

Виктория Дьякова

НЕУЛОВИМАЯ УЛЫБКА ВЕНЕЦИИ

*Опера «Джоконда». Концертное
исполнение. Мариинский театр,
25 марта 2023 года*

Признаюсь откровенно, когда увидела в афише в рубрике «Новое в репертуаре» это произведение итальянского композитора Амилькаре Понкьелли (1834–1886), удивилась. И сам мастер известен у нас в основном только специалистам, связанным с музыкой и особо сведущим любителям театра. И его опера «Джоконда» давненько не звучала на подмостках российских театров, пожалуй, как и «Гугеноты», с дореволюционных времён. Я очень обрадовалась, когда руководство журнала предложило мне посетить оперу и написать о ней рецензию. Тем более, что состав артистов говорил за себя. В главных женских партиях — сопрано Ирина Чурилова и меццо-сопрано Екатерина Семенчук. Мужские голоса представлены тенором Гамидом Абдуловым, баритоном Владимиром Морозом, басом Станиславом Трофимовым. Все — крупные, известные мастера.

Скажу сразу, очень жаль, что опера представлялась пока только в концертном исполнении. Сюжет произведения таков, что предполагает необыкновенно красочную сценографию. Ведь действие происходит в Венеции XVII века — здесь и панорама самого города с его дворцами и каналами, и весёлые карнавалы, и великолепные, пышные костюмы того времени. Всё это вместе с великолепной музыкой и голосами выдающихся исполнителей создавало бы поистине сказочное зрелище. Но понятно, что времена нынче трудные, постановки произведений такого формата, — а опера длится около трёх с половиной часов, — дело дорогостоящее. Спасибо театру, что предложили хотя бы концертное исполнение. Но как хотелось бы посмотреть в новой редакции прекрасный «Танец часов» из третьего действия, когда-то поставленный на русской сцене Мариусом Петипа.

Опере «Джоконда» уже более ста лет. Впервые она была представлена в Милане, в театре «Ла Скала» в апреле 1876 года. С тех

пор она весьма популярна на сценах ведущих театров Европы и особенно в США. В это же время русский композитор Цезарь Кюи (1835–1918) создал собственное произведение на тот же сюжет и озаглавил его «Анджело». Опера Кюи была поставлена в том же 1876 году, но на сцене продержалась недолго. Сюжет оперы основан на драме Виктора Гюго «Анджело, тиран Падуанский». Однако либреттист Арриго Бойто, легендарный соратник Верди, перенёс действие из Падуи в Венецию и назвал оперу именем главной героини, уличной певицы. Он разделил произведение на четыре действия. Каждое из них имеет собственный заголовок: «Львиная пасть», «Чётки», «Золотой дом», «Канал Орфано». «Джоконда» в переводе с итальянского означает «весёлая женщина». Однако героиня страдает жестоко, её судьбу весёлой не назовёшь. Партии в «Джоконде» исполняли многие легендарные певцы. Так, в роли главной героини не раз блистала Мария Калласс.

Ирина Чурилова

Екатерина Семенчук

Елена Витман

В основе сюжета — классический любовный треугольник, даже два треугольника. Певец и шпион инквизиции Барнаба влюблён в Джоконду, но она любит молодого дворянина Энцо, не зная, что тот в своё время вынужден был бежать из Венеции, так как его возлюбленную Лауру против её воли выдали замуж за палача инквизиции Альвизе. Чтобы добиться благосклонности Джоконды Барнаба объявляет колдуньей её слепую мать, но от неминуемой кары старую женщину спасает дама в роскошном одеянии, лицо которой скрыто маской. Это — Лаура. Чтобы отблагодарить её, мать Джоконды дарит ей чётки. Тем временем Джоконда узнаёт, что её возлюбленный увлечён другой и хочет бежать с ней. Она решает убить соперницу, но, увидев в руках Лауры знакомые

чётки понимает, что это спасительница её матери. Осознание того, что в сердце любимого мужчины царит другая, удручает девушку. Случайно она становится свидетельницей того, как Барнаба тайком сообщает супругу Лауры о месте свидания его жены с Энцо. Джоконда понимает, что, как бы ни было ей тяжело, она не может допустить, чтобы спасительница её матери погибла. Спасая влюблённых, Джоконда жертвует собой. Понимая, что её роль в побеге откроется и её ждёт пытка, она вонзает себе в грудь кинжал. Барнаба же в отместку за отказ убивает слепую мать певицы, утопив её в канале.

Таков сюжет вкратце. Открывается опера прелюдией. Она довольно короткая, но основана на контральной арии из первого действия «Ангел с небес ниспосланный меня от злодеяствия спасает», и сразу настраивает зрителя на глубоко драматический лад. Вообще, в опере очень много мелодий, ставших знаменитыми, и живущими ныне отдельной от основного произведения концертной жизнью. Например, знаменитая ария Энцо «Небо и море», когда он ожидает Лауру на своей бригантине под звёздным небом. Или чудесная молитва Лауры, обращённая к деве Марии с просьбой о защите, «Звезда моря». Очень трогает трагическая ария Джоконды в начале четвёртого действия в её раздумьях о самоубийстве.

Многие специалисты отмечали, что место «Джоконды» в истории музыки уникально. После «Аиды» и вплоть до «Отелло» Верди она являлась единственной оперой, которая пользовалась беспорным признанием публики. Понкьелли довольно долго шёл к своему шедевру. До «Джоконды» он написал шесть опер и несколько балетов, однако они не принесли ему успеха. К счастью, молодым композитором заинтересовался известный импресарио Джулио Рикорди, который искал замену замолчавшему на время Верди.

Понкьелли написал для него оперу «Литовцы», которая была поставлена в 1874 году, а затем пришло время «Джоконды». Эти два произведения вырвали Понкьелли из провинциальной изоляции — до этого композитор жил в Пьяченце, — и он приобрёл известность в Милане, как продолжатель школы Верди. Яркий спектакль, полный бурных страстей и контрастов, прошёл в театре «Ла Скала» с огромным успехом, и ещё при жизни Понкьелли был повторён на многих сценах.

В России опера «Джоконда» впервые была представлена труппой итальянского гастролирующего театра в 1883 году. Спустя три года в январе 1888 года спектакль впервые был поставлен на сцене Мариинского театра и имел грандиозный успех. К сожалению,

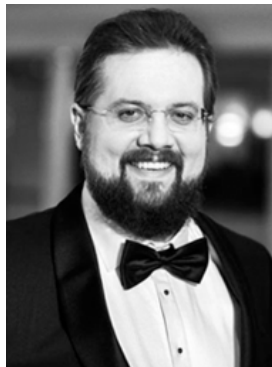
в советское время к творчеству Понкьелли практически не обращались, он оказался в числе забытых авторов. Только в Малом оперном театре «Джоконда» была поставлена в 1956 году, но её быстро сняли из репертуара.

Гамид Абдулов

Владимир Мороз

Станислав Трофимов

Новое появление «Джоконды» на сцене Мариинского можно назвать триумфальным. Впервые она прозвучала ещё год назад в марте 2022 года. Дирижировал премьерой сам маэстро Гергиев. Аншлаг. «Это произведение принадлежит к так называемому жанру “большой оперы”, — отмечал Валерий Абисалович в интервью. — Опера наполнена сложными ансамблями, хорами, исповедальными ариями. Именно её музыкальная сложность интересна нам». «Музыка “Джоконды” стала для меня открытием, — признавалась исполнительница главной партии Ирина Чурилова. — Я никогда не изучала эту оперу, не смотрела в её сторону, и если бы не эта прекрасная совместная работа, я бы, конечно, так её и не узнала. И не только я. Для многих солистов работа с партитурой Понкьелли явилась настоящим откровением. Благодаря тому, что Валерий Абисалович дал эту возможность, мы смогли исполнить. Это очень большой подарок для всех. Потому что в опере должен быть очень яркий состав. Иначе она не звучит».

«Выбор этого произведения Валерием Гергиевым, — отмечал музыковед Владимир Дудин, — вновь доказал его любовь к развёрнутым полотнам, которыми в последние сезоны маэстро продолжает пополнять и без того громадный репертуар. Не удивило и то, с каким азартом были вовлечены в исполнительский процесс

такие солисты, как Екатерина Семенчук, исполнявшая партию Лауры, партию не самого первого плана, но драматически очень важную. Ирина Чурилова покорила выносливостью и драматизмом в титульной партии».

25 марта Ирина Чурилова и Екатерина Семенчук, думаю, блистали, как и на премьере. «Роскошное меццо Семенчук, сильное и богатое, её полная эмоциональная отдача завораживают зрителя, — отмечала ещё испанская газета «Эль Паис» после гастролей Мариинского театра. — Естественная выразительность певицы поразительна — она удивительным образом умеет расставить правильные артистические акценты. В каждой партии — полная палитра чувств». Партия Лауры, на мой взгляд, одна из удачнейших в репертуаре солистки. Голос певицы идеально ложится на tessitura партии. Чёткая фразировка, дикция, язык — всё прекрасно. Но помимо этого — большая драматическая сила, страсть. Не зря Екатерину Семенчук часто сравнивают с великой Еленой Образцовой. Она также имеет какую-то необъяснимую власть над слушателем, увлекает его, исполняя роль на эмоциональном пределе, необходимом для «Джоконды».

Чрезвычайно проникновенно звучала партия слепой матери в исполнении Елены Витман. Из блистательного мужского блока хочется особо отметить поразительного в своей «баритоновой стати» Владимира Мороза, которому досталась партия главного героя — негодяя Барнабы. В финальной сцене после самоубийства Джоконды он разразился адским смехом умалишённого, давая понять, куда приводят непомерные амбиции, злоба, зависть и эгоизм.

Мне представляется, что исполнение «Джоконды» удалось и хочется поздравить театр с очередной удачей, а нас, зрителей, с уникальной возможностью познакомиться со столь редким и красивым произведением. Однако не могу ещё раз не выразить сожаление, что представлено только концертное исполнение. Как бы хотелось увидеть декорации — голубую лагуну, площадь Сан-Марко с крылатым львом на постаменте, танцующих на карнавале арлекинов и пьеро. Надеюсь, всё это нас ждёт в недалёком будущем.

Санкт-Петербург