

НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ

ВДОХНОВЕНИЕ,
МАСТЕРСТВО

Пожалуй, не сыскать на свете человека, который бы не пел, хотя бы мало-мальски, про себя... Пение сопутствует человеку на протяжении всей его жизни, а в историческом плане, как изначальная форма поэтического мышления, — на протяжении всей его длительной духовной эволюции. Человек начал петь задолго до того, как научился слагать стихи, писать нотные знаки, изображать на плоскости видимый мир. Кто скажет, когда возник бесмертный ручеек колыбельного напева, когда вознеслись в небеса могучие философские гимны, обращенные в древности к богам!..

Но среди поющих есть мастера, как в любом деле есть свои мастера. Эти люди, обладающие уникальным голосовым аппаратом и особым, романтическим складом души, всегда были известны и почитаемы в обществе. Потому их любят и славят во всеуслышание, ибо их мысли и чувства выражают вечно живой дух бытия, высказываемый в нескончаемых сокровенных мелодиях и словах.

В наше время к таким выдающимся именам, несомненно, принадлежит имя Ирины Константиновны Архиповой, а ее голос смело можно назвать явлением в истории современного вокального искусства.

В течение многих и многих лет пение Архиповой остается образцом всевозрастающего совершенства или, если употребить старинное выражение, пением божественной красоты, наполненным дыханием самой жизни — ее вдохновением, драматизмом, всегда согретым внутренним теплом. Это придает пению Архиповой сугубо индивидуальное звучание — глубокую лиричность и человечность. Притом, какие бы технически сложные вещи ни встречались в репертуаре певицы, никогда, ни на одно мгновение не возникает ощущение напряженности. Это результат не только огромного природного дарования, но и великолепной школы, достигнутой упорным, кропотливым, ежедневным трудом. Можно с абсолютной уверенностью сказать: вокальной технике Архиповой подвластно все — никакие исполнительские трудности ей не страшны. Знаменитая ария Эболи из «Дон Карлоса» Д. Верди исполняется ею в оригинальной тональности. В практике такое соответствие достигается далеко не всеми

выдающимися певицами, многие исполнительницы вынуждены петь эту арию на тон ниже.

Виртуозная вокальная техника в сочетании с исключительной музыкальностью позволяет Архиповой быть предельно точной в передаче музыкального текста — улавливать тончайшие динамические нюансы, выполнять любые замыслы композитора и дирижера. Тот факт, что после двадцати с лишним лет активной вокальной карьеры голос Архиповой так же свеж, естествен и красив, как в самом начале, подтверждает мнение специалистов о феноменальном качестве ее голоса.

Однако только технических данных, какими бы совершенными они ни были, недостаточно для того, чтобы быть любимой певицей народа, чтобы легко добиваться контакта с любой аудиторией. Архипова, безусловно, выдающаяся артистическая натура и в общении с публикой. Причина этого не только в большом сценическом и человеческом обаянии Ирины Константиновны. Архипова зарекомендовала себя как мастер, никогда не стремившийся к легкому успеху. Чего, казалось бы, проще потратить «вкусам» некоторой части «модерниствующих» слушателей, исполняя с эстрады популярные шлягеры. Нет, этим путем Архипова не идет. Напротив, ее концертные программы всегда отличаются строгостью построения, изысканностью вкуса, подлинностью мелодичности и музыкальности. Сложнейшие произведения в ее трактовке становятся близкими, понятными, любимыми миллионом слушателей, находят путь к сердцу народа.

Весь арсенал своих выразительных средств она подчиняет идее, мысли рождаемого вокального и сценического образа, его исторической, философской, эмоциональной сущности. Благодаря именно этим глубоко интеллектуальным свойствам творчества, сочетающимся с высшей техникой вокала, Архиповой удалось освоить лидирующие партии в невероятно обширном репертуаре отечественной и мировой оперной сцены. Трудно назвать сколько-нибудь известную оперную вещь, где бы Архипова не прала, и при этом не достигла бы вершины исполнения. Одно перечисление ролей заняло бы много места. И все-таки трудно удержаться, чтобы не упомянуть Дьячиху из «Ее подчери-

цы» Яначека, всеобщую любимицу театралных поклонников — Кармен, горьковскую Нилону из оперы «Мать», египетскую властительницу — трагическую Амнерис из «Аиды», Марфу из «Хованщины», Азучену из «Трубадура», Варвару Васильевну из «Не только любовь», Комиссара из «Оптимистической трагедии». В таких разных ролях, в таких разных женских образах, созданных Ириной Архиповой на подмостках Большого театра СССР и на других сценических площадках, воплощена средствами искусства история незаурядных личностей, судеб, наивысший накал раздумий, переживаний, поступков, отбрасывающих резкий свет на различные эпохи.

По репертуару старинных арий и романсов, исполняемых Ириной Архиповой, можно составить антологию камерной музыкальной литературы. Трудно перечислить имена всех композиторов — от Генделя до Шалорина, от Дебюсси до Свиридова, от Брамса до Щедрина, зарубежных и отечественных классиков, на музыке которых расцвела романсовая нива Архиповой. И все это ныне стало общедоступно для любителей камерного жанра благодаря долгоиграющим сольным грампластинкам Архиповой.

Творчество выдающейся советской певицы широко известно и за рубежом. Здесь невольно напрашивается помощь арифметики: буквально сотни спектаклей и концертных выступлений на счету зарубежных гастролей Архиповой, среди которых впервые открытые сценические «континенты» света, где она как советская певица впервые представляла наше вокальное искусство. Так было в странах Латинской Америки, так было на праздновании 25-летия Организации Объединенных Наций, так было во многих крупных и малых городах мира.

Зарубежные выступления Ирины Архиповой на оперной сцене и в концертах всегда вызывают восхищение критиков и слушателей. Поистине трудно передать все те оценки превосходных степеней, которыми венчает Архипову и вместе с этим нашу музыкальную культуру мировое общественное мнение. И все-таки несколько мазков из этой палитры: «...Даже самый чуткий ценитель вряд ли может указать хоть на один необоснованный акцент в ее гениаль-

ной интерпретации. Исполнение Ирины Архиповой принадлежит к редким звездным минутам Национальной оперы Финляндии, минутам, которые еще долго не забудутся» (Финляндия, «Кансан уутiset»); «...В чикагском дебюте Великой Русской меццо-сопрано мы получили полное представление о силе ее искусства... она дала нам почувствовать, что такое Кармен и что есть голливудская секс-культура...» (США, «Чикаго сав-таймс»); «...Непривычно подобный блеск голоса певицы, его бесконечно меняющаяся окраска, его волнообразная гибкость окружали каждый романс ореолом Величия...» (США, «Колумбус»); «...Эта звезда Большого театра является одной из четырех или пяти лучших меццо в мире, и, может быть, она первая среди них...» (Франция, «Орор»).

Успех Ирины Архиповой на мировом поприще, ее несравненное исполнительское мастерство имеют не только большой художественный, но и общественный резонанс, ибо своими выступлениями она способствует утверждению высоких идеалов отечественной вокальной школы, прокладывает путь последующим мастерам советского театра. И потому совершенно справедливо видеть в лице Архиповой выдающегося пропагандиста отечественного оперного искусства.

Звучание красивого человеческого голоса само по себе имеет эстетическую ценность. Когда же этот голос с помощью средств грамзаписи тиражируется в миллионах экземпляров, ценность такого достояния становится несравненно выше и значительнее, ибо речь тут идет о широкой доступности искусства массам людей на необычных просторах нашей страны. И в этой области Ирина Константиновна трудится с огромной отдачей. Одних только опер с участием Архиповой, записанных полностью, — пятнадцать! Это колоссальный труд. Кроме того, еще десятки сольных записей произведений для голоса с оркестром, не говоря уж о многочисленных пластинках песен, арий, романсов...

Но не ограничиваясь такой умножающей возможностью техники, Архипова считает своим неизменным художническим и гражданским долгом систематические выезды с гастрольями по городам Родины. Мало таких уголков, где бы не побывала певица.

Вот и в этот раз закрашались афиши на площади возле Киргизского театра оперы и балета во Фрунзе, извещающие о выступлениях Ирины Константиновны в спектаклях «Борис Годунов», «Аида», «Трубадур»...

Преодолевая бушующий оркестр, летящий голос нашей современницы возносит чувства и мысли слушателей в сферы духовного познания нескончаемой красоты и сложности жизни...

Чингиз АЙМАТОВ.