

УДК 7.079:792.54-048.445

Ли Шаохань

Классификация оперных фестивалей в современной художественной культуре

Исследуются специфика функционирования оперного фестиваля в пространстве современной культуры, вопросы его классификации. Подчеркивается, что оперные фестивали как уникальное художественное явление, коммуникативный канал способны устанавливать и поддерживать общественные и творческие связи, осуществлять межкультурный диалог с помощью выразительных средств оперного искусства. Они обладают широким спектром возможностей, используемых для презентации музыкальных произведений, знакомства с ними широкой аудитории, способствуют поиску новаторских режиссерских идей, технических новаций, реализации нетрадиционных решений. Уделяется внимание фестивалям, которые проходят в формате open-air.

В рамках многоаспектного подхода автором предложена систематизация фестивалей современного оперного искусства в соответствии с критериями музыкальной направленности, масштабности, состава аудитории, места проведения, связи с именем конкретного композитора, исполнителя.

Ключевые слова: оперный фестиваль, оперное искусство, классификация оперного фестиваля, сценические новации, режиссерские эксперименты, open-air.

Li Shaohan

Classification of opera festivals in modern art culture

The article examines the specifics of the functioning of the opera festival in the space of modern culture, issues of classification, emphasizes that opera festivals as a unique artistic phenomenon, a communication channel are able to establish and maintain real social and creative ties, to carry out intercultural dialogue using the expressive means of opera art. Opera festivals have a wide range of opportunities used for the presentation of musical works, acquaintance with them to a wide audience, contribute to the search for innovative director's ideas, technical innovations, and the implementation of non-traditional solutions. The author pays attention to festivals that take place in the open-air format. As part of a multi-aspect approach, the author proposes the systematization of contemporary opera art festivals in accordance with the criteria of focus, scale, audience composition and venue, as well as linking to the name of a particular composer or performer.

Key words: opera festival, opera art, opera festival classification, stage innovations, directing experiments, open-air.

На рубеже XX–XXI вв. под влиянием кардинального изменения отношения к искусству трансформировались и формы бытования классической оперы: от репертуарной и концертной до фестивальной.

Современное развитие оперного театра напрямую связано с фестивальным движением, которое предоставило режиссерам и сценографам уникальные организационные и технические возможности. Организаторы оперных фестивалей в Авиньоне, Зальцбурге, Брегенце, Эдинбурге отказались от идеи «фестиваля одного театра», превратив его в смотр эстетических достижений различных творческих коллективов. Стремление к показу широкой панорамы театральных тенденций постепенно привело к созданию зрелищных разноплановых спектаклей.

Е. С. Цодоков рассматривает оперный фестиваль как цикл оперных спектаклей, объединенных «общим названием, единой программой и проводимых с установленной периодичностью в определенном городе (стране)» [8]. Для оперного фестиваля характерны такие черты, заимствованные из праздничной культуры, как массовость, масштабность, единство времени и пространства проведения. Традиционно оперный фестиваль ассоциируется с конкретным городом, исторической достопримечательностью или природным пространством. Существующая периодичность в проведении фестиваля позволяет ему развиваться, находиться в русле требований времени и вместе с тем сохранять и поддерживать многолетние оперные традиции. Как отмечает М. А. Минайленко, эти важнейшие черты «позволяют фестивалю оставаться одной из самых востребованных художественных практик в современной культуре» [5, с. 74].

Научных работ, посвященных оперному фестивалю, немного, и в большинстве из них представлена история конкретного мероприятия, освещены организационные и технические аспекты, включая режиссерскую концепцию, сценическое решение, анализ концертных программ (работы Л. И. Абызовой, А. А. Барабанова, М. Н. Дробышевой [1; 2; 4], в рамках которых рассматриваются фестивали в Финляндии, Хорватии, России, Германии, Италии), однако проблема классификации остается малоисследованной.

Цель статьи – разработать классификацию оперных фестивалей в современной художественной культуре.

Каждый оперный фестиваль имеет художественную концепцию, которая «представляет собой не сумму неких абстрактных эстетических, социальных, экономических установок, а модель устойчивой, систематически направленной практической репертуарной политики и ориентации на определенные категории зрителей и слушателей, которые определяют статус данного фестиваля в ряду других. Художественная концепция формируется с учетом всех многообразных пространственно-временных характеристик фестиваля, традиций и уже существующих форм и направлений художественной жизни» [6, с. 32].

Художественная концепция фестиваля в первую очередь определяется выбором репертуара. На примерах оперных фестивалей Р. Вагнера в Байрёйте, Дж. Пуччини в Торре дель Лаго, Дж. Россини в Пезаро можно проследить персонифицированную репертуарную стратегию, которая не меняется на протяжении длительного времени. Вместе с тем большинство фестивалей ориентированы на показ разнообразных оперных постановок, как репертуарных классических, так и премьерных современных. На изменчивость репертуарной политики фестиваля может влиять интенсивность обмена с другими национальными культурами в композиторском и исполнительском аспектах. Но оперные фестивали с продолжительным историческим прошлым и стратегической ориентацией деятельности, как правило, не прибегают к этому.

Важным фактором, определяющим уровень проведения фестиваля, является качество представленных произведений (традиции и новации в режиссуре, творческие эксперименты, мастерство исполнителей, профессионализм оркестров, зрелищность декораций, применение спецэффектов и медиатехнологий и т. д.), специфика аудитории и концертных залов, ценовая политика, направленная на привлечение широкой аудитории. Художественную концепцию оперного фестиваля также формирует программа мероприятий: помимо собственно оперных спектаклей, современный фестиваль отличается наличием разнообразных мероприятий и включает концерты, выставки, мастер-классы, конференции, круглые столы, творческие лаборатории, встречи с артистами и режиссерами, конкурсы вокалистов и пр. Такая многогранность оперного фестиваля обуславливает его универсальность в современной музыкальной культуре, а также способствует расширению и укреплению культурных связей.

По характеристикам каждый из оперных фестивалей индивидуален, предлагает свою трактовку оперного жанра, режиссерское и художественное решение, отличается собственным стилем. Многообразие фестивалей с их индивидуальными особенностями вызывает необходимость их классификации для более полного раскрытия сути и особенностей каждого мероприятия. Существуют классификации фестивалей, разработанные Н. М. Боголюбовой и Ю. В. Николаевой (по месту проведения, продолжительности и частоте проведения и т. д.) [3], Е. И. Резниковой (по видам искусства, хронологическому принципу, теории охвата, составу участников и т. д.) [7]. На наш взгляд, масштабы, формат и тематическая направленность современных оперных фестивалей настолько многообразны и многослойны, что отдельные упомянутые критерии в вопросе классификации носят относительно условный характер, т. к. развитие фестивального движения приносит трансформации в оперное искусство. Нами предложен многоаспектный подход к систематизации современных оперных фестивалей по следующим

критериям: *музыкальная направленность фестиваля; масштабность; состав аудитории; место проведения; связь с именем конкретного композитора или исполнителя.*

Избрав критерий музыкальной направленности, выделим специальные и синтетические оперные фестивали. Специальные предполагают постановку оперного спектакля и полностью исключают какие-либо сопутствующие мероприятия. К ним относятся Байрёйтский, Брегенцкий фестивали, летний фестиваль «Арена ди Верона», оперные фестивали в Мачерате на арене Sferisterio, Верди в Парме, Пуччини в Торе дель Лаго, оперный фестиваль в Оранже, международные оперные фестивали Россини в Пезаро и «Флорентийский музыкальный май», Экс-ан-Прованский оперный фестиваль, Глайнборнский оперный фестиваль и др.

Синтетические оперные фестивали можно условно разделить на две категории: с концертно-зрелищными мероприятиями (симфонические концерты, концерты джаз-, поп-, рок-музыки); включающими обучающие мероприятия, способствующие дальнейшему участию в премьерных показах и обмену опытом. Это фестивали в Баден-Бадене, в Помпеях, международный Мюнхенский оперный фестиваль, Дрезденский музыкальный фестиваль, Зальцбургский летний фестиваль, международный оперный фестиваль в Савонлинне, музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге, международный Дягилевский фестиваль искусств в Перми, фестиваль оперы и балета «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» в Несвиже и др. В программах синтетических фестивалей в Баден-Бадене и Зальцбурге совмещаются оперные и балетные спектакли с концертами камерной и симфонической музыки, вокальными вечерами и драматическими спектаклями лучших мировых театров.

Вышесказанное позволяет отметить, что подобного рода практика является спецификой современного оперного фестивального движения. Использование тенденций смежных музыкальных и театральных жанров способствует обретению подвижных жанровых границ. Концерты эстрадной либо классической музыки, проведенные в рамках оперного фестиваля, определенным образом влияют на объединение в интересах категорий театральных поклонников: элитарных, искушенных в вопросах высокого искусства, знатоков и массового/рядового зрителя.

Следующая ступень классификации определяется критерием масштабности и предполагает деление оперных фестивалей на массовые и камерные (элитарные). В свою очередь, каждая из категорий представлена уточняющими подкатегориями: массовые можно разделить на фестивали без репертуарных ограничений и фестивали национальных опер; камерные – на ретроспективные и перспективные.

Массовые оперные фестивали по содержанию являются более демократичными и доступными широкому кругу зрителей. В основном они включают постановки произведений из числа шедевров мировой оперной литературы, пользующихся популярностью как у элитарной аудитории, так и у менее искушенной. Критерий массовости определяется и особенностями репертуара мероприятий, поэтому в число массовых входят оперные фестивали без репертуарных ограничений, а также фестивали национальной оперы. Первая подгруппа обладает широким репертуарным диапазоном, что позволяет осуществлять постановки опер, принадлежащих разным эпохам, направлениям и национальным школам. Среди фестивалей такого типа можно отметить Амазонский, Глайнборнский, Брегенцкий, оперные фестивали в Оранже, в Мачерате, в Савонлинне, Зальцбургский фестиваль во время Святой Троицы, фестиваль в Помпеях, музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей», театральная премия и фестиваль «Золотая маска», фестивали в Баден-Бадене.

Репертуарная программа фестивалей национальных опер состоит из сценических произведений композиторов, принадлежащих одной оперной школе. Такие мероприятия могут проходить как в стране – представителе национальной оперной школы, так и в любой другой. Главным для фестиваля является соблюдение условий репертуарной программы. Среди таких фестивалей – «Glimmerglass Opera Festival» (США), «Opera Holland Park» (Великобритания), «Арена ди Верона». Последний стал уникальной оперной традицией Италии, так как его программа выстраивается из исключительно популярных в Италии опер, отличающихся зрелищностью. Таким образом, массовые фестивали доступны для широкого круга зрителей благодаря демократичному репертуару.

В камерных (элитарных) фестивалях, доступных узкому кругу слушателей, выделяются перспективные и ретроспективные. Деятельность перспективных фестивалей просветительская, она обусловлена популяризацией малоизвестных или неизвестных произведений оперного жанра. Репертуар могут составлять как образцы опер современных композиторов, так и непризнанные произведения авторов различных эпох. Следует отметить в данном контексте фестиваль «Garsington Opera», основанный в 1989 г. Л. Инграмсом, программу которого составляют редко исполняемые или забытые оперы. Так, на летнем фестивале «Гарсингтонская опера» состоялись премьеры опер А. Вивальди, Б. Мартину, Р. Штрауса, Л. Яначека и др. Примером фестиваля элитарного типа является «Festival della Valle d'Itria» (основан в 1975 г.), который проходит в г. Мартина Франка (Италия) и ставит целью как популяризацию забытых оперных сочинений, так и постановки оригинальных версий опер, известных зрителю.

Особенностью ретроспективных фестивалей является формирование репертуара из творческих опусов композиторов эпохи барокко, которые исполняются согласно традициям с «мужским сопрано» (контра-теноры). Здесь следует упомянуть международный оперный фестиваль «Drottningholm» (Швейцария), который приобрел известность как престижная площадка для аутентичных постановок опер и балетов эпохи барокко. Один из крупнейших фестивалей барочной оперы в Европе проводится с 1983 г. в г. Бон (Франция). В рамках мероприятий этого фестиваля нередко осуществляются и постановки опер малоизвестных итальянских и французских композиторов XVIII в., композиторов Венской классической школы. Помимо оперных постановок программа может включать различные концерты барочной вокальной музыки, а также кантатно-ораториальные концерты.

Тем не менее среди массовой зрительской аудитории отмечается непопулярность перспективных и ретроспективных фестивалей, поэтому их следует отнести к элитарным.

На наш взгляд, важным критерием в классификации состава аудитории является возраст зрителей/участников. Выделим фестивали, репертуар которых частично рассчитан на детей, а также зрителей любого возраста. К первой группе относится один из крупнейших в Европе Музыкальный фестиваль Шлезвиг-Гольштейна (с 1986 г.). Этот праздник классической музыки способствует музыкальному образованию детей и молодежи. В рамках его проведения организовываются детские музыкальные мастерские, концерты, различные образовательные программы. Зальцбургский летний фестиваль включает программы, адресованные юным и начинающим исполнителям, также молодежные оперные проекты, которые проходят в замке Аренберг, где дети обучаются у квалифицированных педагогов, получают опыт творческого общения с искусствоведами, а также музыкантами Венского филармонического оркестра. Специальные программы, рассчитанные на детей, представлены на Дрезденском музыкальном фестивале, Экс-ан-Прованском оперном фестивале, оперном фестивале в Савонлинне.

Еще одним критерием, позволяющим классифицировать оперные фестивали, является его связь с именем конкретного композитора либо исполнителя. Монографический фестиваль может быть определен как промежуточный между массовым и элитарным, так как представляет интерес для любого типа зрителей. Постановки опер на данного рода фестивалях пропагандируют произведения определенных композиторов. Таковыми являются фестивали Пуччини, Верди, оперный фестиваль Россини в Пезаро, Байрёйтский фестиваль, международный фестиваль Гилберта и Салливана в Англии, Генделевский фестиваль в Гёттингене, Международный оперный фестиваль им. Ф. И. Шаляпина в Казани.

Унікальнасьць монаграфічных фестываляў у тым, што яны ўключаюць рэдка исполняемыя прайзведзеньні кампазітараў, таксама паставкі класічных і новых версій опер (фэстывалі Верды і Россіні), якія часта праводзяцца вядомымі музыкальнымі тэатрамі і калектывамі (фэстываль Пуччыні). Такім чынам, монаграфічныя фэстывалі як арыгінальнае зьявішча сусьветнай музыкальнай культуры спрыяюць узмаценьню міжкультурнага дыялогу ў ракурсе розных рэжысэрскіх традыцый.

Следуючы крытэрыі класіфікацыі вызначаюцца месца правядзеньня опернага фэстывалю. Гэты крытэрыі іграе немалаважную ролю ў працэсе прывлеченьня зрительскай аўдыторыі, а таксама зьвязанай з ёю ўспэшысьцю фэстывалю. Зьдэсь выдзяляюцца фэстывалі стацыянарныя і праводзімыя на адкрытым ваздуху (open-air). Месцам правядзеньня фэстывалю першай групы зьявляюцца стацыянарныя оперныя тэатры, другой – плошчадкі пад адкрытым небам. Гэты могуць быць як культурна значымыя аб'екты, так і месца, не прадстаўляючыя культурнага кашчэўнасьці. К першай і другой групэ можна аднесці оперныя фэстывалі «Арена ді Верона», Пуччыні ў Торрэ дэль Лаго, Россіні ў Пэзаро, ў Мачэратэ, ў Помпэях (Італія), оперы і балэта ў г. Аспендос (Турцыя), Байрэйтскі, Мюнхэнскі оперныя фэстывалі, ў Бадэн-Бадэне (Германія), Брэгенцскі (Аўстрыя), ў Савонлінне (Фінляндыя), ў Экс-ан-Провансэ (Францыя), оперы і балэта «Вечэра Вялікага тэатра ў замку Радзівіллаў» (Беларусь).

Усе перэчысьленыя фэстывалі праходзяць ў культурна значымых месцах. Так, «Арена ді Верона» праводзіцца ў антычным амфітэатры, пастроеным прадпаложытэльна каля 30 г. н. э. пад адкрытым небам. У 2000 г. амфітэатр ўключэн ў лісь перамятнікоў Сусьветнага насьледдзя ЮНЕСКА. Фэстываль оперы і балэта ў Аспендосэ таксама праходзіць ў дрэвнэм амфітэатры, адным зь нешлікіх, сахрانیўшэм арыгінальныя чэрты да нашэго врэмані. Байрэйтскі фэстываль аснован Р. Вагнэрам, праходзіць ў оперным тэатры «Фэстшпільхаус». Фэстываль ў Савонлінне інтэресэн з тэчкі зрэньня лэкацыі: ажэгодно (з 1912 г.) праходзіцца ў крэпасты Сьвятаго Олафа. Другой плошчадкай фэстывалю зьявляецца канцэртны зал г. Савонліннасалі. Унікальнэйшы перамятнік архітэктуры 2–3 в. да н. э. – Вялікі тэатр Помпэі, рэканструіраваны ў 2014 г., стаў плошчадкай для правядзеньня опернага фэстывалю. Арэна Сфэрыстэрыю, стэанная ў 1820-х гг. па прэекту архітэктара Ірэнеа Алэандры, зьявляецца асновнаю лэкацыяю опернага фэстывалю ў Мачэратэ. Вэсьма нэобычнэ плошчадка Брэгенцкага фэстывалю іськусств, прадстаўляючэ сабой плаваючэ сцэну на Бодэнскэм озэре. У рамках фэстывалю для кожнаго спэктакля рэжысэрамі вызначаюцца індывідуальны дызайн як самоу сцэны, так і дэкарацыі. Фэстываль опернаго і балэтнога іськусства «Вечэра Вялікага тэатра ў замку Радзівіллаў» таксама адрэчаецца ісьто-

рической площадкой. Замок Радзивиллов в Несвиже – архитектурный памятник XVI–XVIII вв. После реставрации на базе памятников истории и культуры города создан Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», который в 2005 г. внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Следует отметить, что большинство площадок, относящихся к культурно значимым объектам, обладают уникальной аутентичной акустикой, что также делает их привлекательными для проведения музыкальных фестивалей.

Сценическая интерпретация в XXI в. отмечена эволюцией режиссерских концепций, связанных с тенденцией постановки опер в местах, где формат open-air исторически не бытовал. В отличие от стационарных фестивалей, опирающихся на оперную режиссуру академических постановок, фестивали open-air предоставляют широкий спектр интерпретационных возможностей (например плавучая сцена Брегенцского фестиваля), также способствуют адаптации жанра оперы в контексте современных социокультурных тенденций.

Фестивали могут проводиться как в одной стране (причем в разных местах), так и в нескольких. Например, основная локация Международного фестиваля Гилберта и Салливана, основанного в 1994 г. Я. Смитом и Н. Смитом с целью сохранения и популяризации произведений либреттиста У. Гилберта и композитора А. Салливана, совместно создавших в викторианский период четырнадцать опер, – Англия, однако его проведение осуществляется в разных городах (Бакстон, Истборн, Харрогейт и др.). Недели фестиваля проходили также в США (Филадельфия, Калифорния, Пенсильвания).

Среди многообразия зрелищных представлений оперные фестивали выделяются как явление, отразившее глобализационные процессы, определившие новые форматы в оперном искусстве. Развитие оперного фестивального движения стало возможным благодаря существенным модификациям, произошедшим в связи с режиссерскими экспериментами и визуальными новациями, обновлением оперного репертуара, расширением сценического и коммуникативного пространства. Представленная классификация позволяет дифференцировать оперные фестивали по различным критериям. Тем не менее, следует учесть, что каждый фестиваль – это уникальное явление художественной жизни с ярко выраженной социальной составляющей, синтетичное по природе. Поэтому одно и то же мероприятие, рассматриваемое с различных аспектов, может быть одновременно отнесено к нескольким типам предложенной классификации.

1. Абызова, Л. И. Музыка финского лета (фестивали в Савонлинне и Кухмо) / Л. И. Абызова // Вестн. Академии рус. балета им. А. Я. Вагановой. – 2015. – № 4 (39). – С. 251–256.

2. *Барабанов, А. А.* Год П. И. Чайковского: открытия, находки, влияние на культурный ландшафт России / А. А. Барабанов // *Обсерватория культуры*. – 2016. – Т. 13, № 4. – С. 458–465.
3. *Боголюбова, Н. М.* Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. – СПб. : СПбКО, 2009. – 416 с.
4. *Дробышева, М. Н.* Летние фестивали в Финляндии, Хорватии и России в 2017 году / М. Н. Дробышева // *Общество. Среда. Развитие*. – 2017. – № 3. – С. 130–133.
5. *Минайленко, М. А.* Феномен европейского фестиваля академического музыкального искусства. История праздничной культуры / М. А. Минайленко // *Изв. Самар. науч. центра Рос. акад. наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки*. – 2020. – Т. 22, № 71. – С. 74–78.
6. *Периль, Б.* Фестивальная практика: опыт CASE-STUDY / Борис Периль // *Экология культуры*. – 2002. – № 3. – С. 24–73.
7. *Резникова, Е. И.* Фестиваль искусств как синтетическое художественное пространство : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.09 / Е. И. Резникова ; С.-Петербург. гос. ун-т профсоюзов. – СПб., 2006. – 21 с.
8. *Цодоков, Е. С.* Опера : энцикл. сл. / Е. С. Цодоков. – М. : Композитор, 1999. – С. 288–289.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 03.04.2023.