

МРНТИ 18.41.51

Дастан Ибрагимов¹¹*Казахская национальная консерватория им. Курмангазы
Алматы, Казахстан***ДИРИЖЕРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОПЕРЫ «КАРМЕН» В НАТОБ ИМ. АБАЯ****Аннотация**

В данной статье раскрываются некоторые из особенностей постановки оперы «Кармен», премьеры которой состоялась в марте 2015-го года в НАТОБ имени Абая. Характерной «приметой» этого «прочтения» классического оперного текста стало то, что оно было создано в русле современных традиций «режиссерского» театра, который приобрел особую популярность в Европе. В этой связи внимание уделено именно данному феномену, повлиявшему на сценографию и режиссерские решения в постановке «Кармен». Посредством сравнительно-аналитического подхода предпринимается попытка рассмотреть современную интерпретацию А. Бурибаева в сравнении с версией Б. Жаманбаева. Отмечаются общие и различные моменты в дирижерской трактовке двух маэстро.

Ключевые слова: «Кармен», режиссерский театр, интерпретация, Б. Жаманбаев, А. Бурибаев.

Дастан Ибрагимов¹¹*Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясы
Алматы, Қазақстан***АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚМАОБТ-НЫҢ «КАРМЕН» ОПЕРАСЫНЫҢ ДИРИЖЕРЛІК
ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ****Аннотация**

Бұл мақалада премьерасы 2015 жылдың наурыз айында Абай атындағы опера және балет театрында өткен «Кармен» операсын қою мәселелері ашылады. Операның бұл оқылымының ерекшелігі оның Еуропада ерекше танымалдыққа ие болған "режиссерлік" театрдың заманауи дәстүрлеріне сәйкес құрылуы болды. Осыған байланысты "Кармен" қойылымындағы сценография мен режиссерлік шешімдерге әсер еткен жоғарыда аталған құбылысқа көңіл бөлінеді. Салыстырмалы тәсіл арқылы А. Бөрібаевтың заманғы интерпретациясын, Б. Жаманбаевтың нұсқасын қарастыруға әрекет жасалады. Екі маэстроның дирижерлік интерпретациясында жалпы және әртүрлі сәттер байқалады.

Түйінді сөздер: «Кармен», режиссерлік театр, интерпретация, Б. Жаманбаев, А.Бөрібаев.

Dastan Ibragimov¹¹*Kurmangazy Kazakh National Conservatory
Almaty, Kazakhstan***CONDUCTOR'S INTERPRETATION OF THE CARMEN OPERA IN ABAY NATIONAL
ACADEMIC OPERA AND BALLET THEATER****Abstract**

This article covers the issues of the production of the opera «Carmen», which premiered in March 2015 at the Abai NAOBT. A characteristic feature of this reading of the opera was that it was created in line with the modern traditions of the «director's» theater, which has gained particular popularity in Europe. In this regard, attention is paid to the above-mentioned phenomenon, which influenced the scenography and directing decisions in the production of «Carmen». By means of a comparative-analytical approach, an attempt is made to consider the modern interpretation of A. Buribaev in comparison with the version of B. Jamanbaev. There are common and different points in the conductor's interpretation of the two maestros.

Key words: «Carmen», director's theater, interpretation, B. Zhamanbayev, A. Buribayev.

XX век явился реформаторской эпохой во всех областях социальной, экономической, политической и культурной деятельности. Он внес колоссальное количество качественных перемен как в материальную, так и в духовную сферу. Столь же кардинальным и значимым оказалось его воздействие на сферу искусства и в том числе музыку. Так, признанный теоретик-музыковед Ю.Н. Холопов называет этот период в истории культуры «переломным», отмечая, что: «При поверхностном взгляде может показаться, что катаклизмы XX века в искусстве – явления того же ряда, что и новации Бетховена или Мусоргского. <...> Но верно то, что мы переживаем очевидный факт: новые музыкально-эстетические парадигмы распространяются и укрепляются в общественном сознании» [1, 132] (подчеркнуто автором. – Д.И.).

Музыкальное искусство столетия реформ прошло через ряд грандиозных видоизменений, которые повлияли на все его последующее развитие. Исходным пунктом новой музыки явилась «идея», которая приобретает воплощение на каждом из уровней в средствах музыкальной выразительности и шире (затрагивая категории стиля, жанра и т.д.).

Основополагающим, конечно же, явился отказ от тональной системы в угоду двенадцатитоновой, ставшей впоследствии новым фундаментом для рождения последующих новшеств. Эксперименты предпринимались на всех уровнях: звук, темп, ритм, фактура, тембр, инструментальные составы и многое другое. Даже некогда незыблемые постулаты подверглись трансформации. Стилистическая палитра приобретает небывалый диапазон. Практически каждый композитор стремится создать свою авторскую систему (А. Шёнберг, А. Веберн, О. Мессиян, К. Штокхаузен, Д. Лигети и другие). Вместе с тем новшества проникают и в жанровую область. Новая система ценностей, новое ощущение категорий времени и пространства накладывает на это отпечаток. Так, например, жанр оперы теперь приобретает минимизированный состав и сжимается во временном аспекте.

Одной из характерных особенностей XX-го века явилось то, что шедевры мировой классической сцены стали переосмысливаться в ином формате. Широкую популярность приобретает так называемый «режиссерский театр». Современное понимание профессии режиссера и ее принципы сформировались, как известно, в драматическом театре. Исследователь М. Куклинская отмечает: «Схема работы режиссера над драматическим спектаклем в целом сводится к следующему: режиссер имеет текст пьесы, в котором он определяет идею, основной и периферийные конфликты, событийный ряд и выстраивает внешнее, а главное – внутреннее действие» [2, 272]. А в музыкальном театре она (схема) предполагает «изучение контекста произведения; установление связей между используемыми музыкальными средствами и их значением в тексте; выявление смысловых ассоциативных рядов» [2, 273].

Известно большое количество режиссерских постановок опер В.А. Моцарта, Дж. Россини, Дж. Верди и других авторов произведений, приобретших во времени статус классических. Многие из них получают широкий резонанс как у публики, так и у профессионального сообщества, которое считает, что мировая классика не подвластна чрезмерно новому прочтению. Относительно данного вопроса театровед И. Баженова пишет: «Но неизбежное стремление современной театральной эстетики к синкретизму всё чаще и решительнее вводит в пространство классики экспериментальный поиск, следуя “духу времени” многие режиссёры акцентируют своё видение через изменение места действия, отношения к главным героям или обществу» [3, 100].

Казахстанская сцена не явилась исключением. В мае 2015-го года состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен» в новом прочтении дирижера-постановщика Алана Бурибаева и режиссера Ляйлим Имангазиной. Характеризуя современную трактовку оперы, маэстро отмечает: «Я хотел сделать стиль спектакля наиболее приближенным к тому, в каком опера впервые звучала в 1875 году. Вспомните фильм с Леонардо ди Каприо “Ромео + Джульетта”. Несмотря на то, что действие картины перенесено в наши дни, в ней – текст Шекспира: один в один. У нас – то же самое. Изменилось лишь время действия. Дело в том,

что главные герои оперы – это архетипы человеческих личностей, которые могут быть во все времена» [4].

Опера «Кармен», представляющая собой вершину творчества Жоржа Бизе, является одной из самых популярных опер в мире. Сюжет был взят из третьей главы новеллы «Кармен» писателя Проспера Мериме. А драматурги Анри Мельяк и Людовик Галеви на этой основе на высочайшем уровне разработали либретто и создали рельефные образы главных героев – Кармен, Хозе и Эскамильо. Очень показательно, что на сцене Национального академического театра оперы и балета имени Абая эта опера впервые прозвучала в период становления театра в 1937-м году. Особым успехом была отмечена постановка великолепного дирижера и тогда директора легендарного оперного театра, работавшего над рядом зарубежных и казахских опер (в том числе «Кармен»), ныне профессора консерватории Жаманбаева Базаргали Ажиевича, который внес неоценимый вклад для развитие национального оперного искусства. В дальнейшем и театр, и консерватория использовали интерпретацию маэстро Б. Жаманбаева.

Новая же постановка Бурибаева-Имангазиной поражает радикальностью. Сложившаяся в мировой практике тенденция перенесения сюжета из прошлого в настоящее реализуется и в современной трактовке оперы «Кармен». Эта постановка явилась одним из самых необычайных экспериментов на сцене НАТОБ имени Абая. Сценография оперы невероятно интригует и впечатляет неожиданностью решений – современные сценические костюмы и реквизит, самолет, дорогостоящий спорткар, мотоцикл...

Иллюстрация №1. Главные герои в постановке оперы «Кармен» (2015)

Знаменитый Эскамильо предстает в роли ловеласа-байкера, Хозе – служит в охране модельного агентства, а собственно сама главная героиня Кармен – показана как топ-модель. Прежними здесь остаются лишь общая драматургическая канва и фабула произведения – «на тему испанских любовных страстей», и, несомненно, бессмертная музыка Жоржа Бизе, исполненная под управлением дирижера Алана Бурибаева. Прежде чем характеризовать особенности дирижерской интерпретации А. Бурибаева, важно остановиться на постановке «Кармен», которая была создана под управлением Б. Жаманбаева и на протяжении многих лет не сходила со сцены.

Поверх средств музыкальной выразительности, указанных в партитуре композитором, могут быть введены и купюры, обозначенные темповыми и динамическими изменениями. Они возникают в процессе репетиций и самих концертных представлений. Это объясняется тем, что композитор не всегда учитывает осложнения, происходящие вне развития музыкальной канвы. Например, какие-либо физические действия, которые могут занимать достаточно длительное количество времени, не совпадающее с прописанным в нотном тексте. В подобных случаях используются приемы, расширяющие время длительность музыкального процесса, или же даже остановки. Также подобные приемы расширения и т.д. могут использоваться при драматизации действия, происходящего на сцене. Так, например, и происходит в «Кармен»: в симфоническом антракте к 4 акту такты №105-106 с

акцентом на каждую долю, при том, что первоначальный темп *Allegro vivo* 80 ударов в минуту, последний такт дробится на 3 и темп замедляется до 50 ударов в минуту; «Хор и сцена» такт №178-181 и №202-203, перед вступлением Мерседес такт №287, появление Хозе такты №303-304, №308-309, 313-314; «Дуэт и заключительный хор» такт №146 первоначальный темп с такта №130 *Allegro fuocoso* четвертная длительность равна 138 ударам в минуту, данный фрагмент дирижируется по двухдольной схеме, а в анализируемом такте на 4 с расширением и замедлением в два раза относительно первоначального темпа; расширение в такте №200 перед вступлением Хозе. В целом, интерпретация оперы «Кармен» Б. Жаманбаева отличается яркой эмоциональностью и рельефной выразительностью художественных образов. При этом само звучание произведения наделено твердой темповой устойчивостью. В интерпретации прослеживается совершенство владения оркестровой и хоровой фактурой. А все сложные в ансамблевом отношении эпизоды исполняются точно, агогические расширения, представляющие собой более значительные сложности для организации ансамблевого исполнения, звучат исключительно слаженно.

Иллюстрация №2. Дирижеры-интерпретаторы оперы «Кармен»

Новая постановка 2015-го года отличается не только необычными решениями в области режиссуры и сценографии. Дирижер отталкивался от того, что хотел воплотить оперу именно в стиле «opéra comique» на французском языке, чтобы она действительно отличалась от русских и итальянских опер. Изменения проникают в музыкальную ткань. Так, дирижер-постановщик А. Бурибаев значительно сокращает тайминг оперы. В отличие от интерпретации Б. Жаманбаева, в новом решении отсутствуют купюры в 4-м акте. Не было и вставных танцев из «Арлезианки» и «Пертской красавицы» Ж. Бизе. За счет этого «Кармен» стала лаконичнее, а сюжет при этом приобрел более ясную структуру в развитии событий. При этом в двух указанных интерпретациях присутствуют и схожие моменты. Так, например, в трио Кармен, Фраскит и Мерседен есть небольшой отрывок во втором проведении «замедление», которое не прописано в партитуре. Своеобразная оперная традиция, дабы придать моменту больше напряжения. Или же последний хор написан в динамике *forte*, но на деле же поется *piano*, так как тоже является традицией, ведь звучит за сценой.

Представив две интерпретации оперы «Кармен» в НАТОБ им. Абая, можно сделать следующие выводы. В интерпретации Б.А. Жаманбаева подчеркивается большая эмоциональность, глубокая выразительность художественных образов. Вместе с тем, само звучание характеризуется постоянно ощущаемой темповой устойчивостью. В интерпретации А.А. Бурибаева проявляется сохранение основных принципов оперной партитуры, но, не нарушая сложившихся традиций дирижер, за счет сокращения тайминга и новой режиссёрского решения сделал сюжет «Кармен» более понятным для зрителей, продемонстрировав при этом совершенное дирижерское владение оркестровой и хоровой

тканью. Несомненно, что показанные в статье особенности только приоткрывают «завесу» над тайнами дирижёрской интерпретации музыкального произведений.

Список литературы

1. **Холопов Ю.Н.** Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века // Эстетика на переломе культурных традиций / Отв. ред. Н.Б. Маньковская. – М., 2002. – 237 с.
2. **Куклинская М.** Опера и «режиссерский» театр XXI века // Культурная реальность. – 2018. – Т. 15, №3. – С. 272-281.
3. **Баженова И.В.** Особенности развития современного музыкального театра // Вестник МГУКИ. – 2017. – №2 (75) март-апрель. – С. 98-105.
4. **Бурдин В.** ГАТОБ покажет, почему Хозе влюбляется в Кармен // Forbes Kazakhstan [Электронный ресурс]. – 15.05.2015. – Режим доступа. – https://forber.kz/life/gatob_pokajet_pochemu_hoze_vlyublyaetsya_v_karmen (дата обращения 23.01.21).

References (transliterated)

1. **Holopov Yu.N.** Novye paradigmy muzykal'noj estetiki XX veka // Estetika na perelome kul'turnyh tradicij / Otv. red. N.B. Man'kovskaya. – M., 2002. – 237 p.
2. **Kuklinskaya M.** Opera i «rezhisserskij» teatr XXI veka // Kul'turnaya real'nost'. – 2018. – T. 15, №3. – P. 272-281.
3. **Bazhenova I.V.** Osobennosti razvitiya sovremennogo muzykal'nogo teatra // Vestnik MGUKI. – 2017. – №2 (75) mart-aprel'. – P. 98-105.
4. **Burdin V.** GATOB pokazhet, pochemu Hoze vlyublyaetsya v Karmen // Forbes Kazakhstan [Digital source]. – 15.05.2015. – Rezhim dostupa. – https://forber.kz/life/gatob_pokajet_pochemu_hoze_vlyublyaetsya_v_karmen (data obrashcheniya 23.01.21).

Сведения об авторе:

Ибрагимов Дастан – магистрант 2-го года обучения кафедры «Оперно-симфонического дирижирования» КНК им. Курмангазы, научный руководитель – Омарова Аклима Каирденовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Музыковедения и композиции» Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Автор туралы мәлімет:

Ибрагимов Дастан – Құрманғазы атындағы ҚҰК «Опералық-симфониялық дирижерлау» кафедрасының 2-ші оқу жылының магистранты. Ғылыми жетекшісі – Омарова Аклима Каирденовна, өнертану кандидаты, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының «Музыкатану және композиция» кафедрасының доценті.

Information about the author:

Dastan Ibragimov – the 2nd year master's degree student of the Opera and Symphony Conducting department of Kazakh national conservatory named after Kurmangazy. Scientific supervisor – Omarova Aklima Kairdenovna, candidate of art history, associate professor of the Musicology and Composition department of Kazakh National Conservatory named after Kurmangazy.