Барочные жемчужины на сцене РАМ им. Гнесиных

25 октября 2011 в концертном зале PAM им. Гнесиных произошло уникальное событие — российская премьера двух итальянских интермеццо XVIII века: «Ливьетта и Тракколо» Дж. Б. Перголези и «Крестьянка, или Дон Табарано» И. А. Хассе.

Интермеццо – комические музыкальные сценки, исполнявшиеся между частями большой героической оперы. В отличие от оперы seria, где короли, герцоги и воины совершали подвиги и стойко переносили страдания, в интермеццо на сцене появлялись простолюдины, весело дурачащие друг друга, занятые своими мелкими интересами и пародирующие черты высокого жанра в своих ариях и речитативах. Постепенно из таких интермеццо вырос столь любимый по сей день жанр оперы buffa.

Возможностью впервые услышать и увидеть в России эти жемчужинки барочного театра мы обязаны в первую очередь научному руководителю проекта, профессору РАМ им. Гнесиных Ирине Петровне Сусидко. Доктор искусствоведения, автор многотомного исследования об итальянской опере XVIII века, И. Сусидко привезла интермеццо из зарубежных архивов. Музыкальным руководителем и дирижером, организатором репетиционного процесса стал Михаил Архипов. В постановке участвовали Барочный оркестр РАМ и солисты – студенты и аспиранты Академии.

Речитативы были переведены на русский язык и отредактированы при участии Ю. Галатенко, С. Черниковой и М. Архипова — таким образом, слушатели имели возможность понять сюжетные перипетии и оценить юмор ситуаций; в ариях же был сохранен оригинальный итальянский текст.

Одной из важнейших целей постановки стало «аутентичное» — согласованное с традициями времени создания интермеццо — исполнение. Публика могла отметить характерную для аутентичного исполнения прозрачность, утонченность звучания и внимание к ясному, рельефному исполнению замысловатых украшений, словно кружево оплетающих музыкальную ткань. Консультантом был специалист по барочному вокалу О. Чернышев.

Постановка С. Черниковой изящна и смешна. Огромным ее достоинством мне кажется естественность игры молодых актеров, явно с удовольствием использовавших возможность и проявить свой талант, и всласть подурачиться. Они словно одновременно погружались в образ своего персонажа – и подсмеивались над ним. С первых же минут второго отделения Любим Лущик (исполнитель роли глупого и тщеславного дона Табарано, баритон) покорил зал, с непередаваемой иронией пропев, разглядывая себя в зеркало: «О, как я прекрасен!»

Более сложный в психологическом плане герой – Тракколо (солист Музыкального театра им. Н. И. Сац Антон Варенцов, специально приглашенный для этой роли). Его партия начинается с напускных жалобных интонаций, когда он притворяется нищенкой в надежде обокрасть очередную жертву, и постепенно обогащается новыми оттенками чувства, доходя до порыва искреннего отчаяния при виде умирающей Ливьетты. Правда, отчаяние мгновенно сменяется волной озорства, стоит Тракколо заподозрить хитрую девушку в притворстве.

Если Ливьетта (Ирина Белоусова), поставившая себе цель вывести на чистую воду обманщика Тракколо – очаровательная смелая девушка, не лишенная кокетливости, то Шинтилла (Галина Кныш), пытающаяся обвести вокруг пальца богача дона Табарано, превосходит ее в коварстве. Неискренность героини поначалу ускользает от взгляда очарованного красавицей дона Табарано, и публике, посвященной в планы Шинтиллы, остается только восхищаться утонченным кокетством и хрустальным звучанием голоса молодой исполнительницы.

Отдельно следует отметить великолепную игру Елены Федоровой, исполнившей немую роль слуги дона Табарано. Ее жесты по выразительности зачастую не уступали

вокальной партии дона - а уж то, что у мудрого, скептичного слуги сообразительности вдвое больше, чем у господина, не вызывало сомнений.

Даже дирижер оказался вовлечен в действие на сцене: на время покинув оркестр, он перевоплотился в кавалера хитрой Шинтиллы. В процессе «побега» от дона со слугой ему пришлось проделать трюк в духе Гарри Гудини – молниеносно распутать накинутую на него сеть, после чего он вновь встал за дирижерский пульт.

Постановка очаровательных интермеццо была обречена на успех. Прелестные забавные сценки не оставили зрителей равнодушными в XXI веке так же, как и в XVIII. Холодным и темным октябрьским вечером публика расходилась по домам в приподнятом настроении, с улыбками на лицах и яркими впечатлениями – и это лучшее доказательство того, что участники постановки отлично справились со своей задачей.

Валентина Веллер