

Фестивали, концерты

Daria VARUL

A story on human loneliness: *Anna Karenina* by Vladislav Uspensky on the Music Hall stage

A review of Vladislav Uspensky's musical *Anna Karenina* produced on the stage of Music Hall on April 30, 2014, by students of the St. Petersburg Conservatory and the participants of the *Tavrishesky* International Symphony Orchestra (conductor: Mikhail Golikov, stage manager: Irina Taimanova).

Key words: Vladislav Uspensky, *Anna Karenina*, musical, St. Petersburg Conservatory.

Дарья ВАРУЛЬ

История о человеческом одиночестве: «Анна Каренина» В. А. Успенского на сцене Мюзик-холла

Рецензия на мюзикл В. А. Успенского «Анна Каренина», поставленный на сцене Мюзик-холла 30 апреля 2014 года силами студентов вокального и режиссерского факультетов Санкт-Петербургской консерватории и Международного симфонического оркестра «Таврический» (дирижер — Михаил Голиков, режиссер — Ирина Тайманова).

Ключевые слова: В. А. Успенский, «Анна Каренина», мюзикл, Санкт-Петербургская консерватория.

30 апреля Театр оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории выступил на сцене Мюзик-холла. Вопреки всему, был восстановлен мюзикл В. А. Успенского «Анна Каренина». Титанический труд по подготовке спектакля совершили режиссер Ирина Евгеньевна Тайманова, Международный симфонический оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова и студенты вокального и режиссерского факультетов консерватории.

Мюзикл В. А. Успенского «Анна Каренина» появился в 1999 году специально для композиторского конкурса в Финляндии. Тогда вся страна — наша северо-западная соседка — зачитывалась Толстым, открывались выставки мебели «как у героев Толстого», в моду входили украшения, элементы одежды и даже кондитерские изделия «под эпоху». Для постановки-победителя было предназначено 2,5 млн. евро, на подготовку спектакля отводилось семь месяцев. Артисты для премьеры проходили умопомрачительный конкурс из расчета 600 человек на место. И вот, в 2000 году, на заре нового тысячелетия, в городе Лахти впервые прозвучала «Анна Каренина» в новой версии. Роскошные декорации, блестящий состав исполнителей, освещение, комфортный репетиционный процесс обеспечили успех спектакля: он прошел при аншлаге и овациях 101 раз в течение одного сезона. Пришла пора представить мюзикл отечественному зрителю. Но в России ни один театр не проявил интереса к новому произведению, несмотря на многочисленные положительные отзывы прессы.

Через несколько лет «Анна Каренина» была поставлена на сцене Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории. Конечно, о достойном бюджете спектакля речи и быть не могло. Вместо предполагаемых 550 тысяч долларов театр получил 25 тысяч! Несмотря на это, спектакль шел, что означает — жил, и уже этому можно было радоваться. В скором времени, когда первый музыкальный вуз страны охватили политические волнения, о мюзикле стали забывать. Однако новый ректор консерватории Михаил Ханонович Гантварг и руководство Театра оперы и балета пришли к выводу о необходимом восстановлении спектакля в репертуаре. Вместе с тем, основные цеха Театра — оркестр, хор и балет — заявили о невозможности воскрешения спектакля. И тогда профессор консерватории Ирина Евгеньевна Тайманова и дирижер Михаил Голиков решили сами восполнить эти «творческие бреши». Талантливый дирижер М. Голиков абсолютно бескорыстно воссоздал партитуру спектакля со своим оркестром «Таврический» и группой мужского хора. Женская часть голосов была

«Анна Каренина» В. А. Успенского на сцене Мюзик-холла

восполнена энтузиастами хора Виктории Добровольской и несколькими участниками прежней постановки. Балетные эпизоды были восстановлены по записям Анастасией Удаловой и юношеским театром «Синяя птица» с участием восьми артистов Мариинского театра. Самоотверженность учеников Ирины Таймановой — художника по свету Екатерины Ароновой, режиссера Анны Дронниковой, режиссера, ведущего спектакль, — Элины Амроминой — помогла на всех уровнях создать атмосферу творческого азарта, влюбленности в произведение, столь необходимых для премьеры. Огромную роль в том, что спектакль состоялся, сыграл заведующий постановочной частью Театра Андрей Кудряшов и сотрудники Мюзик-холла, а артистам в их пластическом рисунке активно помогал молодой балетмейстер Олег Гуляев.

Возобновление «Анны Карениной» на сцене петербургского Мюзик-холла стало настоящим подвигом: ни один режиссер в России не возьмется поставить такой масштабный спектакль на бюджете в сто тысяч рублей за одну (!) сценическую репетицию, на которой впервые примеряются костюмы, ставится свет и звук, соединяются голоса, хор, балет и оркестр. Девять репетиционных дней в классе — и одна репетиция на сцене. Немыслимые условия, для которых даже определение «экстремальные» будет довольно бледным. Однако И. Е. Тайманова рискнула и выиграла эту тяжелую схватку с судьбой во имя достойного произведения В. А. Успенского.

В этих очень стесненных условиях пришлось обходиться минимальными средствами, обращая их в свою пользу. Самые скромные декорации оказались чрезвычайно выигрышными для концепции спектакля. Зловещий силуэт надвигающегося поезда в начале и конце сочинения, а также в картинах, действие которых происходит на вокзале, — вот, пожалуй, единственная «большая» декорация в этой постановке. Две-три тумбы с подсвечниками и люстра в сцене бала. Несколько предметов мебели в разных сценах. И, самое удивительное, что мнение о постановке было единодушно: «А больше ничего и не надо»...

В действии активно участвует балет (артисты балета театра «Синяя птица»), но не только в балетных сценах. Важный символический персонаж — душа героини, девушка в белом, олицетворение неизбежной судьбы, Рока, возможно, совести Анны Карениной. Она появляется во второй сцене, после того, как потрясенная Анна узнает, что под колесами поезда погиб железнодорожный рабочий. Во второй раз ее появление связано с моносценой Анны, которая не может более жить спокойно после измены мужу. В третий раз девушка появляется перед трагической развязкой. Дважды в мюзикле — в прологе и в последней сцене — звучит народный причет, надрывный и резкий, исполняемый женским голосом через динамик. Это не только оплакивание судьбы дворянки в дореволюционной России, но и древний плач о женской судьбе в целом. Так в музыкальном языке оперы сливаются академическое, эстрадное и народное начала, получается произведение-микст,

композиция, впитывающая лучшие конструктивные элементы каждого из направлений. Благодаря прекрасной и мелодичной музыке, великой убежденности дирижера и режиссера и фанатичному труду исполнителей этот спектакль смог состояться.

Огромную роль играет образ Анны — героиня присутствует почти во всех сценах мюзикла. От исполнительницы заглавной роли во многом зависит успех спектакля. С этой архиважной задачей блестяще справилась солистка Академии Мариинского театра Ольга Бобровская: ее яркая, полная драматизма игра и прекрасные вокальные данные позволили создать сложный и запоминающийся образ. Ольга Бобровская по своему сценическому амплу идеально подходит на роль Анны Карениной: можно сказать, здесь роль нашла своего совершенного исполнителя. Партию Вронского исполнил Сергей Муравьев: герой предстал чрезвычайно обаятельным, искренним и очень лиричным, образуя контраст с героиней, полной губительной страсти.

В партии Кити Щербацкой был проведен небольшой эксперимент. Эту роль горячо стремились исполнить две певицы — Анна Золотова и Любовь Самойленко, и их желание было столь большим, что режиссер пошел на относительный риск и утвердил обеих исполнительниц, которым было поручено раскрыть разные грани образа, противодействующего Анне Карениной. Анна явила зрителю юную Кити в первых сценах, Любовь — Кити в замужестве за Левиным (его партию исполнил Александр Минченко), повзрослевшую, приобретающую новый жизненный опыт. Немаловажно, что ни один исполнитель в мюзикле не мог почувствовать себя «на втором плане»: в чудесном поэтическом либретто Татьяны Калининой, тонкого литературоведа и поэта (она выступала автором либретто почти всех мюзиклов С. П. Баневича), всем основным героям романа уделено значительное внимание. (Заметим особо: даже С. С. Прокофьев в своей опере «Война и мир» не рискнул заставить героев Толстого говорить стихами). Кити Щербацкая, Левин, Каренин, Стива Облонский и его жена Долли, княгиня Бетси, Лидия Ивановна, княгиня Мягкая, князь Серпуховской и другие представители высшего света, и даже маленький сын Карениных Сережа — каждая личность в сценической версии романа предстает рельефно и ярко. В этом отличие мюзикла В. А. Успенского от многих театральных постановок романа, где акцент обыкновенно ставится на любовном треугольнике: Каренин — Анна — Вронский, а все остальные сюжетные и психологические линии романа затушевываются. Как заметил петербургский литературовед Ю. Н. Чирва, либретто мюзикла отличается особой глубиной и масштабностью характеристик героев — всех без исключения.

Выразительно и психологически достоверно представлен в мюзикле высший свет, мнение которого, как известно, весьма влияет как на поступки, так и на образ мыслей людей. Например, второе действие открывается выразительной сценой венчания Кити и Левина. На сцену вынесен церковный обряд, использован ряд песнопений

ний, поющих в церкви в чине венчания. Звучит одна из главных христианских молитв — «Отче наш». И в этот торжественный момент на пение молитвы агрессивным контрапунктом накладывается музыка ансамбля гостей, увлеченно обсуждающих семейную драму Анны и Каренина.

В свое время «пробой пера» В. А. Успенского в области музыкального театра стала написанная в аспирантском классе Д. Д. Шостаковича опера «Война с саламандрами» по роману К. Чапека. Либреттистом оперы выступила И. Е. Тайманова. В 1972 году была создана опера по повести Л. Славина «Интервенция», и только почти тридцать лет спустя композитор вновь обратился к вокальной музыке для сцены, написав «Анну Каренину». На стыке оперы и мюзикла родилось произведение с демократичным, доступным музыкальным языком, обилием запоминающихся мелодий (именно талант мелодиста в первую очередь отмечали в Успенском его учителя и коллеги — Д. Д. Шостакович, С. М. Слонимский, Б. И. Тищенко и многие другие).

Одно из главных свойств оперы-мюзикла, придающее композиции особую сценичность, — динамичность действия. Два акта включают в себя двадцать две небольшие сцены, сменяющие друг друга подобно эпизодам кинофильма. Целостности впечатления способствуют тонко продуманное либретто, музыкальная драматургия, в которой нашлось место и лейттемам: в прологе впервые звучит «тема поезда», она же — тема судьбы Анны, появляющаяся в ключевых сценах произведения.

Возрождение мюзикла «Анна Каренина» — настоящий подвиг режиссера и любящей жены, И. Е. Таймановой. Ее стараниями в качестве режиссера и пианистки в разные годы увидели свет многие произведения Успенского. Так, в цикле вечеров С. М. Слонимского о композиторах петербургской школы Ирина Евгеньевна провела отдельный вечер, посвященный Успенскому и его творческому наследию. В классе Успенского учились многие известные ныне композиторы: среди них — И. Корнелюк, Л. Квинт, В. Дорохин, Ф. Кругликов, Е. Иршаи, А. Новикова и другие. Успенский, ученик Арапова и Шостаковича, будучи деканом теоретико-композиторского факультета Ленинградской консерватории, успел создать свою школу, где каждый ученик, обладая несомненной индивидуальностью, сохраняет нерасторжимую связь с традициями своего учителя. Однако судьба не сосредоточила их в одном месте, а разбросала по всему свету (ученики Успенского работают и в Германии, и в США, и даже в Перу).

Новый спектакль, безусловно, весьма полезен для всех задействованных в нем исполнителей — как для опытных певцов (Ольги Бобровской, Сергея Муравьева), так и для тех, кто только начинает свою оперную карьеру. Работа с качественным литературным и музыкальным материалом, современным и доступным одновременно, — это прекрасная школа. Благодарим всех создателей и участников спектакля за их труд, а также желаем новообращенному спектаклю долгой и счастливой творческой жизни в репертуаре Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории.

Olga SKORBIASCHENSKAYA Igor Taimanov: The beginning of the piano duet season in St. Petersburg

Ольга СКОРБЯЩЕНСКАЯ Игорь Тайманов: начало двухрядного сезона в Петербурге

Ольга Скорбященская. *Игорь Маркович, Вы являетесь Председателем Петербургской ассоциации фортепианных дуэтов. Расскажите о важнейших событиях, происшедших за последние месяцы в музыкальном мире в этой области.*

An interview with the President of the St. Petersburg Piano Duet Association, Head of the Department of Methods of Piano Training Art at the St. Petersburg State Conservatory, Honoured Higher School Worker of the Russian Federation Igor Taimanov (March 2014).

Key words: Igor Taimanov, St. Petersburg Piano Duet Association, St. Petersburg Conservatory.

Интервью О. А. Скорбященской с Председателем Петербургской ассоциации фортепианных дуэтов, заведующим кафедрой общего курса и методики преподавания фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории, Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации И. М. Таймановым в марте 2014 года.

Ключевые слова: И. М. Тайманов, Петербургская ассоциация фортепианных дуэтов, Санкт-Петербургская консерватория.

Игорь Тайманов. К самым важным событиям 2014 года в дуэтном сообществе Петербурга относятся несколько интересных мероприятий: первое — это участие фортепианных дуэтов из Петербурга в фестивале памяти Любови Брук, проходившем в январе в Израиле,