

А.В. Буданов

ОПЕРА XXI ВЕКА: ЖАНР «НА ГРАНИ»?

(Стилистический плюрализм
и/или жанры-гибриды
в развитии современной оперы)

Москва, Edinburgh
«Нобель пресс»
Lennex Corporation
2013

УДК 78.01, 78.04
ББК 87.8
85.313 (2)

Рецензенты:

О.Е. Баксанский, доктор философских наук, профессор

Е.В. Годунова, кандидат филологических наук, доцент

Е.А. Калинина, кандидат искусствоведения, доцент

Буданов А.В.

Опера XXI века: жанр «на грани»? (Стилистический плюрализм и/или жанры-гибриды в развитии современной оперы) / Буданов А.В. — М.: Нобель-Пресс; Edinburgh: Lennex Corporation, 2013. — 176 с., ил.

ISBN 978-5-518-88824-1

На написание монографии автора подвигло желание поделиться с читателем своими впечатлениями от постановок современных опер.

Автор уверен в важности формирования интереса у студентов музыкальных, театральных и художественных высших учебных заведений к непростой творческой работе в музыкальном театре современности.

Книга адресована читателям, интересующимся проблемами современного музыкального театра во всём его многообразии.

Фотографии в книге используются в качестве иллюстраций в соответствии со статьями 1274 и 1306 Гражданского кодекса Российской Федерации.

© А.В. Буданов, 2013

ISBN 978-5-518-88824-1

© Нобель-Пресс, Москва, 2013

© Lennex Corporation, Edinburgh, 2013

Оглавление

Введение	6
Жанр оперы в XXI веке. Проблема понимания музыкального смысла: крах жанра оперы?	8
Российская «оперная мода» во втором десятилетии XXI века	13
О единстве музыки, слова, сюжета и постановки в оперном жанре	27
Продолжительность сценической жизни оперы определяет время?	39
Особенности современных партитур	53
«Гибриды» / «коктейли» / «химеры» арт-практик и театральных экспериментов XXI века в оперном жанре	64
Несколько слов о новых формах в афишах оперных театров и фестивалей	78
Опера в XXI веке возродилась к новой жизни?	113
К вопросу об эволюции методологии исследования оперного искусства композиторов-современников ..	119
ЛИТЕРАТУРА	128
Приложение №1. Фотоиллюстрации	132
Приложение №2. Нотные примеры	175

Аннотация. Музыкальные театры на рубеже XX-XXI веков развивают формы синтетического изобразительного языка в сценическом воплощении опер, обращают значительное внимание на современную оперу. Автором предпринята попытка определить содержание понятий «современная опера», «модернизация и обновление оперы» и рассмотреть особенности восприятия некоторых «авангардных» постановок российской аудиторией. Жанр оперы в наши дни развивается, трансформируется: моноопера, миниопера, микро-моноопера, фолкопера, опера-гротеск, документальная опера, опера-инсталляция; зонг-оперы, поп-оперы, рок-оперы, бард-оперы, «немая» опера, фильм-опера, телеопера, медиаопера (как видеоколлаж: видеокукольно-инсталляционная версия постановки оперы), арт-перформанс, «флэшбэк», «инструментальная опера», в форме *work-in-progress*, *a cappella* и пр., а некоторые сценические версии опер вызывают большой общественный резонанс, что автор считает свидетельством демократичности живого жанра оперы. Автором приводятся примеры оперных постановок в рамках фестивалей «Московская осень — 2012», «Открытая сцена», «Опергруппа», «Территория» и на других сценах. Творческие инновации в сочинениях современников активно способствуют развитию специфических форм музыкального театра, использующих сочетания современной музыки, актуальной драматургии и арт-перформанса, порождая новые жанры-гибриды с особыми взаимоотношениями слова и звука, звуков шумовых и музыкальных, попытками отражения в Звуке кризиса нашего времени. Эксперименты в области музыкального театра нужны и подтверждают, что жанр оперы это по-прежнему живое искусство.

Abstract. Musical theaters at the turn of XX-XXI centuries have developed synthetic form of figurative language in the scenic embodiment of operas and have paid considerable attention to the modern opera. The author made an attempt to define the content of the concepts “modern opera”, “modernization and opera updating” and to consider Russian audience’s perception peculiarities of some “vanguard” performances. The opera genre, in our days, is developing and transforming: mono-opera, mini-opera, micro-mono-opera, Folk-opera, opera-grotesque, documentary opera, opera installation; zong-opera, pop opera, rock opera, bard’s opera, “dumb” opera, film-opera, TV-opera, media opera (as a video collage: video-puppet-installation version of the opera), art performance, “flash back”, “instrumental opera”, in the form of work-in-progress, a cappella, etc., and some theatrical versions of operas are of great public resonance that is considered by the author to be the evidence of the democratic character of the living opera genre. The author cites examples of opera productions in the framework of the “Moscow autumn-2012”, “Open Stage”, “Opergroup”, “Territory” festivals and performances at other venues. Creative innovations in the works of contemporaries have actively contributed to the development of specific forms of musical theatre, using a combination of contemporary music, current drama and art performance and creating new genres hybrids with special relationship between word and sound, noise sounds and music, with attempts to reflect the Sound of the crisis in our time. Experiments in the field of musical theatre are needed and they have confirmed that the opera genre is still a living art.

Введение

Опера классическая и опера современная — разделение понятий требует детализации. Казалось бы, все просто. Классическая опера, поставленная концептуальным режиссером — новатором, представляет собой актуализацию постановки, интересна современникам и ценна творчески, если нет разрыва музыкальной драматургии, если нет конфликта мыслей режиссера и композитора. Современная опера — сочинение ныне живущих композитора, либреттиста, постановщиков, дирижера, художника, сценографа на основе сюжета из современной жизни и написанная самым современным музыкальным языком. А если оперу пишет современник-композитор Сергей Невский о последних земных страданиях святого Франциска в XIII веке? Композитор Родион Щедрин пишет оперу «Левша» по сказу Н. Лескова XIX века, или Ефрем Подгайц пишет рок-классик-оперу «Повелитель мух» по широко известному роману Голдинга 50-х годов XX века? Может, современной оперой можно считать только, например, «Эйнштейн на пляже» Филипа Гласса? Это — все современная опера: исторически сложилась тенденция создания либретто классических опер на основе мифов, легенд, ярких жизненных коллизий и страстей, в том числе, и — веристских опер. Парадоксальное стремление современных авторов к музыкальным спектаклям, к созданию «историй под музыку» изменяет логике музыкальной драматургии оперы, где смысл, природа оперного искусства гораздо глубже и многогранней изображения сюжета персонажами на сцене — «невидимый» смысл в эмоционально-психологическом воздействии оперной музыки на сознание слушателя/зрителя. Иллюзорный сценический мир страстей оперного спектакля — «перпендикуляр» партитуры, музыкального смысла, (по Б.А. Покровскому) к внешней истории персонажей. Интонационный словарь эпохи (Б. Асафьев) нашего времени чрезвычайно увеличился за счет авангардных интонационных на-

ходок музыки композиторов XX века, но отказ некоторых композиторов от мелодии в оперном сочинении, ведет к негативному восприятию слушателем. Яркие мелодии многих классических оперных сочинений способствовали длительной сценической жизни этого жанра. Современная опера вынуждена будет тоже пройти испытание временем — для чего нужно «неоднократное слышание» новой музыки (П.И. Чайковский).

В последние годы стало «модно» ходить в оперу, особенно привлекают внимание радикальные режиссерские интерпретации классики и новые сочинения.

Отечественный реформатор оперной сцены, Б.А. Покровский неоднократно писал и высказывался определенно: «Режиссер — раб композитора!». Дирижер-постановщик (оперы «Кармен») Юрий Темирканов в газете «Большой театр» предостерегал «Опера выживет, если ее не убьют режиссеры!».

Выживет ли опера в XXI веке?

Вопросов в книге больше, чем ответов. Для ответов нужны большие и серьезные исследования. Возможно, стиль изложения в книге местами неровный, так как нелегко анализировать и систематизировать явления театральной жизни, находясь в процессе. Приведенные примеры живого восприятия некоторых оперных постановок сезонов 2012/13 гг. образуют палитру яркую, дискретную и, возможно, пристрастную — так как, безусловно, субъективную.

Жанр оперы в XXI веке. Проблема понимания музыкального смысла: крах жанра оперы?

Оперный жанр во втором десятилетии XXI века активно переживает трансформации, по мнению многих — даже кризис, крах именно оперного жанра при достаточно бурном развитии музыкального театра. Каковы самые опасные тенденции процесса апгрейда оперного жанра? Новейшие возможности визуализации и доступность цифровых технологий для сценографии привлекают самовлюбленных приверженцев «реж.-оперы» осуществить свои амбиции, нередко вопреки замыслу композитора. Угроза жанру — игнорирование музыкальной драматургии, сути партитуры. Потери жанра оперы — как демократического жанра для широких масс зрителей, больших театральных оперных зданий — и в том, что современные оперные постановки часто делаются лишь «для знатоков», «для посвященных», в виде арт-практик и/или перформансов и лишь на нетрадиционных площадках, например — в подвалах или на «закрытых» авангардных фестивалях. Крах жанра оперы как синтетического жанра с выраженной элитарностью — в том, что игнорируется непеременимое условие высокого профессионального уровня, элитарности всех интерпретаторов: вокалистов/актеров, артистов хора, оркестрантов, музыкальных руководителей, постановщиков, художников по костюмам и световому оформлению, сценографов при творческом содружестве, одном мироощущении композитора, дирижера и режиссера высокого музыкального качества спектакля. В оперном театре — особенно для интернационального состава постановки — очень

непросто собрать команду с режиссером, дирижером, солистами, артистами хора, художниками, понимающими творческую задачу одинаково. Расширять горизонты восприятия оперного искусства, убедительно увлекать и вести публику за собой, формировать аудиторию — вот идеальные свойства современной оперной постановки, к которой необходимо стремиться.

Востребована ли опера в нашем несовершенном мире, в современных реалиях разлагающих личность пересмотром взглядов общества на мораль и нравственность, на уважение к отечеству и родному языку, на веру, совесть, социальную справедливость, престиж творческого труда?! В чем видят свою миссию современные творцы оперного текста, как определяют свою позицию: развеселить и удивить зрителя, и/или дать положительный пример созидательного свойства, и/или депрессивным искусством усугубить переживания зрителем мерзостей жизни, и/или же главным лейтмотивом можно считать карнавальное мироощущение, всеобщую иронию, сарказм, постмодернистскую эклектику смыслов? На какую аудиторию рассчитывают? Какова внешняя и внутренняя мотивация всех творцов территории спектакля? Артист-вокалист оперного спектакля своим багажом драматического актера открывает возможность слушателю/зрителю заглянуть в чужую душу, понять и принять чужую судьбу и пережить чужие грехи, страсти, эмоции великих людей прошлых веков и человеческую сущность современников. Своим певческим мастерством с помощью действенной вокальной интонации он осуществляет «эмоциональный ожог» слушателя/зрителя, помогая прочувствовать, говоря словами Бори-

са Пастернака где «кончается искусство, и дышит почва и судьба». В этом главная суть оперы. В некоторых современных операх лидируют варианты эстетики шока с ужасами, криминалом, «жареными фактами», депрессивные эстетики безобразного, жестокости, с вульгарным натурализмом в стиле мейнстрима «бульварной» журналистики проповедующие насилие, бьющие по нервам политические дразги, сексуальные перверсии, показанные в стиле «реализма обыденной жизни». Театральный процесс на мировых оперных сценах включает все большее внимание к современным сочинениям как отечественных, так и зарубежных авторов. Современные в настоящем смысле слова оперные спектакли сочетают актуальность и нестандартность с хорошим вкусом. В палитре современных оперных сочинений/постановок есть и замечательные творения, открывающие новый музыкальный язык, новые архетипы эмоций, новые дороги оперного жанра, новые жанровые варианты искусства оперы. Жанр оперы развивается!

Главная теоретическая и практическая проблема — понимание музыкального смысла, восприятие музыки. Сравнивая понимание музыкального Вагнером и Верди по отношению к опере, К. Зенкин отмечает: «... союз танца, музыки и поэзии, напророченный немецким романтиком в середине XIX века, стал основой музыкального театра века двадцатого: от жанровых гибридов Стравинского, Орфа и многих других до мистерии Штокхаузена, с одной стороны, и всей неакадемической, развлекательной сферы музы-