

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕЖИССУРА Ф. ДЗЕФФИРЕЛЛИ: ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ

Бабич Т. Н.

кандидат искусствоведения,

*доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

Одним из главных принципов музыкальной режиссуры является синтез разных видов искусств, который происходит на пересечении нескольких граней: музыки, исполнительского искусства, драматической линии, цветового оформления, построения пространства. Все приемы режиссера действуют целостно, и динамизм действий героев завершает принцип архитектурного строения постановки. Современная эпоха открыла искусству новые пути и возможности в интерпретации художественных произведений, благодаря использованию новых выразительных средств, неограниченных возможностей современных технологий. Наступила эра синтеза различных видов искусства через жанры и формы, ассоциации и символы, образы и идеи. Музыкальный фильм являет нам пример такого синтеза музыки и киноискусства.

Музыкальный фильм – это кинопроизведение, в котором музыка выполняет важнейшие смысловые и композиционные функции, определяет жанровую и стилистическую характеристику картины. На разных этапах развития музыкального фильма происходили преобразования его структуры, складывались различные типы синтеза драматургии, музыки, хореографии, исполнительского искусства, визуального решения. Музыкальный фильм открыл эпоху звукового кино: «Певец джаза» (1927) режиссера Р. Кросленда, «Поющий глупец» (1928) режиссера Л. Бэкона (оба с участием певца О. Джолсона), «Простаки из Парижа» (1929) режиссера Р. Уоллес (с участием французского шансонье М. Шевалье). В 1920–1930-х гг. определились основные жанры музыкальных фильмов: музыкальная кинокомедия, фильм-ревю, оперетта, опера, балет, мюзикл.

Такой жанр музыкального фильма как *фильм-опера* или *киноопера* стал сниматься главным образом в странах, имеющих богатое оперное наследие и исполнительские традиции. Так, уже в 1930-е гг. в Италии появились первые фильмы-оперы – «Валли» А. Каталани, «Служанка-госпожа» Дж. Перголези (1932) режиссера Дж. Маннини; в Германии – «Проданная невеста» (1932) Б. Сметаны режиссера М. Офюльс; в Австрии – «Мими» («Богема») Дж. Пуччини режиссера П. Штайна и др. В конце 1930-х – начале 1940-х гг., итальянский режиссер К. Галлоне снимал музыкальные фильмы, сюжеты которых разворачивались вокруг создания и премьеры каких-либо из популярных опер, что давало возможность включать многие музыкальные эпизоды: «Альфред, ты любишь меня» (1940), «Прощай, Мими!» (1947) и др. Кроме этого, К. Галлоне экранизировал и оперы с участием оперных «звезд» Т. Гобби, М. Чеботари, Я. Кепуры: «Риголетто» (1947), «Трубадур» (1949) Дж. Верди, «Мадам Баттерфляй» (1955) Дж. Пуччини и др. Некоторые фильмы-оперы ставились на основе уже имевшихся видеозаписей, запечатлевших искусство выдающихся вокалистов, например фильм «Аида» (1953) режиссера К. Фракасси, в котором главную партию, записанную Р. Тебальди, на экране исполняла молодая С. Лорен.

Широкое распространение фильмы-оперы приобрели в СССР, где были отсняты как целые спектакли по произведениям русской оперной классики, так и популярные в начале 1950-х гг. фильмы-концерты с участием мастеров советской оперной сцены:

«Большой концерт» (1951) режиссера П. Строева. В фильм вошли сцены из опер «Князь Игорь» А. Бородина, «Иван Сусанин» М. Глинки и другие в исполнении В. Барсовой, К. Держинской, М. Михайлова, И. Козловского, А. Пирогова и других известных вокалистов.

В середине XX века классическая опера вступила в новую фазу своего развития. Коренные реформы в области режиссуры музыкального спектакля связаны с приходом в театр и кинематограф Франко Дзеффирелли. Его творчество – некий ориентир, критерий художественности, который имеет особенное значение для молодых режиссеров, артистов, критиков. Постигнуть природу его мастерства практически невозможно. Величайший итальянский режиссер XX столетия. Художник. Драматург. Сценарист. Актер. Его многолетний труд в оперном театре привел к формированию новой школы актера-певца, новым принципам построения оперного киноспектакля и приемам в сценографии. Эта работа не есть механическое перенесение технических приемов, выработанных в кино, в оперу. Режиссер глубоко проник в законы построения музыкальной драматургии, оперного исполнительского творчества и, осуществленные им зрелищные постановки, характеризуют его творческий стиль. Дзеффирелли вдохнул жизнь в оперу, вернее, возвратил ей первоизданную подлинность ее чувств и действий, раскрепостив ее от устоявшихся вековых канонов.

Карьера Ф. Дзеффирелли как оперного режиссера началась в 1953 г. С постановкой «Золушки» Дж. Россини. В 1950-е гг. им были поставлены оперы Дж. Россини «Турок в Италии» (на сцене миланского театра «Ла Скала»), Г. Доницетти «Сельская честь», «Паяцы», «Лючия де Ламермур» (на сцене лондонского театра «Ковент-Гарден»), Дж. Верди «Тоска» и «Норма» (на сцене Парижской оперы с Марией Каллас в заглавных партиях). Экранизация оперы Дж. Пуччини в 1965 г. Принесла известность Ф. Дзеффирелли как кинорежиссеру.

Произведения У. Шекспира всегда интересовали режиссера. Мировая критика называет Ф. Дзеффирелли режиссером-шекспироведом. Им были осуществлены постановки трагедий «Отелло» и «Гамлет» на сцене Шекспировского Мемориального театра. Среди творческих достижений Дзеффирелли – оперные постановки по шекспировским произведениям – «Фальстаф» Дж. Верди (постановка на сцене «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке), «Антоний и Клеопатра» («Линкольн-центр»), «Много шума из ничего» С. Барбера («Национальный театр Лоренса Оливье» и театр «Олд Вик» в Лондоне). В 1964 г. По случаю 400-летия со дня рождения Шекспира, режиссер поставил спектакль «Ромео и Джульетта» на итальянском языке в Римском театре г. Вероны. Экранизация трагедии Шекспира «Ромео и Джульетты» в 1968 г. Открывает самый значительный период творчества режиссера.

Период 1970-х гг. характеризуется рядом ярких театральных работ. Режиссер обращается к творчеству западноевропейских композиторов XIX века – Ж. Бизе, Дж. Верди, Г. Леонковалло и др. Постановка оперы Ж. Бизе «Кармен» (либретто А. Мельяка и Л. Галеви, по одноименной новелле П. Мериме) в 1978 г. На сцене Венской оперы (дирижер Карлос Кляйбер) единодушно была признана критиками лучшей. Партию Кармен исполнила Е. Образцова. В постановке участвовали великие вокалисты И. Бьюкенен, К. Ридль, П. Доминго, Х. Цедник и др.

Не раз режиссер обращался к любимому образу героини пьесы А. Дюма «Дама с камелиями» Травиаты. Впервые опера Дж. Верди «Травиата» была поставлена режиссеров в 1958 г. В Далласе, затем последовала ее постановка в 1964 г. На сцене миланского театра «Ла Скала», в 1979 г. – в нью-йоркском «Метрополитен-Опера». В 1982 г. Появляется киноверсия этой оперы с участием оперных «звезд» А. Монк, В. Васильева, Е. Максимовой, П. Доминго, Т. Стратас и др. Особенности музыкального режиссерского стиля Ф. Дзеффирелли определялись выразительностью

художественных средств, экспрессивностью и смысловой нагрузкой деталей, ассоциативностью художественного изображения, творческим осмыслением литературного первоисточника.

Период 1980-х гг. ознаменован появлением знаковых киноработ режиссера. Так, в эти годы Ф. Дзеффирелли снимает сразу несколько фильмов-опер «Сельская честь», «Паяцы», «Травиата», «Отелло», «Турандот». В 1988 г. Выходит фильм «Молодой Тосканини» о великом итальянском дирижере XX века. Опера «Паяцы» Р. Леонковалло – единственная у композитора, которая сохранилась в репертуаре современных мировых театров. Превосходное знание законов сцены и драматургический талант композитора, умение использовать выигрышные приемы объясняют сценический успех оперы. Романтический реализм, эмоциональность, художественность картин, мощная драматургическая конструкция, экспрессия изображения и звука, блистательный исполнительский состав (с участием Е. Образцовой, П. Доминго, Р. Брузон, Т. Стратас, Ф. Барбьери и др.) – присущи фильму-опере. Опера П. Масканьи «Сельская честь» как и «Паяцы» Р. Леонковалло, не сходит с мировой сцены. В главных ее партиях выступали крупнейшие артисты – Э. Карузо, Б. Джильи, Дж. Ди Стефано, Ф. Корелли, Р. Панераи, Дж. Ансельми, З. Соткилава и др. В 1982 г. Опера была экранизирована Ф. Дзеффирелли, где заглавные партии исполнили П. Доминго (Туридду) и Е. Образцова (Сантуцца). В съемках фильма принимал участие оркестр и хор театра «Ла Скала» (дирижер Ж. Претр).

В 1985 г. Дзеффирелли вновь обращается к постановке оперы Дж. Пуччини «Тоска». Ее первая постановка состоялась в 1964 г. На сцене лондонского театра «Ковент-Гарден» с участием Марии Каллас и Тито Гобби. Опера ставилась во многих европейских театрах, неоднократно экранизировалась (к примеру, в 1981 г. Режиссером Р. Тихомировым с М. Биешу в роли Тоски). Экранная версия постановки Ф. Дзеффирелли считается одной из лучших в истории оперного театра. В ней принимали участие оркестр и хор театра «Метрополитен-опера» (дирижер – Дж. Синополи). Партию Тоски в опере исполнила Х. Беренс.

Опера Дж. Пуччини «Турандот» ставится реже, чем другие оперы композитора. Объяснение этому – сложности ее исполнения и трудности восприятия, однако она входит в репертуар крупнейших театров мира. Среди лучших интерпретаторов основных партий – М. Каллас, Б. Нильсон, Дж. Сазерленд (Турандот), М. дель Монако, Н. Мартинуччи (Калаф). В 1988 г. Ф. Дзеффирелли осуществляет постановку фильма-оперы Дж. Пуччини по одноименной сказке К. Гоцци. Для постановки режиссер приглашает хор и оркестр театра «Метрополитен-опера» (дирижер – Дж. Ливайн) и великих вокалистов – Е. Мартон, Л. Митчелл, П. Доминго и др. Фильм-опера Ф. Дзеффирелли является наиболее удачной экранной интерпретацией сценического произведения. Особенности художественного киностиля определяются синтезом китайского колорита и классических приемов оперного искусства.

Среди выдающихся театральных работ режиссера периода 1990-х гг. – постановка оперы Дж. Верди «Дон Карлос» (1992) на сцене миланского театра «Ла Скала» (дирижер Р. Мути). В основе оперного либретто (Ж.Мери и К. дю Локль) положена драма И.-Ф. Шиллера «Дон Карлос, инфант Испанский». Заслуга новой постановки и создания непревзойденного образа Дона Карлоса принадлежит Л. Паваротти. Л. Паваротти определил традицию музыкально-сценической трактовки этой партии. В постановке участвуют А. Анисимов, Д. Десси, Л. Д'Интино, Л. Паваротти, С. Рэми и др.

В 2002 г. Режиссер снимает фильм «Калласс навсегда» о величайшей оперной певице XX века. В фильме роль примадонны исполняет итальянская актриса Фанни Ардан. Среди последних киноработ режиссера – фильм-опера «Аида» Дж. Верди

(2006). В 2007 г. На сцене Государственного Кремлевского Дворца в Москве состоялась постановка оперы Р. Леонковалло «Паяцы». Эта опера отличается от всех предыдущих постановок режиссера. В опере представлен интернациональный состав исполнителей – хор Израильской оперы, акробаты, музыканты и артисты миманса из разных стран мира. Партию Канио исполняет выдающийся тенор, солист «Метрополитан-опера» Р. Лич, партию Недды – блистательная итальянская певица А. Ницца, выступающая на сценах самых известных оперных театров мира, партию Тонио – баритон из Южной Кореи Сенг Хен Ко. В постановке участвовал оркестр Музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (дирижер – М. Стефанелли). Театральный реквизит, костюмы и декорации специально к спектаклю были изготовлены в Италии, США и Израиле.

Искусство режиссера, его стиль проявился в синтезе различных смысловых структур – исполнительского искусства, музыки, визуального решения пространства. Художественной задачей режиссера всегда был поиск художественно-выразительных средств, при помощи которых он сможет вовлечь зрителя в само действие спектакля. Ф. Дзеффирелли нашел пространство, где соприкасаются два гения, разделенных во времени веками – пространство сценических символов, которое по-новому открывает литературные произведения (первооснову спектакля) и музыку великих гениев Дж. Верди, Дж. Пуччини, Р. Леонковалло. Символизм служит главным связующим звеном различных сцен и эпизодов музыкального киносpectакля. Зритель погружен в чувства, но не всегда понимает, что его зрение уже давно во власти символов, которые то расплываются волнами в сознании, то выступают в нем сосредоточенными пиками эмоций. Восприятие потока символических картин – результата воплощения найденных режиссером идей. В кино нелегко достичь полного погружения зрителя в созерцание событий, лишь музыка способна расширить границы восприятия содержания. Любой музыкальный спектакль и фильм, по своей сути, вещь условная. Чтобы зритель вырвался за пределы этой условности, режиссер должен найти такие приемы, чтобы зритель, как и герой оперы, уловил грань, на которой сливаются реальность и вымысел. Воздействие цвета, контрастная игра света и тени, яркость театральных костюмов, живописность декораций – сливаются в поток образов-впечатлений, погружающих в атмосферу человеческих страстей человека.

Литература

1. Агафонова, Н. Экранное искусство: художественная и коммуникативная специфика / Н. Агафонова. – Минск: Тесей, 2009. – 269 с.
2. Агафонова, Н. Искусство кино: этапы, стили, мастера / Н. Агафонова. – Минск: Тесей, 2005. – 190 с.
3. Гозенпуд, А. Оперный словарь / А. Гозенпуд / ред. Л. Г. Данько. – 2-е изд. – СПб.: Композитор, Санкт-Петербург, 2005. – 632 с.
4. Карпилова, А. Музыкальный мир фильма / А. Карпилова // Мастацтва. – 2005. – № 5. – С. 42–46.
5. Рыжкова, Н. Опера и развлекательная музыка / Н. А. Рыжкова // Развлечение и искусство: сб. ст. / под ред. Е. В. Дукова. – СПб.: Алетейя, 2008. – С. 436–449.