

ДУХ ИЗГНАНЬЯ

Опера «Демон» на сцене Мариинского театра

Дух изгнания витает на Новой сцене Мариинского театра этой осенью. Новая сцена располагает к экспериментам. И долгому послевкусию зрителя. Мы готовы.

Опера «Демон», премьера сезона 2023 года в постановке Елизаветы Корнеевой. Мечта вокалистов этот «Демон». Заявлено аж три состава солистов (и даже четыре сопрано в партии Тамары). Это значит, каждый премьерной спектакль будет носить авторский отпечаток, свои трактовки главных партий — случай, когда состав точно имеет значение. Сама Е. Корнеева в одном из недавних интервью признается: «Для меня эта опера в первую очередь про человека. Поэтому Демон наделён всеми человеческими страстями и проходит серьёзную проверку любовью. Артисты, выполняя мои задачи, находят новые краски роли, иногда уникальные». Замысел режиссёра удался (спойлер). Хотя некоторые сомнения у зрителя остались.

Мне посчастливилось быть на одном из первых спектаклей «Демона» в новой постановке 11 октября 2023 года, дирижёр — Гурген Петросян. В главных партиях: Демон — Глеб Перязев (лауреат международных конкурсов), Тамара — Наталья Павлова (лауреат международных конкурсов), Князь Гудал (отец Тамары) — Юрий Воробьёв (лауреат международных конкурсов), Князь Синодал (жених Тамары) — Игорь Морозов (заслуженный артист Республики Башкортостан).

«В начале было Слово»... А ведь этот единый закон всемирного развития применим и здесь: сначала была поэма (или «восточная повесть») «Демон» Михаила Лермонтова. Поэма глубоко личная создавалась Лермонтовым в течение 10 лет, начиная с 1829 года. В 1838 году была подарена Варваре Лопухиной с авторским посвящением: «Я кончил — и в груди невольное сомненье!». При этом и после посвящения Лермонтов продолжал шлифовку своего детища (известно о минимум восьми авторских вариантах «Демона»). Цензура упорно не пропускала поэму в печать, несмотря на многочисленные авторские правки, — бунтарские настроения пугали чиновников. Только в 1860 году восточная повесть полностью

была опубликована в России и вызвала шквал нешуточных страстей в читающей империи.

Лермонтовский «Демон» вдохновил яркого, талантливейшего музыканта и композитора Антона Рубинштейна на написание оперы. Антон Григорьевич был буквально переполнен символами и музыкой, хотел немедленно воплотить свой замысел в музыке и на сцене. Рубинштейн обратился с предложением написать либретто к Павлу Висковатому (биографу и исследователю творчества Михаила Лермонтова). Литератору писать было трудно: он слишком любил Лермонтова — поэта и слишком понимал чувства Лермонтова-человека. Висковатый опасался невольно нарушить личные границы Михаила Лермонтова, открыть его личные страдания миру: он-то знал, «Демон» Лермонтова во многом очень личный, и прообраз его Тамары тоже хорошо известен свету. Антон Рубинштейн торопил — в нём самом пылали страсти, которые хотелось поскорее выплеснуть в ноты и звуки. В итоге мэтры поссорились. Фактически лишь первый акт либретто к «Демону» был написан П. Висковатым, дальше Рубинштейн продолжил писать сам. В итоге бессмертная опера была написана за рекордные три месяца. И ещё три года она пролежала в театре в ожидании своего первого представления (цензорам хорошо было известно об опальной судьбе Лермонтова, никто не хотел будить государев гнев). И вот в 1875 году состоялась мировая премьера «Демона» на сцене Мариинского театра. Потом будут меняться режиссёры, костюмы, декорации, смыслы, но музыка Антона Рубинштейна останется неизменно ошеломляющей и возвышающей. Прошло 150 лет, а как современно звучит «Демон» — удивительно! Потрясающее музыкальное произведение: сумма музыкальных разностей. Гений русского оперного искусства этот Антон Рубинштейн.

Итак, Мариинский театр вечерним октябрём 2023 года. Превосходное звучание оркестра — это раз. В музыке Рубинштейна не так много характерных национальных мотивов, но восточный (грузинский?) колорит присутствует, что делает спектакль по-особому ярким, динамичным, эмоционально вовлекающим. Красивейшие арии, удачные вокальные ансамбли, щедрое хоровое пение...

Да, хоровое пение. Та самая «ложечка дёгтя», или изюминка этой постановки? Представьте, поёт хор щемящую до боли «Ноченьку». Хорошо поёт, лирично, стройно. А визуальным рядом на сцене (двумя ярусами!) идут картинки из жизни столичных ночных клубов. Надо признаться, картинки эти весьма и весьма тех-

ничны, даже эстетичны. Но вот зачем эти «танцы с бубнами» в этой опере: девушки в обтянутых трико, брусья, танец на шесте и эквилибристика с обручем под куполом... Зачем?.. Завлекательно? Маркетинг? Дыхание Европы? Желание понравится сразу всем?.. Может быть. Но, на мой взгляд, сомнительный это был трюк в хорошей (по итогу) постановке «Демона» 2023. Подчеркнём, постановка в целом получилась — лаконичная, трендовая, со смыслами и символами. Ведь именно смыслов мы ждём от «Демона».

Елизавета Корнеева, режиссёр-постановщик. Её спектакли «Лунный мир» по Гайдну, «Паяцы», «Золотой петушок», «Богема» и др. уже были представлены на всероссийских и международных фестивалях. С 2021 года режиссёр сотрудничает с Государственным театром Ганновера (Германия) и Большим театром Женевы. Думаю, этот её современный европейский театральный опыт отразился в постановке «Демона» в Санкт-Петербурге. Хорошая современная хореография обрамляет драгоценное вокальное тело оперы: о, эти многоликие духи... Особенно запомнился женский восточный танец, где всё было выдержано в одном стиле: чёрные платья, чёрные шляпки с вуалью и говорящие руки... Виньетка драгоценная.

Елизавета Корнеева

И да, добротное мультимедиа — тоже плюс режиссёру, как и фокусный выразительный свет.

А эта песочница в центре сцены (многие её ругают, а мне понравилась) — фон для ходов солистов, центр притяжения взглядов зрителей огромного зала. И потом, скажите мне, как видят нас Силы Небесные со своей высоты?.. Вот и видят нас: копошащихся, маленьких, будто в песочнице... Так что сценически решение неожиданно простое, но работающее на общий символический смысл оперы: от греческого театра метафор до банальной песочницы. Как в жизни.

Титульная партия в наш премьерный вечер была у Глеба Перязева. Певец дебютировал в Мариинском театре в 2016 году и завидными темпами наращивает репертуар: партии в операх Вагнера, Верди, Чайковского, Глинки, Щедрина. Обещающий певец. Только его Демону, на мой взгляд, пока не хватает драматургической выразительности. Ровный баритон, романтический печальный образ небесного бунтаря, отличная фактурная форма соли-

ста — всё это плюс. А вот ожидаемого (может быть, только мною?) завораживающего неземного демонизма не увидела я на сцене. Хотя, возможно, тут мне Врубель помешал — прилипчивые стереотипы восприятия обывателя: Демон сидящий, Демон поверженный. Демон летящий... Зато каким выразительным рефреном звучало у Глеба Перязева вот это «Хочу я примириться с Небом, хочу любить, хочу молиться»!.. Может, потому и не надо нам этого врубелевского скульптурного, искрящегося мастихином демонизма? Мучительный, обречённый путь героя к добру вызывает сочувствие. Сочувствие Демону.

Фаворит же этого спектакля несомненный — Тамара (Наталья Павлова). Юная княжна обратила на себя внимание сразу же: красивая, тонкая, высокая, грациозная, лёгкая, как горная лань. Прекрасное чистое «полётное» сопрано и какая-то привлекательная уверенность в движениях: свобода на сцене невероятная. Тамара Натальи Павловой царит не навязчиво, не соперничая за внимание с другими артистами — так ведут себя истинные царицы, а не названные. Образ получился чувственный и чистый: девушка мечтает о счастье в ожидании любимого жениха, при этом чутко, с растерянностью прислушивается к себе, к этому пугающему и волнующему: «и будешь ты царицей мира...». Тамара ясно ощущает греховность этих порывов, её смущают такие помыслы, она гонит их, гонит, но тонет — тянет её к Демону, тянет... Так что последующее заточение девушки в монастыре воспринимается органично, как ружьё на стене в пьесах Чехова. Вот такая Тамара у Натальи Павловой получилась: особенная, волнующая, женственная. Роскошный вокал Натальи Павловой шёл уже бонусом. Восходящая звезда? Несомненно.

При внимательном взгляде на биографию Натальи успех её в образе Тамары на мариинской сцене стал более понятен и даже в чём-то закономерен. Оказывается, партия Тамары для Натальи Павловой не дебютная: летом 2022 года она уже пела (с успехом!) партию кавказской княжны в постановке Анатолия Галаова в Северо-Осетинском театре оперы и балета — филиале Мариинского театра (Владикавказ). Такой опыт безусловно даёт свободу и вокальную уверенность певице.

{А вот тут внимательному зрителю на заметку ещё кое-что (от бывалого). Увидев в театральной программке (или интервью) — сопрано Наталья Павлова — не спешите думать, что эта артистка вам знакома. Дело в том, что в музыкальном мире сегодня хорошо известны две Павловы (!), обе Натальи!,

обе — сопрано, обе востребованы и успешны (не только на родине!), обе выпускницы Московской консерватории и практически ровесницы!.. При этом обе длинноволосые брюнетки стройны, красивы, амбициозны. Как отличить? Есть секрет.

Солистка нашего вечера в Мариинском премьерном «Демоне» — Наталья Евгеньевна Павлова (сопрано), родилась в Казани в 1982 году. Окончила Московскую консерваторию по классу хорового дирижирования. С 2013 по 2017 год была солисткой Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Пела на оперных сценах Турина, Ниццы, Берлина, Бари (список неполный). Приглашённая солистка Мариинского театра с 2018 г.

Вторая Наталья Павлова — Наталья Андреевна Павлова (сопрано), родилась в Москве (1982 или 1983 год? Год рождения в открытых источниках скрыт, «вычисляется» косвенно из статьи в Википедии, посвящённой маме Натальи Павловой — известной современной поэтессе Вере Павловой). Наталья Андреевна окончила Московскую консерваторию (класс профессора Клары Кадинской, кафедры сольного пения). Наталья Андреевна Павлова успешно выступает в России и за рубежом, живёт на два город: Москва — Рим.

Надежда Павлова ещё есть. Тут, правда, полегче будет. Надежда Анатольевна Павлова (сопрано), родилась в 1980 году в Ижевске, окончила Петрозаводскую консерваторию. Солистка Пермского оперного театра, любимая солистка в концертах и спектаклях Теодора Курентзиса. Тоже стройна, красива, черноволоса.

Вот такой настоящий квест с сопрано Н. Павловыми, не так ли? Пусть — на радость и изумление публики. Хорошая фамилия Павловы, в оперном жанре тоже.}

А между тем вокруг нашей песочницы разворачивается человеческая трагедия. Гибнет жених Тамары, молодой князь Синодал. Горе приходит в отчий дом Тамары, в дом влиятельного князя

Гудала. Князь готовится в поход — отомстить убийцам и разбойникам. Тамара в отчаянии: горько скорбит о потере жениха, но и речи таинственного искусителя с обещанием власти над миром не отпускают её. В монастырь Тамара идёт вполне осознанно и добровольно, спасти свою грешную душу. Но не нашла она здесь того, что искала, увы... Неведомый волнующий голос Демона преследует её — во сне, в молитве. Демон же преображён любовью к земной женщине, ради неё он готов отказаться от власти и бессмертия. Молодая княжна не в силах устоять перед соблазном. И от первого поцелуя небесного изгнанника падает мёртвой. Светлый ангел успеваает подхватить её душу и передать Господу.

А Бог не прощает отступничества... Остался на Земле вечно одинокий изгнанник небес. Скорбит душа Демона. Звучит прощальным эхом «Не кляни, а люби!». А ведь Демон остался верен своей любви к Тамаре... Тамара прощена. Господь прощает кающихся грешников. Отступников — никогда.

Вот такая вышла опера «Демон», опера, лишённая всяческих пространственно-временных координат. Метафизическая. Каждый считает свой смысл.

Наслаждение вечностью. И музыкой.

Санкт-Петербург

ДЕМОН

Княжне Ар. Шахназаровой

*Кавказ! Я никогда не видел / Твоих ущелий, рек и скал
И на арабце, чуя гибель, / В ущельях скользких не скакал.
Но страстная волна Дарьяла / В моей душе рождает гул;
Мне сердце часто повторяло, / Что порывается в аул.
Там где-нибудь в грузинской сакле, / Под стон унывной каманчи,
Еще легенды не иссякли — / Грѣз неистечные ключи,
Мне верится, твои Тамары, / О магнетический Кавказ,
Ещё волшбят в чинарах чары, / Ещё не кончили свой сказ...
Ещё не высохла Арагва, / Ещё не вымер Синодал,
Но Демон пламенно и нагло / Уж не возникнет между скал:
Теперь, когда проник в Эдем он, / Воссев на покорѣнный трон,
Томится пресыщенный Демон, / И ни о чём не грезит он...*

Игорь Северянин