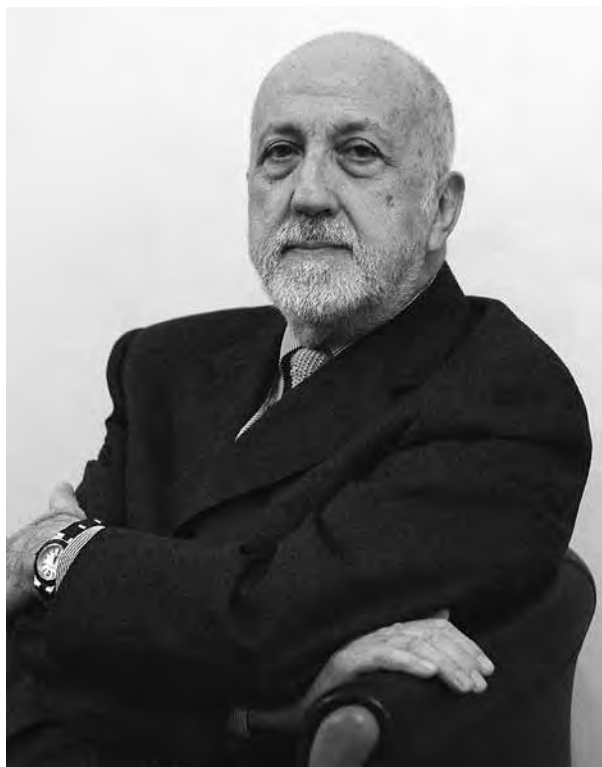

«БАЛ-МАСКАРАД» ДЖ. ВЕРДИ В НЕОКЛАССИЧЕСКОМ ДУХЕ

Фестиваль «Арена ди Верона–2014» открылся премьерой «Бала-маскарада» Дж. Верди – оперы, которая по количеству постановок не может соперничать с «Аидой» или «Травиатой», но периодически появляется в афишах итальянских театров. Признанному шедевр уже зрелого мастера не откажешь ни в красоте мелодических линий, ни в тонкости оркестровки, а по степени психологической разработки характеров и стремительности драматургического развития «Бал-маскарад» превосходит многие сочинения великого итальянца.

Опера, как нередко случается, имела больший успех у публики, нежели у критики. Современники композитора нелестно отзывались о новаторском произведении. Так, Камилло Бойто¹, посмотрев «Бал-маскарад» во Флоренции, сообщал о своих негативных впечатлениях в переписке с братом, называя оперу фрагментарной, лишённой возвышенного содержания и даже фантазии первых опер Верди (см.: [1, р. 57]).

Чем было вызвано столь явное неприятие, сегодня сказать трудно. По-видимому, следует учитывать формальную замену места действия, осуществлённую композитором в спешке по требованию неаполитанской цензуры. Блестящая атмосфера двора Густава III, детально воссоздаваемая в опере благодаря многочисленным танцам, искрящимся мелодиям Оскара, да и самому появлению фигуры пажа, никак не соответствует облику пуританской колонии в Бостоне XVI века. Этот недостаток традиционно было принято компенсировать с помощью сценографии, весьма неопределённой в историческом и этнографическом плане.

Справедливости ради стоит напомнить, что в середине прошлого столетия (1949) Александром Бенуа² для постановки в «Ла Скала» были подготовлены эскизы, согласно которым действие спектакля происходило в Швеции XVII века. Были предусмотрены также незначительные изменения в тексте либретто («государь» или «король» вместо «губернатор», «моя Родина» вместо «моя Америка» и т. д.). К сожалению, тогдашний суперинтендант театра отказался от реализации этого проекта, отдав предпочтение уже привычной псевдо-Америке. Воплотить названную идею удалось режиссёру Маргарите Вальман (1958), однако повсеместного возвращения к оригиналу так и не произошло [1, р. 59].

Вполне вероятно, что один из факторов, способствовавших низкой оценке оперы современниками, – отсутствие не только номерной структуры (маэстро и раньше тяготел к «разомкнутым» сценам), но и четырёхчастной арии (речитатив – каватина – хор – кабалетта), считавшейся обязательной принадлежностью итальянской мелодрамы. Ни один из ведущих персонажей «Бала-маскарада», наделённых развёрнутыми и очень сложными партиями с большим количеством сольных эпизодов, не поёт традиционной арии с кабалеттой.

Строение оперы симметрично: две картины в I акте, центральное II действие и две картины в III-м; сценическому действию предшествует оркестровая прелюдия, экспонирующая основные тематические элементы, которые будут

использоваться в дальнейшем. Любопытно, что указанные элементы практически сразу (в самом начале I действия) сопровождаются «подтекстовкой», буквально расшифровывающей их значение. Размеренная, хорального склада тема сторонников Ричарда говорит о мире и покое³, «колючая» и мрачноватая футурованная мелодия противников главного героя – участников заговора – о ненависти и отмищении⁴ и, наконец, пленительная кантилена, одна из лучших любовных тем Верди – о чувстве Ричарда к Амелии⁵.

Единственный мотив, который не будет «прокомментирован» текстом либретто, – инициальная «порхающая» фигурация у деревянных духовых в высоком регистре. Впрочем, композитор контрапунктически сочетает указанный мотив с остальными темами прелюдии. В дальнейшем упомянутый элемент служит дополнительным «штрихом» к образу Ричарда, персонифицируясь в фигуре Оскара.

Эта симметрия органично воплощена в сценографии Пьера Луиджи Пицци (см. фото на с. 83). Маститый режиссёр и художник стремится запечатлеть Америку, но не XVI, а, по его собственным словам, конца XVII века, «неоклассического и монументального, как и подобает большому пространству Арены, но строгого и меланхоличного, как и герой, который в нём живет» [2, р. 34].

Огромная, во всю сцену колоннада в неоклассическом стиле (к центральной части примыкают с боков ещё две, меньших размеров) представляет собой многофункциональные декорации. Конструкция, повернутая лицевой стороной в направлении зала, служит и приёмной губернатора, и залом дворца. Колоннады поменьше:

слева – кабинет Ричарда с винтовой лестницей, письменным столом и креслами, справа – комната в доме Ренато, камин, над которым висит изображение правителя. Когда действие перемещается в левую или правую часть сцены, остальная площадь погружается в темноту, создавая надлежащий камерный эффект.

В определённых эпизодах крылья колоннады раздвигаются, открывая сначала жилище гадалки, затем – проклятое место, куда Амелия отправится искать заветную траву. В финале оперы новый разворот колоннады (обращённой к залу тыльной стороной) и расположение внутри собравшихся гостей костюмированного бала (артистов миманса) позволяет зрителю полюбоваться видом праздника из покоев Ричарда и увидеть настоящий праздничный салют.

Итальянцы говорят: если в постановке «Травиаты» роль Виолетты поручена хорошему сопрано, спектакль уже состоялся. Для того, чтобы состоялся «Бал-маскарад», пять исполнителей ведущих партий должны быть высочайшего уровня. На открытии Фестиваля организаторы не ошиблись: практически все солисты были подобраны удачно. Прежде всего, это относится к оппонирующим друг другу мужским образам-протагонистам.

Молодой и уже довольно известный тенор Франческо Мели (Ричард) пребывает сейчас на пике артистической карьеры, регулярно появляясь на крупных площадках не только Италии, но и Европы. Ему удалось передать слегка тронутый тоской и меланхолией характер «предромантического героя» (согласно трактовке П. Л. Пицци), страдающего от недостижимости идеала гармонии и невозможности осуществления любовных желаний [2, р. 34]. Мели покоряет

мягкостью тембра, выразительной интонацией и отсутствием какого бы то ни было форсирования звука, чего на огромных пространствах «Арены» удаётся избежать далеко не многим. Исполнителем ярко воплощены и гамма противоречивых чувств, которые охватывают преодолётого губернатора в сцене предсказания, и накал драматизма в финале оперы.

Хуай Хэ уже несколько лет регулярно приглашают в качестве солистки на веронский Фестиваль, в её репертуаре – оперы Верди и Пуччини. Невозможно не отметить красивое вибрато певицы, голос тёмного тембра, ровный во всем диапазоне, округлые верхние ноты и звучный центральный регистр. Блестяще справилась она и с партией Амелии, создававшейся для вердиевского драматического сопрано.

Вполне достойный уровень продемонстрировал Лука Сальси (Ренато). Не слишком впечатляющий тембр голоса у него компенсируется уверенным владением вокальной техникой, внятной дикцией и продуманным сценическим поведением. Весьма эффектно выглядела Серена Гамберони (Оскар). Помимо блестящего исполнения сложных рулад, она продемонстрировала и хорошую физическую форму. Рисунок роли, особенно в финале III акта, требовал очень быстрых перемещений: пажу, скрывающемуся от заговорщиков, в паузах между своими вступлениями приходилось перебегать из одного конца «зала» в другой, что в масштабах «Арены» означает не один десяток метров. А знаменитую

«Песенку» певица, к восторгу и удивлению публики, завершила акробатическим элементом – «колесом».

Слабее с вокальной точки зрения оказалась Элизабетта Фьорилло (Ульрика): очень заметными были переходы от мощного, но резкого звучания грудного регистра к тускловатому верхнему, да и тембр в целом не отличался красотой. Из второстепенных персонажей можно отметить удачное выступление Вильяма Корро (Сильвано). Как всегда, на высоте – хор и оркестр «Арены ди Верона». Определённые сомнения вызвал широко востребованный молодой дирижёр Андреа Баттистони. Вероятно, мне довелось наблюдать ситуацию, о которой говорят, что не оркестр играет «под дирижёра», а наоборот. В целом оркестровые эпизоды воспринимались хорошо: и тёмные краски в прелюдии I акта, и драматизм в начале II-го покорили слушателей. Там же, где певцам технически сложно было взаимодействовать с оркестром (например, с партией арфы в аккомпанементе арии Ренато), рассчитывать на помощь со стороны дирижёра не приходилось.

В следующем сезоне Фестиваля планируются очередные постановки классических шедевров («Набукко», «Аида», «Тоска», «Севильский цирюльник», «Дон Жуан», «Ромео и Джульетта»), что предвещает ценителям оперного искусства новые открытия и яркие художественные впечатления.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Камилло Бойто – архитектор; воплотил в жизнь «лучшее творение» Верди – выстроенный на средства композитора Дом для престарелых музыкантов. Брат композитора и либреттиста Арриго Бойто.

² Александр Бенуа – русский живописец и график, некоторое время работавший сценографом и главным художником в театре «Ла Скала».

³ «Posa in pace, a bei sogni ristora, o Riccardo, il tuo nobile cor» – «Пусть отдыхает в мире, подкрепляясь прекрасными снами, о, Риккардо, твое благородное сердце» (перевод мой. – О. Т.). В русском издании клавира: «Спи без

страха, Ричард наш любимый, сон силы тебе укрепит. Все тебя мы здесь оберегаем и храним в доме твоём» (перевод М. Павловой).

⁴ «E sta l'odio che prepara il fio, ripensando ai caduti per te» – «Ненависть готовит расплату за погибших по твоей вине» (перевод мой. – О. Т.). В русском издании клавира: «Злоба наша тебя окружает... Мщенье за тех, кого ты сгубил... Мщенье наше скоро свершится, и свершится приговор наш».

⁵ «La riveredrà nell'estasi raggiante di pallore». В русском издании клавира: «Амелия!.. Тебя я снова вижу!».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Giudici E.* Il teatro di Verdi in scena e in DVD. Milano: Il Saggiatore S.p.A., 2012. 497 p.

2. *Villani G.* A colloqui con Pier Luigi Pizzi. Verona: Arena di Verona Opera Festival, 2014. 159 p.

REFERENCES

1. *Giudici E.* Il teatro di Verdi in scena e in DVD. Milano: Il Saggiatore S.p.A., 2012. 497 p.

2. *Villani G.* A colloqui con Pier Luigi Pizzi. Verona: Arena di Verona Opera Festival, 2014. 159 p.

«БАЛ-МАСКАРАД» ДЖ. ВЕРДИ В НЕОКЛАССИЧЕСКОМ ДУХЕ

Рецензия на спектакль «Бал-маскарад» Дж. Верди, представленный на открытии оперного фестиваля «Арена ди Верона–2014» (Верона, Италия), содержит характеристику режиссуры и сценографии П. Л. Пицци, стиль которой определяется самим режиссёром как неоклассический. Автор также освещает выступления солистов Франческо Мели (Ричард), Хуай Хэ (Амелия), Луки Сальси (Ренато), Серены Гамберони (Оскар) и Элизабетты Фьорилло (Ульрика). Помимо этого, в статье анализируются

вероятные мотивы негативного восприятия оперы современниками Верди. Автором кратко рассматривается постановочная практика, связанная с «двойственностью» сценографии «Бала-маскарада». Приводятся наблюдения, касающиеся музыкальной драматургии оперы, в частности, обзор важнейших тематических элементов.

Ключевые слова: Дж. Верди, итальянская опера, «Бал-маскарад», оперный фестиваль «Арена ди Верона», П. Л. Пицци.

G. VERDI'S «UN BALLO IN MASCHERA» IN THE NEOCLASSICAL SPIRIT

Review on G. Verdi's «Un Ballo in Maschera» performed at the opening of «Arena di Verona–2014» Opera Festival (Verona, Italy) includes the characteristics of stage interpretation by Pier Luigi Pizzi and his «neoclassic» direction of this opera. The author also throws light upon protagonists' performance: Francesco Meli (Riccardo), Hui He (Amelia), Luca Salsi (Renato), Serena Gamberoni (Oscar), Elisabetta Fiorillo (Ulrica). Besides it the probably reasons of negative per-

ception of the opera by Verdi's contemporaries are analysed. The author examines in short the staging practice connected with «double-dealing» scenography of the opera. Some observations about the music dramaturgy of the opera, in particular the most important thematic elements are adduced.

Key words: G. Verdi, Italian opera, «Un Ballo in Maschera», «Arena di Verona» Opera Festival, P. L. Pizzi.

Твердохлебова Оксана Валентиновна

концертмейстер, музыкальный критик, преподаватель музыкальных дисциплин

Музыкальная школа г. Тренто

Италия, 38040, Тренто

e-mail: ks_tv@inbox.ru

Tverdokhlebova Oksana V.

accompanist, music critic, teacher of musical disciplines

Music School of Trento

Italy, 38040, Trento

e-mail: ks_tv@inbox.ru