

«Фауст» Ш. Гуно – 2011: две национальные версии оперы»

Научный руководитель – Купец Любовь Абрамовна

Полудова Ксения Михайловна

Студент (бакалавр)

Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова,
Теоретико-дирижерский факультет, Кафедра теории музыки, Петрозаводск, Россия

E-mail: garina2011ksu@gmail.com

«Фаустианство» - всегда актуальное явление, которое нашло свое воплощение в литературе, театре, музыке и живописи. Интерес к трагедии И. В. Гёте связан тем, что в центре замысла автора находится философское противопоставление Добра и Зла, которые являются взаимообратимыми понятиями: «Всё, что мы зовем злом, есть лишь обратная сторона добра, которая также необходима для его существования» [3].

Труды, посвященные автору «Фауста» и его творчеству, являются основой для изучения жизненных, эстетических и философских позиций самого поэта [1, 4, 6]. Также сюда можно отнести и автобиографию самого Гёте - «Поэзия и действительность. Из моей жизни», которую он довел до 1775 года. Однако, что музыковедческие исследования этой темы ограничиваются жанровым и идейно-содержательным ракурсом [см.: 5].

Мысль написать оперу «Фауст» пришла Гуно в 1839 году. Основа сюжета - первая часть одноименной трагедии И. В. Гёте. При первой попытке поставить оперу директор «Théâtre-Lyrique» Каравальо, побоявшись конкуренции, отказался от постановки и предложил Гуно написать оперу на другой сюжет. Но работа над оперой продолжилась, и ее премьера состоялась в Париже 19 марта 1859 года. С этого момента начинается сценическая жизнь произведения. Первые постановки успеха не имели, но уже к концу сезона 1859 года опера была поставлена 57 раз. А вскоре успех упрочился постановками в Страсбурге, Руане и Бордо [см.: 2].

Наибольшую роль в истории имела постановка 1869 года в «Grand Opera», благодаря которой опера получила настоящее признание и «постоянную прописку» в репертуаре театра. В этой постановке окончательно были заменены все речитативные сцены и добавлена балетная вставка «Вальпургиева ночь». Помимо первой постановки, с 1863 по 1956 в архивах Парижской оперы было зафиксировано около четырех версий. В 1975 году появилась постановка «Фауста» французского режиссера итало-аргентинского происхождения Хорхе Лавелли (роли исполняли Николай Гедда, Мирелла Френи, Рождер Сойер, Том Краузе, дирижер сэр Чарльз Маккерас).

На сегодняшний день «Фауст» является одной из самых репертуарных опер в театрах всего мира. В рейтинге «Фауст» занимает третье место, уступая только операм «Аида» Дж. Верди и «Кармен» Ж. Бизе. Все самые известные оперные площадки имели в своем репертуаре постановку спектакля Ш. Гуно: Венская опера, Метрополитен-Опера, Ковент-Гарден, постановка Зальцбургского фестиваля (2016), Парижская опера, Opéra Bastille, фестиваль Хорегии Оранжа и прочие. Также огромную популярность получили отдельные номера оперы - ария Маргариты с жемчугом, куплеты Мефистофеля и, конечно, балет «Вальпургиева ночь».

В данной работе на примере двух постановок 2011 года анализируются тренды современного режиссерского театра в оперной интерпретации философской драмы Гёте. Сравнительный анализ обеих постановок - французской и английской - выбран с позиций национальных версий «Фауста» Ш. Гуно, предложенных в Opéra Bastille и «Ковент-Гардене».

Спектакль на сцене Opéra Bastille впервые появился в 1992 году и с тех пор ставится в первоначальной версии. Последняя аутентичная постановка «Фауста» вышла в Opéra Bastille в сентябре-октябре 2011 года. Тройку наиболее ярких ее певцов составили тогда Роберто Аланья, Инва Мула и Поль Ге. Радикальная постановочная инсталляция практически неизвестного у нас француза Жана-Луи Мартиноти, собранная им в духе весьма примитивных идей «режиссерской оперы» (сценография - Йохан Энгельс, костюмы - Ян Такс, свет - Фабрис Кебур), в свое время вызвала бурю единодушного недовольства критики и публики. Это, в свою очередь, навело создателей на мысль «слегка подправить» старую версию, и в 2015 году появилась новая постановка под руководством дирижера Мишеля Плассона. Откровенно постмодернистский и достаточно агрессивный характер старого спектакля свели к разумному минимуму. Новый спектакль предстал более «спокойным» и мягким, более рассудительным и толерантным к сюжету, с точки зрения нейтральности визуального ряда и вниманию к музыкальной составляющей оперы.

Постановка наиболее популярного в «Ковент-Гардене» режиссера Дэвида Мак-Викара в Ковент-Гардене открывала театральный сезон 2011 года. Состав труппы можно назвать более чем «звездным»: Витторио Григоло, Рене Папе, Анджела Георгиу и Дмитрий Хворостовский. В плане сценического воплощения все первое действие достаточно традиционно, включая актерскую игру, костюмы (Бриджит Рейфенстил), декорации в атмосфере небольшого французского городка 19-го века с огромными готическими сводами церкви, старинным органом (Чарльз Эдвардс).

Но по отношению к последнему акту можно сказать, что Мак-Викар остался верен себе. В первую очередь, это, конечно, выход Мефистофеля в женском платье. Но гораздо более вызывающей является постановка «Вальпургиевой ночи», где классический танец в белых «шопенках» сменяется «дикими» движениями: балерины, скалясь, набрасывались друг на друга с намерением, как минимум, перегрызть друг другу глотку. На сцене появляется беременная балерина (как воплощение образа покинутой Маргариты), а в финале все вообще заканчивается оргией. Одним словом, получилась настоящая Вальпургиева ночь. Благодаря эффектному оформлению, яркой музыке Гуно и блестящему исполнению Рене Папе, постановка все же была принята зрителем и, на данный момент, является чуть ли не самой известной среди огромного количества версий.

Источники и литература

- 1) Аникст, А. А. «Фауст» Гёте. М.: Просвещение, 1979.
- 2) Друскин. М. С. 100 опер. История создания. Сюжет. Музыка. Л.: Музыка. 5-е изд. 1973.
- 3) Казанцева, Л. П. Музыкальный жанр и его содержание // Южно-Российский музыкальный альманах. Ростов-на-Дону.: Изд-во РГК им. С. В. Рахманинова, 2008. С. 90-94
- 4) Людвиг, Э. Гёте: монография / пер. с нем. Е. Закс. (Сер. биогр. «Жизнь замечательных людей»), М. : Мол. гвардия, 1965. Вып. 13.
- 5) Невская, Н. Г. Претворение фаустовской темы в музыке XIX века. Автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2011
- 6) Эккерман, И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / пер. с нем. Н. Манн ; вступ. ст. Н.Н. Вильмонта ; коммент. и указ. А. А. Аникста. Ер. : Айастан, 1988.
- 7) <http://www.charles-gounod.com/vi/>
- 8) <http://www.charles-gounod.com/vi/bio/index.htm>

- 9) http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=COTE&VALUE_1=LH/1177/67