РЫЦАРЬ, ЧТО ТАКОЕ СВЕТ?..

(постановка в Томском государственном университете оперы П.И. Чайковского «Иоланта»)

25 октября 2017 года прошла постановка оперы П.И. Чайковского «Иоланта» на сцене Концертного зала ТГУ. Так, можно сказать, было отмечено её 125-летие — премьера оперы состоялась 18 декабря 1892 года в Мариинском театре. Это последняя опера П.И. Чайковского, в основу либретто которой положен перевод одноактной драмы в стихах датского писателя Г. Герца «Дочь короля Рене».

Напомним сюжет оперы:

Действие происходит в горах Южной Франции в XV веке.

На юге Франции в горах расположен замок короля Прованса Рене. Здесь живёт юная дочь короля Иоланта. Она слепа. По требованию короля окружающие тщательно скрывают от неё тайну, никто из посторонних под страхом смерти не смеет проникнуть в замок. Иоланта не знает о своей слепоте и о том, что её отец – король. Иоланта с Мартой и подругами в саду. Марта укладывает Иоланту, девушки поют колыбельную «Спи, пусть ангел навевает тебе сны», Иоланта засыпает.

Раздаётся звук охотничьего рога и стук в калитку. В сад входит Бертран и отворяет калитку. Прибывает король и вместе с ним Эбн-Хакиа, мавританский врач. Врач осматривает Иоланту, пока она спит, и говорит королю, что Иоалнта должна страстно желать прозрения, иначе надежды на исцеление нет. Король не хочет раскрывать тайну и, разгневанный, уходит.

Сбившись с пути, в сад попадают рыцари Роберт и Водемон. Роберт влюблён в графиню Лотарингии Матильду, он едет к королю, чтобы просить расторгнуть помолвку с Иолантой. Рыцари видят надпись, запрещающую входить в сад, но бесстрашно заходят.

Водемон видит спящую Иоланту, он восхищён ею. Роберт пытается силой увести Водемона, Иоланта просыпается. Она приветливо встречает рыцарей, приносит им вина. Роберт подозревает, что это западня, и уходит за отрядом. Водемон остаётся наедине с Иолантой. Он просит её сорвать красную розу в память о её жарком румянце и, когда девушка срывает белую, а потом не может сосчитать розы, не потрогав их, уверяется, что Иоланта слепа. Охваченный состраданием, Водемон рассказывает ей о том, что такое свет.

Появляются король, Эбн-Хакиа, Бертран. Становится ясно, что Иоланта знает о своей слепоте. Король в отчаянии, он предлагает дочери начать лечение. Она отвечает, что не может пламенно желать того, о чём не знает, но послушает отца. Эбн-Хакиа тихо говорит королю, что тогда надежды на успех нет. Но тому приходит мысль, как помочь Иоланте. Он (притворно) угрожает Водемону смертной казнью, если лечение не поможет Иоланте. Иоланта готова перенести мучения, чтобы спасти Водемона, но врач говорит, что она должна только пламенно желать увидеть свет. Иоланта в сопровождении врача уходит. Король признаётся Водемону, что угрожал ему притворно. Водемон сообщает, что он Готфрид Водемон, граф Иссодюна, Шампани, Клерво и Монтаржи, и просит руки Иоланты. Король отвечает, что дочь помолвлена с другим. В это время возвращается Роберт с воинами. Увидя короля Рене, он преклоняет перед ним колена, тогда Водемон понимает, что говорил с королём. Роберт признаётся, что любит Матильду, король возвращает данное им слово. Теперь король может отдать дочь Водемону. Входит Бертран с вестью, что Иоланта видит. На небе появляются звёзды, Иоланта видит людей, отца, Водемона и поёт «Прими хвалу рабы смиренной». Все славят Бога за милость и дар света, прекрасное творение, источник жизни.

Простор для возможных трактовок оперы поистине неисчерпаем. В самой партитуре de facto содержится ряд вопросов, на которые ответить, пожалуй, мог бы только сам композитор, но это давно уже невозможно. Поэтому свои варианты ответов реализуют на сцене режиссёры и певцы. Во-первых, «Иоланта» традиционно считается «лирической оперой». Так ли это? Первична ли линия любви — или она лишь сопутствует главной, сакральной линии (обряд инициации, посвящения «в свет»)? Во-вторых, опера завершается хором, славящим Господа за творимые Им чудеса (в данном случае прозрение Иоланты); сочетается ли это с утверждением «Велик Аллах, надейся на него», которое произносит Эбн-Хакиа, как раз, в первую очередь, и способствовавший этому чуду? Вопросы решаются каждый раз, в каждой постановке по-разному.

Данной постановкой руководили Виталий Вячеславович Сотников – дирижёр, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Института искусств и культуры ТГУ – и Валентина

Алексеевна Бекетова – режиссёр-постановщик, народная артистка РФ, актриса Томского театра драмы. Состав артистов-певцов:

Рене, король Прованса — Михаил Казанцев
Роберт, герцог Бургундский — Павел Евграфов
Водемон, граф, бургундский рыцарь — Василий Кожевников
Эбн-Хакиа, мавританский врач — Вячеслав Клименко
Бертран, привратник королевского замка — Игорь Гончаров
Иоланта, слепая дочь короля Рене — Вероника Цай
Марта, жена Бертрана, кормилица Иоланты — Светлана Черепова
Бригитта, подруга Иоланты — Анастасия Мезенцева
Лаура, подруга Иоланты — Ольга Комарова

Афиша спектакля

Водемон и Иоланта

Король Рене, молящий Бога о прозрении дочери

Врач приводит Иоланту после операции: скоро она увидит свет

Светлана Николаевна Черепова – доцент Института искусств и культуры ТГУ, певшая в спектакле партию Марты (кормилицы Иоланты):

Рада была работать с Валентиной Алексеевной – всегда доставляет радость понимание, сотрудничество, сотворчество, когда находишься в коллективе заинтересованных людей. Рада тому, что нахожусь на сцене рядом со своими студентами – и бывшими, и настоящими. Слава Клименко, Миша Казанцев, Вероника Цай – мои выпускники, Настя Мезенцева – сейчас моя студентка. Хорошо, когда ребята, наделённые яркими голосами, не уезжают работать в другие города, а участвуют в наших спектаклях. Это наша поросль, наше будущее...

Виталий Вячеславович Сотников, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Института искусств и культуры ТГУ, дирижёр спектакля:

– Естественно, что за время, прошедшее с первой постановки «Иоланты» в ТГУ (28 июня 2017 года), все солисты – все действующие лица оперы – прошли важные этапы психологической, эмоциональной работы, углубились в свои образы, прожили их. Репетиции, проходившие сейчас, были более плодотворны, по сравнению с летними, именно с художественной точки зрения – певцы стремились не просто «вступить вовремя», не просто «спеть свои ноты», а донести образ персонажа, выстроить психологические диалоги между персонажами. Во многом это происходило благодаря сотрудничеству с талантливым режиссёром – Валентиной Алексеевной Бекетовой. Хор тоже функционировал не просто как музыкальная единица, а как люди, каждый из которых – личность, действующая в ситуациях и обстоятельствах, данных спектаклем, тем воображаемым миром, который в спектакле единственно реален... Так создаётся не опера-пение, а опера, близкая по многим характеристикам драматическому спектаклю, – та опера, о которой думал Константин Сергеевич Станиславский, развивая идеи театра переживания...

Мой учитель – профессор Семён Абрамович Казачков – руководствовался принципами К.С. Станиславского. Он говорил: «Проследите за птицей, которая готовится к полёту. Она становится гордой. Потом только взмах крыльев... В каждом произведении ты должен готовить себя к полёту».