

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
РУССКОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
ИСКУССТВО

1 АПРЕЛЯ
2009 | 19.00

Ф.ПУЛЕНК

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС

моноопера
концертное
исполнение

НОМИНАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ЗОЛОТАЯ МАСКА

Моноопера Франсиса Пуленка «Человеческий голос» по одноименной пьесе Жана Кокто

xxx

Монолог женщины по телефону. Разговор прерывается, но внутренний сюжет движется без остановок, столь сильно эмоциональное напряжение. Оно передается не столько через слова, сколько через выразительные, трепетные интонации музыкальной речи, через всю звуковую атмосферу монооперы «Человеческий голос» (1958) Франсиса Пуленка (1899-1963) – «французского Шуберта», композитора редкого дарования, глубоко, правдиво и точно раскрывающего внутренний мир человека. В основе монооперы – текст пьесы в одном действии Жана Кокто (1889-1963), написанный специально для драматической актрисы Берт Бови (премьера спектакля состоялась 17 февраля 1930 года на сцене «Комеди франсез»).

Жан Кокто: «Автор хотел бы, чтобы актриса производила впечатление человека, истекающего кровью, теряющего кровь при каждом движении, как раненое животное...».

«Тонкий психолог, Пуленк показывает себя здесь поэтом женской души. Обыденный случай из повседневной жизни, - драму обманутой и отвергнутой любви и одиночества, силой поэтизации чувств героини композитор поднимает до уровня трагедии» (Г.Филенко).

Трудно, невозможно пересказать содержание монолога по телефону, как нельзя словами выразить все оттенки человеческих чувств и эмоций. В тексте монооперы «Человеческий голос» важны паузы, многоточия, повторы слов. Вырванные из общего контекста слова-обращения мало что могут прояснить в плане сюжета («Я тебя так прошу... Хорошо? Мерси, мерси... Ты так добр, любимый»). Жан Кокто: «Прошу ... уважать авторский текст, в котором все ошибки, повторы, литературные обороты, безвкусица и пошлость тщательно выверены и распределены».

xxx

...Телефонный звонок, врываясь в разговор, словно бы перебивает мысли героини. Скрывая свои чувства, она пытается рассказать выдуманную историю о том, что была у Марты, потом Марта зашла к ней и они завтракали, гуляли вместе... «Алло! Нет, да, я здесь. Пакет? Твои и мои письма. Их когда угодно можешь взять. Тяжело... Понимаю. О, дорогой, зачем извиняться, обычная вещь. Только я страшно глупа». «Я была сумасшедшей, я мечтала быть счастливой. Милый, послушай... Алло! Алло!»

Разговор прервался.

Звонок. «Послушай, дорогой, не могу я больше лгать». «А вчера, чтобы уснуть, я приняла порошок; решила что приму их сразу два, чтобы лучше

заснуть, а если я приму их все, то я засну навек совсем без снов... Я буду мертвой. Я приняла двенадцать, все растворила в одном стакане». «...я стала совсем холодной, и не слышала, как бьется сердце. Приближалась невидимо смерть, я не могла совладать с безумным страхом, по телефону вызвала к себе Марту. Совсем одной умереть мне было страшно».

«Что? О, да, хорошо. Если бы ты мне не звонил, я умерла бы». «...я ведь так страдаю, страдаю». «Почти пять лет я живу тобой, лишь тобой только и дышала...»

Она уверена, что и пес страдает: «До него нельзя коснуться, чуть меня не укусил». «Он, верно, очень тоскует по тебе... Бедный песик!»

Звонок. «О! Милый, не сердись...» «У людей любовь, как черная злоба. Расставанье есть расставанье, и лишь это важно». «Вот если б ты солгал, чтоб сделать наш разрыв не очень тяжелым...» «Алло! Алло! О Боже, пусть он позвонит мне. О Боже, пусть он позвонит мне».

Звонок. «Знаю, так должно быть, но это мука! Не знаю, где взять столько силы».

«Ну, вот, теперь по привычке я сказать хотела: «Ну, до свиданья». «Любимый мой, я сильна. Поторопись, прощай, рви все, рви скорее, любимый, любимый, любимый, любимый... Люблю».

Так завершается лирическая трагедия «Человеческий голос».

xxx

Премьера оперы состоялась в феврале 1959 года в Парижском национальном театре «Опера-Комик», а затем - в Миланском театре «Ла Скала» (постановка и декорации Жана Кокто). Единственную роль исполняла Дениз Дюваль, для которой и была написана вокальная партия оперы «Человеческий голос».

В России моноопера вначале прозвучала в концертном исполнении (Надежда Юренева), немного позже, в 1965 году, на сцене Большого театра (Галина Вишневская).

И.М.Ромашук

К этому гениальному произведению Пуленка редко обращаются в России. Хотя, казалось бы, поставить такой спектакль очень просто: посадить единственную героиню на час с телефонной трубкой в руках и собрать небольшой оркестр. Но где взять такую певицу, которая сможет держать в напряжении зал одной лишь интонацией своего голоса? Как преодолеть присущую моноопере визуальную статичность, связанную с присутствием на сцене единственного персонажа? И найдется ли оркестр, способный поддержать столь тонкую нить повествования? Оказалось, что при определенной доле энтузиазма (а спектакль готовился именно на энтузиазме, без государственной поддержки) всё это вполне можно собрать.

Уникальность нового проекта заключается в том, что его участники – молодые музыканты Московского молодежного камерного оркестра, созданного несколько лет назад по инициативе стипендиатов фонда «Русское исполнительское искусство». Президент фонда - Заслуженный деятель искусств России, профессор Валерий Ворона. Он же является художественным руководителем и главным дирижером оркестра.

Этот смелый творческий эксперимент вызвал повышенный интерес в музыкальных кругах. Суть его заключается в том, что одному исполнителю удалось совместить вокал, пантомиму и пластику.

А то, что студенческий проект выдвинут на соискание самой престижной национальной премии и конкурирует с профессиональной элитой, расценивается специалистами как событийное явление.

На главную роль приглашена талантливая третьекурсница Государственного музыкально-педагогического института имени М.М.Ипполитова-Иванова, ученица Рубена Лисициана - Ольга Балашова, которой прочат звездное будущее. В Ипполитовке и существует превосходный молодежный оркестр, который возглавляет ректор вуза Валерий Ворона.

Этот проект вызвал интерес и за рубежом. Специально для участия в нем приглашен известный итальянский оперный и симфонический дирижер Паоло Вальери - музыкальный директор «Театро Лита» в Милане, главный дирижер Миланского камерного оркестра, работающий также и с Симфоническим оркестром Артуро Тосканини, Савойским и Пармским оркестрами с оркестром «Виртуозы Москвы».

А за постановку взялся молодой актер и режиссер театра на Таганке Юрий Ардашев. Он умело использовал пластические возможности молодой певицы для создания развернутой и оригинальной хореографической партитуры спектакля, одновременно контрастирующей и взаимодействующей с вокальным монологом героини.

Спектакль выдвинут на соискание национальной театральной премии «Золотая маска» по двум номинациям – «Лучшая опера» и «Лучшая женская роль».

Ольга БАЛАШОВА (КОЛОРАТУРНОЕ МЕЦЦО-СОПРАНО)

Лауреат Всероссийских и международных конкурсов, молодая певица Ольга Балашова после окончания музыкального училища имени М.М.Ипполитова-Иванова (2000) поехала в Париж, стажировалась в Париже в университете Леонардо да Винчи у профессора Елены Васильевой – ученицы Миреллы Френи и Элизабет Шварцкопф. Затем прошла театральную подготовку у режиссера Романа Виктюка в Российской академии театрального искусства.

Участвовала во французско-российской постановке оперы «Волшебная флейта» Моцарта в театре Сергей Образцова, успешно совмещая оперный вокал и искусство кукольного театра. Спектакль стал победителем Международного музыкального фестиваля им. Сахарова в Нижнем Новгороде и Фестиваля русского искусства во Франции (Марсель). По приглашению Московской консерватории певица выступила на фестивале «Душа Японии» в опере «О-Нацу» современного композитора Иссея Цукамото; по просьбе организаторов фестиваля «Встречи на небесном мосту» гастролировала в разных городах Японии (2006-2007).

В 2008 завоевала первую премию на международном конкурсе в Италии («Voci di Donna»). Стажировалась у Паоло Вальери и Жанет Пери в Музыкальной академии им. Ф. Чилеа (Савона, Италия), а также в Академии Беньямино Джильи-Антинори Назаренко.

По приглашению Юрия Темирканова выступила с Симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии во время фестиваля «Площадь искусств» (2008).

В настоящее время – студентка ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова (класс профессора Рубена Лисициана). Обучается также в школе при театре классического балета и модерна у педагога театра Ла-Скала Кристины Бернарди – ученицы Рудольфа Нуриева и Карлы Фрачи.

Сотрудничает с оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, Савойским симфоническим оркестром под управлением Паоло Вальери, с Миланским оркестром капеллы Сан Марко и маэстро Жан Паоло Пикколо, с российским ансамблем «Эрмитаж» (художественный руководитель Алексей Уткин), итальянским ансамблем барочной музыки "Le concert d'Ottoboni". Гастролирует в России и за рубежом.

ПАОЛО ВАЛЬЕРИ (ДИРИЖЕР)

Выпускник Миланской консерватории, Паоло Вальери вначале заявил о себе как талантливый пианист и арфист (выступления на самых престижных концертных площадках Италии и других европейских городов, участие в Международных фестивалях).

В качестве дирижера дебютировал в Милане во время премьеры оперы «Арарат» Л.Базеля (1977). Выступает с лучшими симфоническими оркестрами мира, является приглашенным дирижером известных европейских оперных театров (Париж, Амстердам, Барселона, Мадрид, Бирмингем, Данциг, Москва, Санкт-Петербург).

В 2000 году Паоло Вальери исполнил и записал все симфонии Бетховена.

В его репертуаре – итальянская музыка XV-XVI веков, оратория «Обращение св. Августина» немецкого композитора XVI века Иоганна Адольфа Хассе, малоизвестные духовные сочинения Дж. Пуччини, музыка Респиги, Леонкавалло, Казеллы.

В настоящее время Паоло Вальери – главный дирижер Миланского камерного оркестра.

ВАЛЕРИЙ ВОРОНА (СКРИПАЧ, ДИРИЖЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ, ПРОФЕССОР, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ)

Ректор ГМПИ им.М.М.Ипполитова-Иванова, Президент Фонда «Русское исполнительское искусство», художественный руководитель и главный дирижер Московского молодежного камерного оркестра. Солист Московской филармонии, Окончил РАМ им. Гнесиных по классу скрипки и ассистентуру-стажировку при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Как солист и дирижер выступает с концертами в России и за рубежом.

Инициатор создания и руководитель Общественного благотворительного Фонда «Русское исполнительское искусство» и других известных общественных организаций, объединивших крупнейших отечественных музыкантов, деятелей культуры и представителей деловых кругов России.

С 1996 по 2000—член музыкальной комиссии Совета по культуре при Президенте РФ, автор концепции Программы развития музыкальной культуры России, в рамках которой были организованы и проведены крупные общественно значимые акции, концерты, конкурсы и фестивали, ставшие заметными событиями в культурной жизни России.

Среди них самая крупная в России негосударственная стипендиально-премиальная программа «Золотой талант», Мост культуры «Япония - Россия» с участием М.Ростроповича и С.Одзавы, симфонического оркестра «Нью Джапан Филармоник», фестиваль молодых музыкантов «Русская исполнительская школа - XXI веку» (Москва - Нью-Йорк - Бостон), Международный музыкальный фестиваль в честь 70-летия С. Губайдулиной, проекты «Возрождение гастрольной карты России», «Международная академия «Мастер-класс»», «Выдающиеся соотечественники», «Восходящая звезда», «Молодежный камерный оркестр» и др.

В 2007 году Валерий Ворона был признан «Персоной года» по версии газеты «Музыкальное обозрение».

Московский молодёжный камерный оркестр

худ. руководитель и главный дирижер

Валерий Ворона

дирижер

Паоло Вальери

солистка

Ольга Балашова

режиссёр

Юрий Ардашев

художник

Владимир Ковальчук

сценическое движение

Юрий Ардашев, Ольга Балашова

при участии хореографа

Мария Кристина Бернарди (Италия)

худ. руководитель, продюсер проекта

Валерий Ворона

