

Банникова И. И.

I. I. Bannikova

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЕРНОГО ТЕАТРА

MODERN EDUCATIONAL PROJECTS IN THE FIELD OF NATIONAL OPERA

Банникова Ирина Ивановна – кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой теории и истории музыки Орловского государственного института культуры (Россия, Орел); 302004, Россия, г. Орел, ул. Русанова, 52/13. E-mail: banjaie@yandex.ru.

Mrs. Irina I. Bannikova – PhD in History of Arts, Associate Professor, Head of the Department of Theory and History of Music, Orel State Institute of Culture (Russia, Orel); 302004, Russia, Orel, 52/13 Rusanov str. E-mail: banjaie@yandex.ru.

Аннотация. В статье рассматриваются просветительские проекты в области отечественного оперного театра, направленные на поиск новых форм взаимодействия с публикой, воспитание своей слушательской аудитории, образовательные лабораторные формы работы с молодыми оперными режиссёрами, драматургами, композиторами.

Summary. The article deals with educational projects in the field of national opera, aimed at finding new forms of interaction with the public, education of its audience, educational laboratory forms of work with young opera directors, playwrights, and composers.

Ключевые слова: музыкально-образовательный проект, лаборатория современного зрителя, конкурс оперных режиссеров, лаборатория молодых композиторов и драматургов.

Key words: musical-educational project, laboratory of contemporary viewers, the contest of opera directors, laboratory for young composers and playwrights.

УДК 792.54

*«Будь я монархом или президентом,
я запретил бы всё, кроме оперы, на три дня.
Через три дня нация проснётся освежённой,
умной, мудрой, богатой, сытой, весёлой... Я в это верю».*
Б. А. Покровский

Современный оперный театр характеризует огромное разнообразие стилевых направлений, театральных форм, режиссерских решений, в котором нелегко разобраться даже искушённому зрителю, любителю оперы. В этой ситуации вполне закономерным является возникновение специальных просветительских, образовательных проектов, которые могут сориентировать слушателя в современном оперном пространстве. Лидерами в этом движении становятся сами музыкальные театры, заинтересованные не только в привлечении зрителей, но и воспитании «своей» аудитории. Уникальность современного просветительского тренда заключается ещё и в том, что театры не ограничиваются задачей воспитания информированного слушателя-меломана, но ставят амбициозные цели поиска «своих» молодых композиторов, драматургов, оперных режиссеров, для чего создают абсолютно новые образовательные институции – оперные лаборатории, мастерские, школы. Картину оперного просветительства дополняют разнообразные оперные фестивали, имеющие свои образовательные программы, в том числе для молодой оперной аудитории и театральных музыкальных критиков. Информационное поле, характеризующее современное состояние оперного жанра, образуют многочисленные Интернет-ресурсы: сайты музыкальных театров, их группы в

соцсетях, блоги оперных критиков, авторские YouTube-каналы, интернет-платформы для трансляций музыкальных спектаклей, периодические интернет-издания и др. Эти электронные ресурсы также можно считать необходимым «компасом» в пёстром мире музыкального театра. В данной статье, не претендуя на всеохватность, мы охарактеризуем наиболее важные, интересные и оригинальные, на наш взгляд, просветительские проекты в области отечественного оперного театра.

Одним из наиболее активных хэдлинеров просветительского движения в области музыкального театра является Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ). В год своего столетнего юбилея (2018) театр запустил новый образовательный проект «Студия», главной целью которого является активная работа со зрителем, привлечение новой, молодой аудитории. Инициатор проекта – Антон Гетьман, генеральный директор МАМТ, опытный театральный менеджер – опирался на опыт, который имеется в создании просветительских программ у западных оперных и отечественных драматических театров. В одном из интервью он отмечает: «Театр – это индустрия. А если это индустрия, она не вправе не заботиться о своих клиентах, не думать о них. (...) Как их привлечь? Как удержать? ... мне абсолютно понятно, что образовательная программа чуть ли не единственный способ выиграть борьбу за нового, молодого зрителя, не потеряв зрителя существующего» [2].

За год своего существования проект стремительно расширился от первоначальных форм коротких лекций перед спектаклем до продуманной образовательной программы. Сегодня «Студия» предлагает различные форматы взаимодействия с публикой: экскурсии по театру и театральным цехам для тех, кто хочет узнать о жизни театра изнутри, увидеть техническую работу по подготовке спектакля; лекции и встречи в рубрике «Разговор со зрителем», где гостей готовят к просмотру спектакля и ждут встречи с авторами и исполнителями (режиссёром, дирижёром, певцами); открытые репетиции, на которых можно увидеть, как идёт работа над спектаклем. Проект «Студия» также включает интерактивные формы работы со зрителем. Таковы программы, предназначенные для детей, подростков и их родителей: «Детская мастерская», в которой малыши своими руками создают свои варианты декораций, изготавливают предметы реквизита из папье-маше, осваивают специальные технологии росписи по ткани и отделки костюма; «Знакомство с профессией», где ученики старших классов и выпускники школ знакомятся с многообразием театральных профессий и, возможно, в будущем выберут для себя одну из них; семейный проект «Театральное расследование», где участники могут проследить все этапы рождения спектакля и попробовать себя в роли артистов, музыкантов, художников. Проект «Студия» имеет активные группы в социальных сетях Facebook и Instagram и продвигает формы работы со своим зрителем вне стен театра: это творческие занятия и мастер-классы в общеобразовательных школах, сотрудничество с Московским музеем современного искусства, Музеем изобразительных искусств имени Пушкина, проведение публичных встреч на территории парка Горького, лекций-концертов в оранжерее «Аптекарского огорода».

В том же юбилейном 2018 году «Студия» совместно с сайтом Stravinsky.online осуществила уникальный лекционный цикл «Век современности», адресованный взрослой аудитории, связанный как с богатейшей историей театра, так и путями развития отечественной оперы в XX веке. Здесь известные музыковеды, историки музыкального театра рассказали об истории оперных премьер современных композиторов на сцене МАМТа за 100 лет его существования: от первой постановки «Льда и стали» Владимира Дешевова до предстоящей премьеры «Влюблённого дьявола» Александра Вустина.

Работа просветительского проекта МАМТ рассчитана на долговременную перспективу. Но сегодня очевидно, что интерес публики и сотрудников театра к участию в образовательных программах огромен. И, как считает А. Гетьман, «благодаря “Студии” на длинном горизонте людей, которым захочется сюда прийти – в качестве зрителя или в качестве сотрудника, – таких людей точно будет больше» [2]. В 2018 году «Студия» МАМТ заслуженно была признана лучшим образовательно-просветительским проектом по версии премии в области театрального маркетинга «OFFSTAGE Awards».

Свой весьма заметный, интенсивно развивающийся просветительский проект представляет Пермский театр оперы и балета. Здесь в 2016 году по инициативе его художественного руководителя и главного дирижёра Теодора Курентзиса была открыта «Лаборатория современного зрителя» – своего рода школа культурного образования, включающая творческие встречи с постановщиками и актёрами, лекции, мастер-классы, посещение открытых репетиций. Автор и куратор идеи так определяет задачи лаборатории: «Наш проект “Лаборатория современного зрителя” – одна из самых важных целей для меня. Академическая музыка – это определённая территория, и чтобы войти в неё, нужен проводник. Большая часть великих произведений искусства остаётся закрытой для зрителя, её способны открыть для себя только исполнители, которые много репетируют. (...) Мы пытаемся преодолеть это расстояние между сценой и зрителем и быть открытым театром для всех» [8]. Работу по подготовке зрителя к восприятию спектакля отличает особая глубина и тщательность: участники проекта вместе с ведущими специалистами в области музыкального театра разбирают произведения, премьеры которых готовятся в театре, что помогает проникнуть в замысел автора, подготовиться к более осмысленному восприятию, услышать выразительные возможности, заложенные в произведении, понять его язык и структуру. «Лабораторию современного зрителя» отличает многоохватность и эксклюзивность проектов: кроме знакомства с премьерными музыкальными театрами, в её содержание вошли репетиции, анализ и разбор сложных и редко исполняемых в России симфонических и хоровых произведений, встречи с современными композиторами. Расширяется и география «Лаборатории», которая в последние годы проводит свои выездные занятия в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, собирая полные залы восторженной и благодарной публики.

Среди успешных московских оперных театров своими интересными, креативными проектами отличается «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Постоянные аншлаги в этом музыкальном театре обеспечивают не только разнообразно составленный оперный репертуар, сочетающий в себе как классические наименования (оперы Дж. Верди, В. А. Моцарта, Дж. Пуччини, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского и др.), так и малоизвестные барочные оперы и кантаты (И. С. Бах, Г. Ф. Гендель), оперы XX века (Ф. Пуленк, Д. Д. Шостакович, С. С. Прокофьев, А. П. Маноцков). Самое необычное и привлекающее внимание поклонников оперы в этом театре – новые, часто провокационные форматы оперных постановок. Каждый спектакль в этом театре – режиссерский эксперимент, яркий, творческий, опрокидывающий традиционное представление о популярных операх и традиционной оперной режиссуре.

В том, какие идеи выбираются для оригинальных режиссерских постановок оперы, на наш взгляд, также проявляются просветительские и популяризаторские намерения постановщиков. Например, в репертуаре театра в 2018 году появились две постановочные версии «Волшебной флейты» Моцарта: в адаптированном варианте для детей, где персонажи в невероятно смешных костюмах из дутого латекса помещены на территорию Луна-парка, и для взрослых – в полном объёме, но также с использованием ироничных и весёлых приёмов в декорациях, костюмах, режиссёрских мизансценах. Театральный анонс этого спектакля призывает: «Хотите поднять настроение или подзарядиться позитивными эмоциями? Идите на Моцарта! “Волшебная флейта” – она ведь и правда волшебная, ибо щедро дарит людям радость» [3]. И зрители с удовольствием включаются в эту игру, ведь она подкреплена безупречным музыкальным исполнением – высоким классом солистов, хора и оркестра, что немаловажно для сложнейшей моцартовской партитуры.

Другой пример. В недавней премьере оперы «Орlando, Орlando» (2019) постановщики спектакля (режиссёр Г. Исаакян, дирижёр Э. Лоуренс-Кинг) предложили смелое сопоставление событий оперы Генделя и трагической истории, случившейся в американском Орlando в 2016 году, когда жертвами стрелка, сына выходцев из Афганистана, в ночном клубе стали 49 человек. Перенос действия оперы в наши дни парадоксально и неожиданно сближает истории генделевского рыцаря, лишившегося рассудка, и современного социопата-аутсайдера, устроившего массовую бойню. Это потребовало и изменения музыкальной партитуры: в диалог с музыкой Генделя вступает современная музыкальная ткань с использованием клубной DJ-музыки в стиле техно-барокко, автором которой является британский композитор и диджей Габриэль Прокофьев, внук С. С. Про-

кофьева. Для зрителя это очень жёсткий спектакль, в сценографии которого использованы широкие мультимедийные возможности театра с трансляцией на плазменных панелях новостных телевизионных блоков, выступлений политиков и т.п. Музыкальные и драматургические сближения и параллели, по мнению постановщиков, заставляют задуматься о сути и природе социальной агрессии, кровавых конфликтов, сообщениями о которых наполнены ежедневные ленты новостей.

Особый интерес к режиссерским решениям в этом оперном театре привёл к возникновению в его стенах уникального творческого проекта – Международного конкурса молодых оперных режиссёров «Нано-опера», который проводился в 2019 году уже четвёртый раз. Конкурс, по мнению его создателя, художественного руководителя «Геликон-оперы» Д. Бертмана, «даёт возможность молодым режиссёрам проявить себя в работе с профессиональными артистами в условиях использования новых театральных технологий. (...) Во время состязаний участники-режиссеры не просто представляют концепцию и макет, но, можно сказать, “с листа” работают с актёрами, создавая фрагмент спектакля на глазах у зрителей» [1].

Огромный просветительский потенциал этого конкурса: по его условиям, все репетиционные туры проходили публично, в присутствии зрителей и музыкальной прессы, кроме того, сайт телеканала «Россия Культура» проводил онлайн-трансляцию всех трёх туров (за три дня их посмотрели более 800 тысяч человек), а финальный 3-й тур можно было увидеть в телевизионном эфире. Зрители имели возможность наблюдать процесс постановки основных форм оперного спектакля «изнутри»: в первом туре конкурсанты должны были поставить арию, во втором – дуэт, а в третьем туре – массовую сцену. Перед конкурсантами ставилась очень сложная задача: за ограниченное время (10 минут в первом и втором турах, 15 минут – в третьем) они должны были установить контакт с исполнителями, коротко и внятно объяснить им свою задачу постановки и представить новое, оригинальное решение оперного фрагмента. Но зато и результат своего труда конкурсант мог увидеть и услышать сразу. Разумеется, оперная постановка – это процесс очень длительный, и невозможно было требовать от участников совершенства. Но для конкурсантов в этом случае была очень важна заявка – на авторскую самостоятельность, смелость, контактность, организационные способности.

Работу участников конкурса оценивало сразу два жюри: профессиональное, представленное известными оперными режиссёрами, художественными руководителями и директорами крупнейших музыкальных театров России и Европы, и медийное, состоящее из ведущих музыкальных критиков страны, представителей радио и телевидения. Победителей конкурса ждали очень важные для дальнейшего профессионального роста призы: стажировка в оперном театре, возможность поставить спектакль в «Геликон-опере» и даже трудовой договор. Как отметил Д. Бертман, «“Геликон” стал настоящей стартовой площадкой для наших молодых коллег: благодаря участию в “Нано-опере” многие из них получили известность и активно занимаются режиссерской деятельностью» [1].

Ещё дальше в идее обновления оперного театра, создания новых оперных форм, музыкальных и режиссерских решений пошёл творческий и образовательный проект «КоОПЕРАция» – лаборатория для молодых композиторов и драматургов. В теоретическом обосновании целей проекта его кураторы – режиссер Екатерина Василёва и музыковед Наталия Сурнина – заявляют: «Мы стремимся создать инновационную модель работы над оперой через исследование границ жанра, законов современного музыкального театра и драмы, анализ актуальных проблем и живого театрального процесса, а также хотим привлечь внимание профессионального сообщества к работам молодых композиторов и драматургов и расширить дискуссионное поле в области оперы» [6].

Работа лаборатории как одновременно образовательного и творческого проекта осуществлялась в течение нескольких месяцев последовательно в четырёх этапах: «Концепт» (обучающие лекции и семинары, формирование творческих групп), «Конструкция» (самостоятельная работа над будущим сочинением, создание либретто и музыкальных эскизов), «Композиция» (работа по созданию партитуры будущей оперы) и «Опера» (репетиции и итоговый показ сочинений на сцене театра) [6].

В первом сезоне работы лаборатории (2017-2018 годы) на Малой сцене Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко были представлены восемь мини-опер, созданных творческими парами молодых композиторов и драматургов. Во второй сезон (2018-2019 годы) проект расширил свои задачи, и в творческий процесс были вовлечены и молодые режиссёры. В итоговом показе, который вновь прошёл на сцене МАМТ, критики выделили как наиболее интересные две оперы. Первая из них – «Тео/Тео/Theo» (либретто – Евгения Беркович, музыка – Артем Пысь, постановка – Юрий Квятковский) на тему одиночества современного человека, где героини оперы вступают в диалоги: первая – с электронным аналогом Госуслуг, принимающим заявления и жалобы, вторая – с цифровым проповедником. Вторая опера «Curiosity» (Татьяна Рахманова, Николай Попов, Алексей Смирнов) об одномимённом марсоходе, который общается со своими подписчиками в соцсетях. Сложнейший музыкальный материал в кратчайшие сроки выучили, сыграли и спели постоянные партнёры лаборатории – ансамбль «Галерея актуальной музыки» под руководством Олега Пайбердина, театр голоса «La Gol» Наталии Пшеничниковой, вокальный ансамбль «InterACTive» и театральная компания «RADI SVETA» [7].

В этом году особая тема экспериментальной оперной лаборатории – взаимодействие природы с новейшим оперным театром. Поэтому первый образовательный этап и итоговые премьеры второй лаборатории были проведены в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области на фестивале ландшафтных объектов «Архстояние». Екатерина Василёва, режиссер и руководитель проекта «КоОПЕРАция», так рассказывает о целях творческого эксперимента: «Я поняла, что меня очень интересует взаимодействие артистов, музыкантов и зрителей в рамках нестандартного пространства... Так родилась идея сотрудничества с арт-парком “Никола-Ленивец” в постановках новых опер в природном контексте, в локациях архитектурных объектов парка. (...) Пространство ландшафтного парка в “Николе-Ленивце” открывает для композиторов безграничные акустические возможности и поле для эксперимента со звуком, а для многих молодых режиссёров это также уникальный опыт – поучаствовать в живом процессе создания произведения здесь и сейчас и вообще погрузиться в контекст новой академической музыки» [4]. Режиссер-постановщик одной из ландшафтных опер «Блуждающие огни» Ася Чашинская, говоря о технических сложностях постановки современной оперы на открытой местности, тем не менее отмечает: «Все усилия того стоят: ведь опыт, который может дать это пространство, нельзя получить где-либо ещё. Вокруг будут все стихии: река и легенды о духах воды, трава и земля, фонари и огни, ветер и опера. Музыка и ночь. Зрителя мы помещаем в особую точку – на косогор. С этого места все прекрасно просматривается. Перед глазами зрителей – река, лес, поле и деревянный “Маяк”; за спиной – настоящие храм и кладбище; звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас» [4].

Работа на будущее, на перспективу, иногда очень не близкую – отличительная черта современных просветительских проектов в области музыкального искусства. В 2019 году Лаборатория молодых композиторов и драматургов запустила новый проект «КоОПЕРАция – Дети», в котором к созданию новых опер для детской аудитории в роли драматургов привлечены ребята от 10 до 13 лет и молодые композиторы до 35 лет. В мае этого года прошёл первый – теоретический – этап работы лаборатории, который включал лекции о том, как писать либретто, как работать с композиторами и режиссёрами, чем постановка для детей отличается от произведения для взрослых, мастер-классы, открытую дискуссию-баттл «Дети VS Взрослые. Современные дети – ожидания от оперы». По результатам образовательного этапа сложились творческие группы, представившие идеи будущих опер, а профессиональное и детское жюри оценило проекты команд BABY OPERA. Впереди – работа над либретто, музыкой, постановкой двух 30-минутных мини-опер и их премьера в декабре 2019 года на Малой сцене МАМТ [5].

Наш отнюдь не полный обзор просветительских и образовательных проектов в области музыкального театра тем не менее показывает, что здесь идут интенсивные процессы по воспитанию своего зрителя и слушателя, инициируется поиск новых идей в оперной режиссуре, драматургии и музыке. Это создаёт не только картину современного музыкального театра, но и во многом определяет то, каким он будет в недалеком будущем.

ЛИТЕРАТУРА

1. IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «НАНО-ОПЕРА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.helikon.ru/ru/performances/nano-opera.html> (дата обращения: 21.07 2019).
2. Винницкая, Е. Антон Гетьман: «Мы показываем то, что обычному зрителю не видно» [Электронный ресурс] / Е. Винницкая. – Режим доступа: <https://iz.ru/905028/ekaterina-vinnitca/my-pokazyvaem-cto-obychnomu-zritelju-ne-vidno> (дата обращения: 31.07.2019).
3. Волшебная флейта: сайт музыкального театра «Геликон-опера» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.helikon.ru/ru/performances/volshebnaaya-fleyta.html> (дата обращения: 20.07 2019).
4. Женщина ставит оперу в поле. Ася Чашинская, Капа Цветкова-Плотникова, Евгения Беркович и Екатерина Василева – о своих проектах на «Архстоянии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.colta.ru/articles/music_classic/21937-zhenschina-stavit-operu-v-poleh (дата обращения: 23.07. 2019).
5. Завершился первый этап лаборатории «КоОПЕРАция – Дети» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.colta.ru/news/21438-zavershilsya-pervyy-etap-laboratorii-kooperatsiya-deti> (дата обращения: 22.07.2019).
6. Лаборатория «коОПЕРАция» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cooperation-lab.com/> (дата обращения: 21.07 2019).
7. Овчинников, И. За актуальностью и модой [Электронный ресурс] / И. Овчинников // Играем с начала. – Режим доступа: <http://gazetaigraem.ru/article/1352> (дата обращения: 23.07.2019).
8. Шкуратова, Н. Лаборатория современного зрителя Пермского театра оперы и балета провела для любителей музыки выездной цикл занятий [Электронный ресурс] / Н. Шкуратова. – Режим доступа: <https://www.classicalmusicnews.ru/reports/mahler-laboratory-kurrentzis-2017/> (дата обращения: 20.07 2019).