

«Опера – мой крест и наслаждение»

Миланский театр La Scala во главе с Риккардо Мути исполнил «Реквием» Верди на сцене Большого

Мария БАБАЛОВА,
«Новые Известия»

В тот день, когда двенадцать лет назад итальянцы последний раз давали в Москве вердиевский «Реквием», маэстро Мути, уже стоя спиной к публике, долго не мог начать концерт: люди продолжали рваться во все двери, а стены Большого зала консерватории трещали по швам, и, казалось, балконы амфитеатров вот-вот рухнут. Народ охватило настоящее безумие, а со сцены звали: «Господи, освободи мою душу и дай мне вечную жизнь».

На сей раз в Большом театре можно было запросто найти свободные места, а публика, среди которой было много отечественных госчиновников и итальянцев, вела себя куда как менее эмоционально и даже с оттенком чопорности.

Заупокойная месса – единственное масштабное произведение, написанное Верди не для оперной сцены, а для церковной службы. Но, несмотря на свою религиозную форму мессы, вердиевский «Реквием» с момента своей премьеры в мае 1874 года крайне редко звучит под церковными сводами. И все чаще на всевозможных концертно-театральных подиумах. Ныне «Реквием» – одно из самых исполняемых во всем мире сочинений Верди. Наверное, как наиболее созвучное нашему времени.

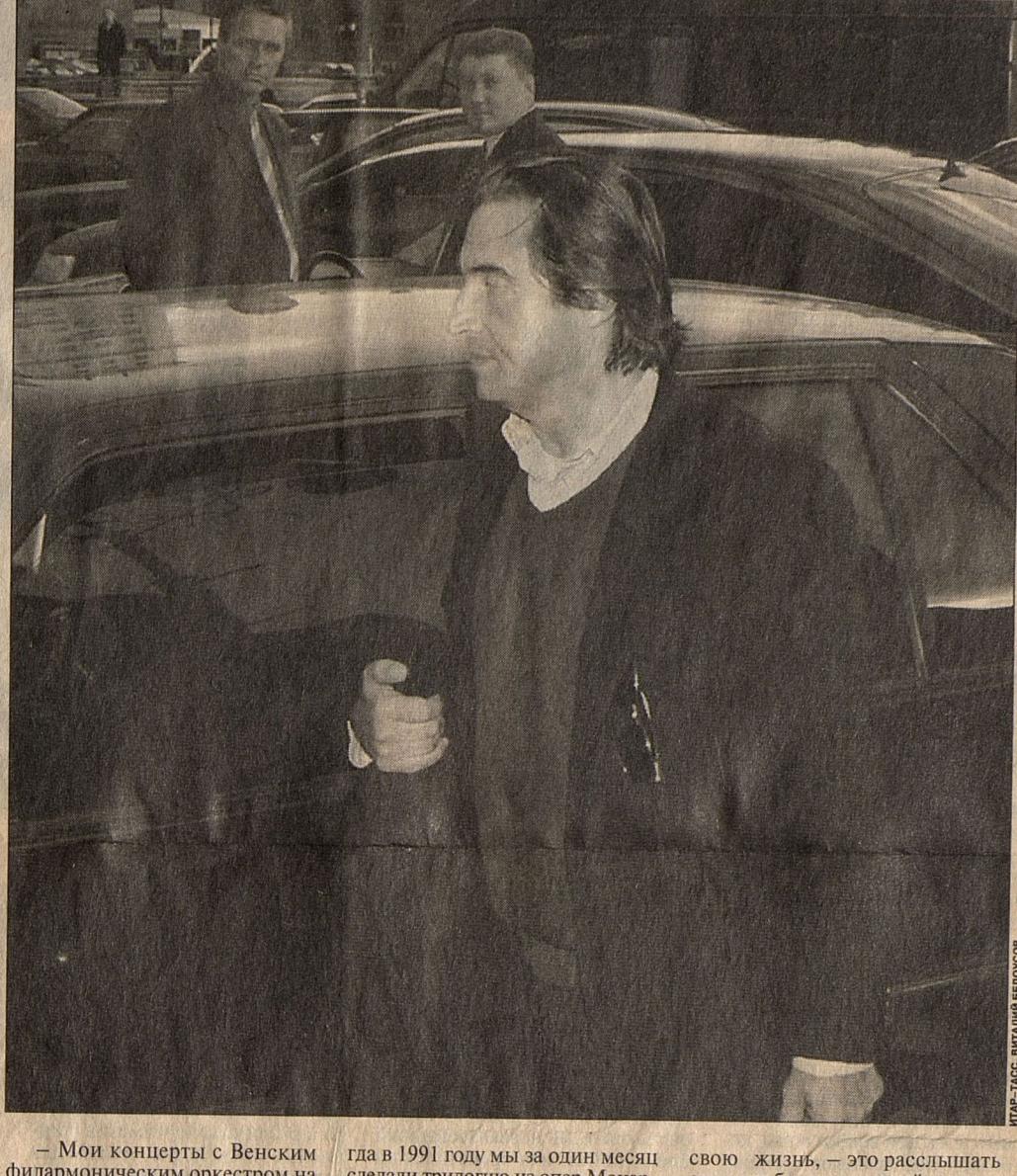
«Великий старец» панически боялся смерти. «Зачем так много работать, чтобы потом умереть!» – воскликательно спрашивал «маэстро итальянской революции». Он не мог объяснить эту бездну, куда все уходят и откуда никто никогда не возвращается. Именно противостояние страха смерти и есть основная идея вердиевского «Реквиема». И только лишь ради «Реквиема» Верди не раз лично становился за дирижерский пульт.

Для Мути, чувствуется, «Реквием» – очень важное произведение. Вроде бы нет и намека на диктат, но его четкий, строгий и воловой дирижерский жест не упускает ни малейшего нюанса партитуры и провоцирует оркестр и хор на абсолютное взаимопонимание. Он предлагает труднейшие в реализации, очень быстрые темпы, и гипнотическая мощь его личности такова, что исполнение кажется совершенным. Лишь беспристрастное ухо улавливает неточное соло скрипки в Offertorium. Но под эмоциональным напором Маэстро это моментально забывается. Как и свидетельства того, что нелегкая нынешняя задача – найти суперпевцов для вердиевского «Реквиема», даже в театре La Scala. Солистки – сопрано из Венгрии Джорджина Лукач и звездное меццо из Маринки Лариса Дядькова, грешили интонационно нечистым пением и невразительностью звучали в ансамбле. Мужчины были заметно корректнее в исполнении. Хотя тенор англичанина Денниса О'Нила и требует некоторых скидок на возраст, он был очень выразителен, а итальянский бас Роберто Скандиньи пел вовсе безукоризненно, очаровывая мягкостью своего репертуара. Но оркестр и хор своим темпераментным звучанием «облизывали» и «поглощали» певцов, словно горячие языки пламени ритуального костра. И в зале рождалось осязаемое ощущение прикосновения к легенде.

После долгих, но не бурных аплодисментов весь кайф ирреальности растворился в быту. На сцене Большого театра появился министр культуры Михаил Швыдкой и сообщил собравшимся, что своим указом президент России Владимир Путин за укрепление итalo-российских культурных отношений наградил Риккардо Мути «Орденом Дружбы». И через пару минут соответствующий геральдический знак уже сверкал в лучах софитов на лацкане итальянского Маэстро.

Вообще, отметивший этим летом 60-летний юбилей Риккардо Мути целый год принимает подарки и награды со всего мира. Но в Москве Маэстро, похоже, был не в духе. Лицо его казалось суровым и непроницаемым. Тем не менее его удалось уговорить дать эксклюзивное интервью «Новым Известиям».

– Маэстро, какой подарок к юбилею оказался для вас самым дорогим?

ИТАР-ТАСС: ВИТАЛИЙ БЕЛУХОВ

– Мои концерты с Венским филармоническим оркестром на Зальцбургском фестивале в этом году. Оркестр играл просто гениально. Теперь все музыканты взяли за правило публично отмечать свои юбилеи. Но мне сильно не по душе эта мода. Поэтому я всячески избегаю больших празднеств. Единственное, что для публики становится очевидно, – музыкант все стареет и стареет.

– Вы остро ощущаете рубежность своего возраста?

– Уходящее время постоянно напоминает человеку только о том, что он должен умереть.

– В чем сегодня миссия дирижера?

– Сегодня в музыке закончилась эпоха дирижерской диктатуры. Дирижер должен не заставлять, а убеждать в доброте своих идей. Именно не в справедливости, а в доброте. Он должен подвести 200 человек к своей идее, не разрушая индивидуальности музыкантов. Когда это происходит, значит, оркестр уважает дирижера. Иногда к уважению добавляется любовь, тогда это пик самовыражения. Но ни уважение, ни любовь не покупаются. Дирижерская палочка, это своего рода привилегия, а не командирский инструмент.

Дирижер не имеет права ставить себя выше музыки. Это аморально. Его задача представить музыку, максимально приближившись к автору. Дирижер не должен решать, что более справедливо или красиво, позволяя себе разного рода «хирургические» манипуляции. Работа с партитурой – это настоящий любовный акт. За нотными знаками – бесконечность, куда мы никогда не сможем проникнуть до основания. Кто прикоснулся к этому магическому миру, миру, который подобен утонченнейшему наркотику, не сможет от него освободиться. Опера – мой крест и наслаждение.

– Какой, на ваш взгляд, должна быть сегодня режиссура в оперном театре?

– Я думаю, любой театр, в том числе и оперный, сильно связан с режиссурой, но не существует режиссур устаревшей или новой. Нужно просто уметь отличать умную режиссиру от глупой.

– Что за 15 лет руководства театром La Scala вы готовы счесть своим наибольшим достижением?

– Очень многие произведения были исполнены с большим успехом. Но, думаю, основное, что у нас есть, – это желание работать. Может быть, наибольшим достижением за это время стало то, что

гда в 1991 году мы за один месяц сделали трилогию из опер Моцарта на либретто Да Понте – «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все». И вечером за вечером La Scala из театра Верди превращалась в театр Моцарта.

Это была настоящая жизнь, перенесенная на сцену. Эти оперы проникнуты глубоким итальянским духом. Моцарт был более итальянцем, чем сами итальянцы. Но эти оперы и невероятно универсальны – независимы от времени и пространства. Каждый может узнать себя в этих персонажах.

– Какова репертуарная стратегия La Scala?

– Мой личный репертуар огромен – от Монтеверди и Барокко до современной музыки. Всего без малого полсотни опер. Главное – двигаться вперед вместе. La Scala – это оперный театр с большой буквы, открытый всем экспериментам. Но каждый оркестр выражает характер и культуру своего народа. Оркестр La Scala – это типичный итальянский оркестр, привносящий свою национальную индивидуальность, выраженную в звуке, в любую исполняемую им музыку. Это не кажется мне недостатком, поскольку музыка универсальна. И единственным известным мне способ ее обогащения – это культурный и духовный вклад каждого народа.

Думаю, что у меня, как руководителя La Scala, есть только два пути. Первый – под словенным названием «Все, кроме Верди». Второй – Верди, Верди и еще раз Верди. Вердиевский репертуар сегодня, как никакой другой, остается нуждаться в новых интерпретациях. Но в реальности для нас это очень трудная задача. Верди – это, пожалуй, основа нашей культурной сущности. И изменить свое видение Верди – для нас это значит изменить самих себя.

– Ваш контракт с La Scala заканчивается в нынешнем сезоне...

– В каком-то смысле это формальность. Фактически он не имеет конца. La Scala сегодня необходим очень сильный художественный руководитель. Когда я пришел в театр, я уже имел за плечами карьеру. Будучи итальянцем, я воспринял тогда это приглашение, как призыв помочь своей стране. И работаю в полную силу своих возможностей. Но в моей судьбе никогда не было предсказуемости.

Всегда я будто бы иду в одном направлении, а дверь мне открывается в другом. Никогда я не хотел и не думал быть дирижером. И единственное, чему я научился за

свою жизнь, – это слушать стук судьбы и открыть ей дверь.

– Почему Италия отдала свой статус законодательницы оперной моды Америке?

– Я так не считаю. Просто американцев 250 миллионов, а итальянцев всего 60. При всем уважении к Metropolitan я не верю в его мировое доминирование. У этого театра нет и никогда не будет той великой истории, которая есть у La Scala или Большого.

Для Америки опера – это искусство, а бизнес, где крутятся большие деньги. Ведь концерты на стадионах тоже американцы придумали.

– А вы против них?

– Во время mega-концертов музыка превращается в банальное зрелище. Это хорошо как какая-нибудь благотворительная акция, но не имеет никакого отношения к искусству. К музыке не приближаются путем упрощения. Ставить публику в условия, когда она не должна думать, есть низменная попытка ей потворствовать.

– La Scala уже второй год кряду на один день поселяется в Большом. Теперь можно говорить о начале постоянного сотрудничества двух театров?

– Думаю, что пока говорить о постоянном сотрудничестве наших театров рано. Это выступление – часть нашего тура по странам Восточной Европы. Я на протяжении двенадцати лет, после гастролей La Scala в 1989 году, мечтал вернуться в Россию с музыкой Верди. Мне кажется, может быть, я и ошибаюсь, Большой театр сегодня застрял на перепутье, но театр La Scala всегда открыт для достойного сотрудничества и готов установить более тесные связи с Большим. Это путь, который спроектирован в будущее. La Scala – это мифическое название для всего мира, как и Большой театр.

– Почему, по-вашему, в столь изменчивом мире Верди по-прежнему остается первым среди первых?

– Верди – это универсальный голос, выражющий все чувства всего человечества. Его музыка дает сильнейшее ощущение жизни и еще большее – смерти.

– Отчего вы почти никогда не улыбаетесь?

– Сегодня эксцентричный, каизиный стиль поведения знаменитостей на публике стал нормой. Но ведь улыбка, как и слезы, – это тайна чувств человека, вырвавшаяся наружу. Раскрытое окно во внутренний мир человека. Поэтому улыбку я храню только для самых близких людей.