

Ли Шаохань,
соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
Белорусского государственного университета культуры и искусств

**СЦЕНИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ ОПЕРНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
(на примере фестивальных постановок
«Вечера Большого театра
в замке Радзивиллов» в Несвиже)**

Аннотация. Современный оперный театр элитарен и популяризируется благодаря нестандартным решениям, новациям в режиссуре, во многом при помощи визуальных технологий. В статье рассматриваются оперные постановки в рамках «open-air» Фестиваля оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» в Несвиже. Раскрывается творческий процесс создания сценического образа и оформления пространства сцены; выявляются средства сценической выразительности и визуальные эффекты, создаваемые сценографами и режиссерами.

Ключевые слова: опера, оперный фестиваль, open-air, режиссер, дирижер, сценические новации, сценография.

Li Shaohan,
Applicant for the degree of Candidate of Art History of the Educational
Institution "Belarusian State University of Culture and Arts"

**STAGE INNOVATIONS OF MODERN OPERA PERFORMANCES
(on the example of the festival performances "Evenings of the Bolshoi
Theater in the Radziwill Castle in Nesvizh")**

Abstract. The modern opera theater is elitist and popularized thanks to non-standard solutions, innovations in directing, largely with the help of visual technologies. The article deals with opera performances within the framework of the Bolshoi Theater Evenings at the Radziwill Castle festival in Nesvizh. The article reveals the creative process of creating a stage image and decorating the stage space; reveals the means of stage expression and visual effects created by set designers and directors.

Keywords: opera, opera festival, open-air, director, conductor, stage innovations, scenography.

Оперный театр новейшего времени элитарен и популяризируется благодаря нестандартным решениям, новациям в опер-

ной режиссуре, во многом при помощи визуальных технологий в постановочном процессе. Оперная режиссура представляет собой синтез концепций и взглядов различных эпох, что в конечном итоге приводит нас к пониманию особенностей оперного театра XXI в.

Современный оперный спектакль представляет собой систему инновационных форм сценического искусства, синтезирующих в себе, как абсолютно новые, так и традиционные жанры интерпретации оперной постановки на открытой площадке, модификацию режиссерских решений, репертуара, сценического пространства, медиатехнологий, сценографии, декораций, разработки сценического костюма, прочтения музыкальных партитур, возможности театральной машинерии, использования спецэффектов.

Опера в фестивальном формате выступает как прогрессивный жанр, всегда следующий за стремительно развивающимися инновациями в современном искусстве. Многие режиссеры-постановщики стремятся выйти в своих постановках за пределы оперной театральной сцены и приблизить спектакль к реальной жизни, что вызывает большой интерес у ценителей музыкального искусства.

«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» – ежегодный проект, завершающий театральный сезон Большого театра Беларуси, который проводится с 2010 г. в одном из красивейших городов страны – Несвиже. Великолепный Несвижский дворец Радзивиллов стал «живой» декорацией open-air представлений белорусского театра. В числе ярких постановок предыдущих сезонов – оперы «Тоска» (2019 г.) Дж. Пуччини, «Сельская честь» (2017 г.) П. Масканьи, «Иоланта» (2016 г.) П. И. Чайковского, «Кармен» (2015 г.) Ж. Бизе, «Седая легенда» (2013 г.) Д. Смольского и др.

Последней премьерой фестиваля является опера Дж. Верди «Набукко», которая прозвучала в концертно-сценическом варианте на открытии Фестиваля оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» летом 2021 г. [3]. Впервые опера «Набукко» состоялась в 1999 г. на сцене Большого театра. Известный итальянский режиссер-постановщик и импресарио Ф. Привитера поставил оперу с белорусскими артистами для летнего фестиваля в швейцарском замке

Кибург в концертно-сценическом виде. В таком же формате оперу поставила в 2021 г. на фестивале в Несвиже режиссер Г. Галковская.

Обновленную версию оперы «Набукко» зритель увидел в 2010 г. с новейшими техническими возможностями, которые появились после реконструкции Большого театра. Главным режиссером выступил М. Панджавидзе [3]. В опере «Набукко» используются сложнейшие подъемно-опускные площадки, чтобы располагать героев на разных уровнях, каждая площадка поднимается, опускается, меняет наклон относительно других в зависимости от сценической топографии и задумки режиссера. Например, в третьем действии «Пророчество» во время молитвы Захария видна разница высоты расположения Захария (священника) относительно царя Навоходносора II и стражников, которые располагаются на платформе на другом уровне и под наклоном. Стоит отметить, что в концертном варианте не было возможности использовать оригинальное техническое оснащение театра, так как площадкой, где разворачивались действия оперы, был внутренний дворик Несвижского замка. Эта историческая реконструкция не предполагает сложного сценического оборудования и театральной машинерии.

В сценическом варианте при создании световоздушных плоскостей и объемов использовались театральные проекционные аппараты, совмещающие слайдовую проекцию с возможностями профильного прожектора и цветодинамической заливки. Использование слайд-мэппинга сыграло важную роль художественно-архитектурного решения оперы, например, использование световой проекции во время действий, которые происходят возле Стены Плача (Ха-Котель ха-Маарави). Мы можем наблюдать, как данная современная технология освещения передает масштабность архитектурного сооружения. Видеоинсталляции – еще одна новация данной постановки. Она представляет проекцию каменного сооружения как символа веры и надежды многих поколений, места паломничества и молитв. Технический режиссерский ход способствует погружению зрителя в пространственно-временную и эмоциональную атмосферу исторической эпохи, где происходит действие оперы. В open-air проекте видеопроекционное оборудование не было использовано, так как фестивали под открытым небом

ограничены техническим оборудованием, тем не менее зрелищную атмосферу создавало световое решение спектакля [3].

Действия в опере проходили как на сценической площадке замка, так и во внутреннем двореке. Архитектурное устройство сценической коробки было пристроено к фасаду, тем самым создавался задник сцены (арьерсцена) как декорационное решение. Сценическая площадка была отделена от зрительного зала, благодаря чему некоторые герои выходили не из-за кулис, а из дверей самого замка, тем самым режиссер решил задачу более глубокого вовлечения зрителя в художественно-творческий процесс постановки. Декорационные решения помогли перенести зрительское восприятие оперы в Иерусалим и Вавилон (578 г. до н. э.), чтобы ощутить место и время, к которому относится действие в спектакле. Для расположения оркестра режиссер использовал нестандартный ход: оркестр переместился на арьерсцену, а театральная труппа – на авансцену. Отделить оркестровую группу от сценического действия позволила декоративная порталная арка, которая использовалась режиссером в качестве разграничения сценической площадки. Акустическое решение позволило использовать возможности технического оснащения и природного звучания в стенах дворцового комплекса. Архитектурная акустика во внутреннем двореке придавала звуку пространственное, объемное звучание.

Оформлением спектакля занимался известный белорусский сценограф А. Костюченко. Он проиллюстрировал спектакль и придал ему самостоятельный драматургический характер. Сценограф визуализировал художественный смысл произведений для оперы. По задумке режиссера М. Панджавидзе в опере можно проследить мифологические символизмы. Известно, что царь Наводухоносор II вместе со своими подданными поклоняется ассирийскому идолу Ваалу – богу войны. Образ Ваала использован художником-сценографом для разработки декорации во время сцены казни пленных иудеев. Образ демона олицетворяет страх и ужас, и чтобы добиться расположения божества верующие часто приносили человеческие жертвы, заживо сожженные в ритуальном огне. Символом огня в данном действии выступает световое решение светооператора, который использовал в оформлении красные тона и

дымовую завесу [2, с. 22]. В фестивальной постановке главное художественное решение заключалось в использовании архитектуры дворцово-замкового комплекса, который взял на себя декорационную функцию.

Во втором действии спектакля Абигаиль (внебрачная дочь царя Навуходоносора II) становится властительницей Вавилона. В этой сцене можно увидеть дочь царя во главе воинов с красными флагами с изображением Ваала. Красный цвет заливки сцены использован, как символ завоевания и власти, прежде всего ассоциирующийся с кровью и огнем. Такой ход был характерен для обеих постановок [3]. М. Панджавидзе попытался найти точки соприкосновения постановки с современной жизнью. Режиссер стремился реалистично изобразить историю царя Навуходоносора II, чтобы дать зрителю прочувствовать трагизм произведения. Перед режиссером Г. Галковской стояла задача поставить концертно-сценическую версию оперы на приспособленной сцене, в то время как предыдущая версия спектакля проводилась с использованием всех технических возможностей театра.

Заслуживает внимания опера П. И. Чайковского «Иоланта», которая была представлена зрителю в 2016 г. на фестивале в Несвиже [4]. По сюжету действия разворачиваются в старинном родовом замке Рене, царствующего в Провансе в XV в. Эпоху данной оперы передают декорации, встроенные в фасад дворцово-замкового комплекса. Опера начиналась с интродукции группы деревянно-духовых инструментов симфонического оркестра, тем самым показывая перцептивный мир главной героини. Современники композитора П. И. Чайковского сочли неуместным данный музыкальный ход в трактовке оперы «Иоланта». Однако такой композиторский замысел помог зрителю прочувствовать «тайные страдания» слепой Иоланты. Нестандартные музыкальные решения оперы позволили рассмотреть противоречивые философские воззрения композитора. Гармоничное сочетание архитектурно-декорационного решения в стенах дворцово-замкового комплекса, стилизация костюмов и музыкальная интерпретация сюжета позволили режиссерско-постановочной группе достоверно инсталлировать оперу в соответствии с эпохой произведения.

В 2013 г. была поставлена опера белорусского композитора Д. Смольского «Седая легенда» по мотивам одноименной

повести В. Короткевича. Следует отметить, что в данной постановке события повести соотносятся с исторической эпохой оформления замка, что придает опере визуальную достоверность [1].

Режиссер М. Панджавидзе в первой постановке оперы «Седая легенда» применил все возможности компьютерной графики и машинерии театра, как и в постановке оперы «Набукко». Согласно режиссерскому решению действие спектакля происходит за тонким прозрачным занавесом, который одновременно служил проекционным экраном и подчеркивал временную дистанцию от событий, показанных на сцене. Режиссерская задумка воплощала идею просмотра спектакля, как кинофильма, например, видеопроекция с названием спектакля загоралась на экране и создавала яркий визуальный эффект. Сценографические приемы, как оперативная смена декораций, театральные проекционные аппараты и музыкальное оформление, создавали эффект «присутствия в кинозале».

Для постановки оперы «Седая легенда» на фестивальной сцене Несвижа компьютерное оснащение было перенесено во внутренний дворик замка, благодаря этому в спектакле присутствовала некая первобытность постановки в стенах архитектурно-исторического комплекса. Режиссер предложил зрителю погрузиться в эпоху Просвещения с помощью оригинальных сценографических приемов, заставив публику поверить в реальность картины [1]. Художник А. Костюченко в спектакле создал особую атмосферу XVII в. В сценографии художник опирается на идеи классицизма, стилизуя декорационное оформление в духе магнатских замков, используя лаконичный и строгий стиль их интерьеров (рыцарские доспехи, оружие, кольчуги, факелы, сарматские портреты).

Несвойственным для оперной постановки было решение задействовать артистов-каскадеров республиканского общественного объединения «Белорусская федерация шотокан каратэ-до». Работа каскадеров на сценической площадке является наиболее сложной для реализации режиссерского замысла. Особого внимания заслуживает сцена боя швейцарских наемников с участием каскадерской труппы, в которой гармонично сочетаются между собой быстрый музыкальный темп, актерская эмоциональность, активное сценическое движение. Фи-

нальная сцена казни, поставленная режиссером М. Панджавидзе, получила полярные отзывы театральных критиков. Одни утверждали, что сцена казни разрушала психологическую глубину создаваемого сценического образа персонажа, в то время как другие считали, что действия на сцене были органичны и целесообразны.

Следует отметить, что современные режиссеры используют все технические и художественно-декорационные возможности постановочной сцены. Индивидуальной характеристикой фестиваля в формате «open-air» является его самобытность. Несвижский замок, как ядро архитектурного оформления спектакля, предлагает зрителям по-новому посмотреть на классическую оперную постановку. Для интернациональной публики оперный фестиваль в условиях исторической реконструкции является культурно-этнической памятью и предметом гордости.

---

1. Вариации на тему Короткевича: «Седая легенда» белорусской оперы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://journalby.com/news/variacii-na-temu-korotkevicha-sedaya-legenda-belarusskoy-opery-250>. – Дата доступа: 02.04.2022.

2. Костюченко, А. В профессии я соревнуюсь с самим собой! / А. Костюченко // Партер. – 2018. – № 2. – С. 20–23.

3. «Набукко» откроет вечера в Несвиже [Электронный ресурс] / Большой театр Беларуси : официальный сайт. – Режим доступа: <https://bolshoibelarus.by/rus/arkhiv-novostej/2636-festival-v-nesvizhe.html>. – Дата доступа: 15.02.2022.

4. Опера «Иоланта» прозвучала в Несвижском замке [Электронный ресурс] / Республиканское унитарное предприятие «Белорусское телеграфное агентство» : официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.belta.by/phonews/view/opera-iolanta-prozvuchala-v-nesvizhskom-zamke-3736>. – Дата доступа: 12.05.2022.