

ДЫХАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ

ОБНОВЛЕНИЕ оперно-балетного искусства подсказано самой жизнью. Только тот коллектив, который настойчиво ищет новое, смело развивая и обогащая замечательные традиции украинского музыкального театра, может создать волнующие и яркие спектакли.

Именно таким становится сегодня один из старейших коллективов республики — Одесский академический театр оперы и балета.

И хотя его афиша еще не украшена неизвестными названиями и новыми произведениями советских композиторов, в повседневной деятельности театра чувствуются подлинное искание, направленные на создание значительных сценических полотен. Дыхание современности в творчестве музыкального театра часто выражается не только в постановках произведений о нашей действительности, но также и в музыкально-сценической интерпретации классического наследия. Однако современный по духу спектакль может появиться лишь в результате подлинных исканий, отвечающих современному уровню художественного мастерства. Глубокое и оригинальное прочтение партитуры, четкое раскрытие идейно-художественного содержания произведения новаторскими приемами — все это создает гармонично выразительные средства, способствует развитию и обогащению традиций. Именно поисками оригинального музыкально-сценического воплощения отмечены две последние оперные премьеры театра «Кармен» Ж. Бизе и «Виндзорские проказницы» О. Николаи.

Пожалуй, «Кармен» — одна из самых популярных опер мирового репертуара. Естественно, это обусловлено тем, что сценические приемы и выразительные средства ее воплощения стали просто каноническими. Например, утвердились каноны исполнения знаменитой хабанеры из первого акта, и порой приходится удивляться, как поразительно похожи сценический рисунок, вокально-музыкальная интерпретация и даже костюм героини в этом эпизоде в разных театрах и в исполнении разных певцов. Напущенный темперамент, кокетливое томление, «клокочущие» страсти — так исполняют хабанеру на многих периферийных сценах. Штампы «украшали» и другие эпизоды оперы, переключаясь из одного театра в другой.

Между тем, сценическое воплощение этого оперного шедевра предполагает подлинное художественные открытия как в музыкальной, так и в актерской интерпретации сцен и образов. Ведь оперы классического наследия живут на советской сцене новой жизнью, в их постановках открывается близкое и дорогое нашим современникам.

Вдохновенная лирическая струя пронизывает весь спектакль Одесского театра. Ярко и выразительно раскрывается от эпизода к эпизоду полнокровный и волнующий образ Кармен. Молодая цыганка любит пламенно и нежно. И словно поющие струны ее огненного сердца, звучит приподнятая и лирическая хабанера. Да, именно лирическая, даже нежная и задумчивая хабанера, как бы это ни показало непривычным. В ней героиня открывает тайники своей души, свою трепетную мечту о большой и светлой любви. Слегка замедлены темпы, приглушены яркие краски, лирическим настроением овеяно звучание оркестра — Кармен говорит о своих сокровенных чувствах и порывах. И начинает вырисовываться новый и непривычный образ страстной цыганки.

Дирижер-постановщик спектакля народный артист УССР Я. Вошак, режиссер-заслуженный артист УССР Л. Силаев и молодая певица З. Лысак дали заявку на оригинальную трактовку этого традиционного образа, интересно раскрывая лирическую сторону характера героини.

Лирические краски помогают глубже раскрыть и поступки других персонажей, подчеркнуть контрастность отдельных образов

ОДЕССКИЙ ОПЕРНЫЙ СЕГОДНЯ

и ситуаций. Во многом убедительным предстает в спектакле сержант Хозе, созданный Г. Дмитриевым. Это простой и честный крестьянский парень, одетый в мундир драгуна, без памяти влюбленный в Кармен.

Высокой музыкальной культурой отмечаются все вокальные и оркестровые эпизоды спектакля. Дирижер Я. Вошак сумел найти и выделить новые эмоциональные оттенки прославленной партитуры. Богатством и точностью нюансов отмечено не только исполнение таких партий, как Микаэлы (В. Олейникова), тореадора Эскамильо (В. Нещеретный), но и капитана (В. Павлов), контрабандистов Данкайро (Г. Генуш) и Ремендато (В. Яковенко).

Превосходное звучание оркестра гармонически сочетается с прекрасным пением хора, руководимого известным хормейстером народным артистом УССР Н. Таракановым. Интонационное богатство и ритмическое разнообразие хоров, воссоздающих жанровую красочность и яркость массовых сцен, переданы с большим профессиональным мастерством. В этих же сценах очень органичны темпераментные и огненные танцы, поставленные Д. Алидорт.

ЕСЛИ в «Кармен» проявились поиски оригинальной музыкальной трактовки, то в постановке «Виндзорские проказницы» новаторский и смелый подход чувствуется в сценической интерпретации произведения.

Опера немецкого композитора О. Николаи, созданная на основе комедии В. Шекспира, привлекает простотой и изяществом музыкального языка, теплым юмором и нежным лиризмом. И спектакль, поставленный режиссером заслуженным деятелем искусств УССР И. Гриншпунем, искрится юмором и пленяет трогательной и добродушной улыбкой, умением оживить в условном мире оперных законов полнокровных и убедительных героев великого Шекспира.

Замысел режиссера красочно развивает народный художник УССР П. Злочевский и довольно удачно поддерживает дирижер Е. Русинов. В спектакле все наполнено жизнью, все пронизано динамикой, в нем нет и намека на традиционную оперную статичность, столь характерную для многих спектаклей. Исполнители не просто поют, они по-настоящему перевоплощаются в образы шекспировских героев. Удивительная музыкальность мизансцен, их большое разнообразие помогает вокалистам создавать колоритные характеры. Вот самовлюбленный толстяк, «неотразимый» сердцеед сэр Джон Фальстаф, блестяще вылепленный талантливым молодым певцом заслуженным артистом УССР Е. Ивановым, а вот лукавая и озорная миссис Форд — выпускница консерватории В. Олейникова, нежный и робкий Фентон в исполнении способного вокалиста А. Базарченко...

Коллектив ищет, постоянно повышая свою музыкально-сценическую культуру и идейно-художественную значимость оперных спектаклей. И в театре есть прекрасные мастера-вокалисты, для которых творчество — постоянный и смелый поиск. Это, прежде всего, народные артистки УССР Г. Поливанова, Р. Сергиенко, талантливый певец А. Рихтер и способная молодежь.

БАЛЕТНЫЙ коллектив театра, возглавляемый одним из ведущих украинских балетмейстеров заслуженным деятелем искусств УССР Н. Трегубовым, зарекомендовал себя интересными спектаклями, отмеченными поисками оригинальной хореографической трактовки. Пусть многие работы

балетмейстера вызывают споры, пусть не все принимают его интерпретации отдельных балетов и, в частности, произведений классического наследия — «Лебединое озеро», «Спящая красавица» П. Чайковского и «Баядерка» Л. Минкуса, Н. Трегубов настойчиво ищет своеобразные выразительные средства. Творческий поиск особенно чувствуется в постоянном обращении балетмейстера к современной тематике.

Современность в балете — проблема актуальная и еще далеко не решенная. Но чем больше будет попыток создания балетных спектаклей о героических современниках, тем скорее появятся новые выразительные средства, при помощи которых можно будет создать современное танцевальное полотно. Отдельные наши театры работают над современными спектаклями от случая к случаю, однако нужны постоянные поиски и эксперименты в решении этой проблемы. Одесский балет ищет, и неудачи, даже провалы не останавливают балетмейстера. Именно такой неудачей была постановка балета «Голубая лента» Р. Свицкого о славных китобоях. Примитивная и эклектичная музыка, лишенная убедительных образов, не дала возможности балетмейстеру найти новые хореографические краски. В балете «Торжество любви» Ю. Знаткова уже были отдельные танцевальные находки, убедительные сцены и эпизоды. Но наиболее удачной была постановка балета ленинградского композитора А. Петрова «Берег надежды», в котором балетмейстер и исполнители главных партий народная артистка УССР И. Михайличенко и Ю. Загатов создали волнующие пластические образы наших современников, раскрыли их чувства и патристические порывы.

В спектакле было немало интересных танцевальных эпизодов. Ведь подлинно современная по музыкальному языку партитура А. Петрова требовала от постановщика поисков новых выразительных средств и оригинальных приемов, помогла исполнителям и художнику П. Злочевскому.

Но решение современной темы в балете еще вперед, и отдельные удачные попытки вдохновлять на все новые поиски.

По-своему решил балетмейстер и балет «Лесная песня» М. Скоруюльско-го, передав в спектакле поэзию вдохновенной драмы-феерии Леси Украинки. Первым на украинской балетной сцене Н. Трегубов осуществил постановку балета А. Хачатуряна «Спартак», в которой немало интересных хореографических находок и ярких актерских работ, в частности, Спартак — А. Середя, Фригил — С. Вальтер, Эгипта — Э. Караваева.

Однако искания балетмейстера должны сочетаться с постоянным ростом профессионального мастерства коллектива. Среди артистов балета есть немало интересных исполнителей, но по уровню мастерства оставляет желать лучшего, особенно это заметно в массовых сценах, где основное внимание зрителей обращено на кордебалет. А танцы кордебалета, к сожалению, часто не отличаются слаженностью и хореографической культурой.

ТВОРЧЕСКИЕ поиски, постоянное повышение идейно-художественного уровня спектаклей — залог новых успехов театра. Вперед к оперного и балетного коллективов новые и серьезные задачи, ведь в планах театра новая современная опера известного украинского композитора Ю. Мейтуса «Дочь ветра», произведения Б. Бриттена и С. Прокофьева.

Работая над сценическим воплощением классического наследия, театр не должен забывать, что главное в творчестве одного из ведущих оперно-балетных коллективов республики — создание спектаклей о нашей героической современности.

Ю. СТАНИШЕВСКИЙ,
кандидат искусствоведения.