

ДИРИЖЕР И РЕЖИССЕР

Опера — один из сложнейших, во-вместе с тем и один из доступнейших жанров музыки, обладающий огромной силой воздействия, способный, по словам Чайковского, «захватить музыкальное чувство масс».

Невозможно, конечно, в силу его сложности, синтетичности, тесной взаимосвязи различных компонентов, определяющих данный жанр, пренебрежение которым в оперном произведении, к оперному спектаклю, особенно велико.

Качество оперного спектакля находится в прямой связи с тем, насколько творческих изысканий прощено автору оперы режиссером и дирижером. Естественно поэтому, что она в сложнейших проблемах, стоящих перед музыкальным театром, — проблемах правильных творческих взаимоотношений дирижера и режиссера.

Каждый из качественных, с своей точки зрения, должны обладать дирижер и режиссер советского оперного театра, что является основным в их взаимоотношениях?

Материалом для данной статьи послужили те знания и наставления, которые я приобрел, занимаясь у профессора Э. Капланца — организатора в руководстве оперно-режиссерского факультета Ленинградской консерватории, а также собственные на личном опыте, напоминающие в результате длительной воспитательной и самостоятельной работы в оперном театре и кинематографии.

Напуская, как само собой разумеющееся, обязательные специальные профессиональные навыки дирижера и режиссера. Мне хочется остановиться на их конкретных функциях, как в отдельности, так и вместе. И здесь я не могу не сказать о первом дирижере и режиссере спектакля, в создании оперы — композиторе.

Через музыку и музыкальные образы композитор раскрывает мысли, настроение, чувства героя. Если драматическая пьеса допускает своеобразное интонирование текста, то опера точно предопределяет интонации, ритмы, темпы, каждым из них по-разному ставя акценты выразительных пауз.

В аналогичном фрагменте одноименной оперы Д. Верди с неумолимой точностью продиктовал исполнению партии Отелло всю многонациональную и ритмическую схему в ее грандиозных пассах и твердо фразематизированных темах. Форма военного марша, в котором Верди решает противоречий вышеупомянутых тем, каждую из которых звучит в виде фразы, глубоко пронумерованно сплюснута, всплескнула ярким спектаклем. У таких режиссеров музыка не является источником вдохновения, она же просто средство.

Чем творчески ярче, тем легче ему разобраться в музыкальном материале, помочь и почувствовать музыку, т. е. иными словами, режиссер музыкального театра должен быть почти профессионалом-музыкантом. Во всяком случае ему необходимо свободно разбираться в специфике языка, надеяться анализом музыкальной драматургии, хорошо знать симфонический оркестр, уметь не только читать партитуру, но и знать все звуки, построения музыкального спектакля. Режиссер оперного театра в потанции должен быть дирижером!

К сожалению, практика показывает, что зачастую режиссер в углу своей фантазии начинает собственной выдумкой менять музыку. Концептуару внимания на второстепенные детали, он отвлекает зрителя от основного музыкального образа. И, что совсем интересно, приводят постановочные средства и приемы, всплескнувшиеся из музыкальных жанров спектакля. У таких режиссеров музыка не является источником вдохновения, она же просто средство.

Начальный этап работы над произведением, выбранным театром для постановки, — глубокое совместное изучение дирижером и режиссером авторской партитуры, определение различных музыкальных драматургов Чайковского, Нуссбрюгера, Монтича, Верди. Быть, чтобы убедиться, что все они еще в процессе работы «видели» свою оперу воплощенными на сцене.

Процесс предварительного со вместного «интонирования» музыкального материала одновременно является и процессом режиссерской трактовки сцен и образов. Уже здесь дирижер закладывает тот фундамент, на котором режиссер создаст спектакль. Так, в нашем спектакле «Баня» был преклонение герцогинь перед королевой Гертрудой и сочувственное отношение зрителя к каждому фразе, найденному в музыке действия — вот что должно преодолевать работу дирижера и режиссера с исполнителями.

Процесс предварительного со вместного «интонирования» музыкального материала одновременно является и процессом режиссерской трактовки сцен и образов. Уже здесь дирижер закладывает тот фундамент, на котором режиссер создаст спектакль. Так, в нашем спектакле «Баня» был преклонение герцогинь перед королевой Гертрудой и сочувственное отношение зрителя к каждому фразе, найденному в музыке действия — вот что должно преодолевать работу дирижера и режиссера с исполнителями.

Именно в музыке мы находим сценическое решение «Кайтана» в опере «Мадам Гравиар» Ю. Мейтуса. Композитор подсказал дирижеру и режиссеру скромный, статичный рисунок этого эпизода. И лишь одна шагпереди делает группу молодогвардейцев, в вместе с тем сцену эта насыщена большой динамикой и пронизывает сильное впечатление на зрителя.

Передко между режиссером и дирижером возникают противоречия, обусловленные различием взглядов на произведение в целом, на отдельные его детали. Желание пользоваться различными выразительными средствами. У каждого из них бывает свой взгляд на музыку, свой стиль ра-

боты, но в музыке можно найти общий язык, определять единий замысел оперного произведения.

Режиссер советского оперного театра призван помочь зрителю через сценические образы постичь с наибольшей полнотой глубину музыки и действия спектакля.

И задача его — раскрыть идею и художественные достоинства спектакля, пользуясь при этом реалистическим языком и образами театральной формы, стараться воссоздать во всей полноте замысел композитора. Чем глубже режиссер проникает в существо музыки, тем лучше и гуще может звучать замысел композитора, тем интереснее, вернее кажется это решение.

Режиссер должен жить интересами музыки, понимать ее, чувствовать ее разнотип, уметь не только извлечь из нее эмоции, но и все то, что заключено, так сказать, между строк этого стиля, видеть скрывающуюся в музыке сценический образ спектакля. Только тогда называется художественное решение спектакля, не нарушая общего замысла постановщиков.

Мне представляется, что там больше будет предъявляться требовательности к певцу-актеру в процессе постановки, тем большую творческую свободу он приобретет в процессе самого спектакля. И против произвола певца, против той неограниченной свободы, при которой актер нередко теряет чувство меры, и пускать на выработавшиеся штампы, искалечить идеально-творческий замысел постановщиков. Речь идет об осознанной творческой свободе, когда актер при совершенном понимании и выполнении вокально-сценических задач, не нарушая общего замысла постановщиков, да конца раскрывает свое дарование.

При этом дирижер и режиссер следуют всегда помнить о том, что одинаковых творческих индивидуальностей не бывает и нужно уметь выявлять в актере то, что наиболее характерно для его творческого облика, и исходить именно из этого, решать тот или иной образ.

Фото Б. Винокурова.

Богатство идей и художественных способностей, при которых дирижер и режиссер могут работать на их конкретных функциях, как в отдельности, так и вместе. И здесь я не могу не сказать о первом дирижере и режиссере спектакля, в создании оперы — композиторе.

Вот один пример из нашей практики. Солистка нашего театра Л. Мисникова, чье драматическое дарование широко известно, было вынуждено исполнить симфоническое произведение, требующее от исполнителя необычайной выразительности и мастерства. А. Аксимов, критик, писатель, художник, дирижер и композитор, настолько насыщил свою пьесу, что вспомнил о ней сама певица.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина. Режиссер А. Музиль, художник Д. Попов.

После тридцатичасового перерыва в Ленинграде снова идет изображение «Лоллы» на подступах к городу идут ожесточенные бои с врагом. «Одна ночь» называется пьеса Б. Горбатова, показанная недавно в Ленинградском

