

Ожившие в песне и танце

Елена Медведева
(Астрахань)

27 ОКТЯБРЯ АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА ОТКРЫЛ НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН ПРЕМЬЕРОЙ: НА СЦЕНЕ АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА БЫЛА ПОКАЗАНА ПРОГРАММА «ТРОИЦА. ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ». ПОСТАНОВКУ ОСУЩЕСТВИЛИ: ДИРЕКТОР- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДР ЛАВРИНЕНКО, ГЛАВНЫЙ БАЛЕТМЕЙСТЕР КОЛЛЕКТИВА АЛЕКСЕЙ ЗИМИН, ГЛАВНЫЙ ХОРМЕЙСТЕР – МАРИНА ЗАВодОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРКЕСТРОВОЙ ГРУППЫ АНСАМБЛЯ ЕЛЕНА МОРДВИНОВА.

Мультимедийные представления сегодня не редкость, современные технологии позволяют обрести новое звучание произведения искусства, являющимся историческим наследием, раскрыть в полной мере смыслы, заложенные в них авторами.

Сценическую форму для спектакля-концерта «подсказала» идея музыкальной слишком большая разрядка, бьет по глазам художников-передвижников, удалить выделенное слово наиболее яркое воплощение получившая в творчестве М. П. Мусоргского. Его «Картинки с выставки» вдохновили столичного продюсера, режиссёра и музыканта Виталия Матросова на создание постановочной концепции, творчески интерпретирующей и развивающей принципы музыкального цикла композитора-классика. Развив его идею и соединив в ярком, динамичном шоу возможности традиционных театральных искусств (балет, вокал, сценография) и современных визуальных технологий, авторы и постановщики шоу представили астраханским зрителям красочное зрелище в «русском стиле». Зрелище, пронизанное «духом и буквой» народных традиций и их воплощений в лучших образцах произведений отечественной культуры и искусства.

Действие начинается с реминисценции: музыкальная пьеса «Прогулка» из цикла «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского сопровождается проекцией изображений передвижнического зала Третьяковской галереи. А потом волшебство театра «переносит» юную посетительницу музея, девочку Алёну, в оживший мир художественных об-

разов Руси, воплощённых в классической отечественной живописи и музыке. Они наполняют это сказочное «путешествие» реалиями русской жизни, разворачивающейся в эпике тысячелетней истории православия, и «делают» Алёну участницей традиционных фольклорных праздников и бытовых обрядов русской старины.

Эпическую тональность спектаклю задаёт «Троица» Андрея Рублёва, образ любви, противостоящий враждебности и разрушению, и сменяющее «Прогулку» духовное песнопение «Царю небесный» – молитва, ежедневно исполняемая во время церковных богослужений в православных храмах.

– Это эпиграф, точка отсчёта волшебному путешествию. «Тропарь «Царю небесный» – одна из главных молитв православного праздника, Дня Святой Троицы, обозначающего непостижимую для человеческого ума тайну сочетания Единства и Троичности в Боге, – подчеркнула хормейстер спектакля Марина Заводова.

Далее захватывающее действие разворачивается на фоне знаменитых картин русских художников, большая часть которых составляют славу Третьяковской галереи: «Рожь» Ивана Шишкина, «Ярмарка», «Масленица», «Ёлочный торг» Бориса Кустодиева, «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Вечерний звон»

«Троица. Ожившая история». Сцена из спектакля-концерта Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Эпизод «На горе стоял казак».

«Троица. Ожившая история». Сцена из спектакля-концерта Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Эпизод «Русский сувенир».

Исаака Левитана, «Беление холста» Зинаиды Серебряковой и другие. Анимированные картины, выводимые на большой экран высотой от планшета сцены до колосников, выполняют роль декораций в этой постановке.

По словам Александра Лавриненко, «именно картины определяют развитие сюжета спектакля: если раньше, в других программах видеосопровождение являлось иллюстрацией происходящего на сцене, своего рода живописным комментарием, то в новой работе Ансамбля происходящее на сцене раскрывает содержание полотен, и, можно сказать, что картины оживают, а мы через музыку, песню, танец, стремимся воплотить на сцене дух прошлого, историю России».

Ткань действия пронизывают несколько тем, которые всегда составляли основу жизни русского человека: это темы духовности, праздника, труда и любви. Двигаясь от ярмарочных гуляний, через троичные хороводы, рождественские хлопоты, вплетая в действие казачьи песни и музыкальное отражение трудового процесса («Дубинушка», «Отбеливание полотна») сюжет достигает кульминации в свадебных обрядовых песнях, завершающих программу.

«Троица. Ожившая история». Сцена из спектакля-концерта Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Эпизод «Барыня. Ярмарочная потеха».

«Троица. Ожившая история». Сцена из спектакля-концерта Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Эпизод «Со вьюном я хожу».

и мелодическом ряде, тематике и музыкальной фактуре.

— Несмотря на стилистические различия этих произведений, на разнообразие стилей, жанров, музыкальный ряд действия подчинён единому замыслу, который мы, музыканты, должны были воплотить — сыграть так, чтобы слушателями музыка была принята, как если бы была частью души. Каждый из музыкантов вносил посильную лепту в реализацию этой задачи. Используемая в программе музыка нам известна, на слуху, и музыкантам приходилось при работе над переложениями принимать во внимание тот факт, что все произведения написаны для совершенно других инструментальных составов: либо для симфонического оркестра, либо для камерного. У нас состав специфический, это даже не народный оркестр со своими традициями. В нашем оркестре есть труба, тромбон, три баяна, балалайка, домра, ударная установка, используются фольклорные инструменты, среди которых есть жалейки. Наши музыканты Сергей Кривошапов и Евгений

Якушкин адаптировали произведения мировой классики для нашего состава и пытались найти необходимые штрихи, интонации, тембры, баланс между инструментами так, чтобы, если не воспроизвести точно (понятно, что это невозможно), то хотя бы приблизиться

к авторскому замыслу, добиться убедительного звучания. И ещё один интересный момент — художественным руководителем ансамбля была поставлена задача: произведения должны исполняться не как инструментальная музыка, следующая собственным законам, необходимо было учитывать особенности хореографических композиций, которые развиваются по своим правилам и имеют свои кульминации, акценты, ощущение темпа, характер движений, — отметил музыкант ор-

кестровой группы, лауреат международных и российских конкурсов Дмитрий Соловьёв.

Для ансамбля это первый столь масштабный опыт использования в программе классической музыки. «Все наши музыканты имеют высшее образование, есть артисты, окончившие аспирантуру, у всех большой опыт исполнения не только академической музыки, но и современной, в том числе произведений только вышедших из-под композиторского пера, и поэтому работа над авторской музыкой была знакомой, увлекательной, радостной», — пояснила руководитель оркестровой группы Елена Мордвинова.

«Частушка» Г. В. Свиридова, искрящаяся озорством, радостью, весельем, исполняется в спектакле трижды, сопровождая «Ярмарку» Бориса Кустодиева и зимние сцены в финале первой части программы и в начале второй. Эффектно решена сцена «Грозы»: картина Максима Воробьёва «Дуб, раздробленный молнией» раскрывается через «Рондо» из «Concerto grosso» №1 А. Г. Шнитке. Оправданно вплетаются в повествование и сцена таяния Снегурочки из одноимённой оперы Н. А. Римского-Корсакова, вокализ С. В. Рахманинова, следующие подряд и вовлекающие зрителя в переживания любовной трагедии. Сцена «Отбеливание полотна кажется невозможной без «Русской» из балета «Петрушка» И. Ф. Стравинского. В хореографи-

«Троица. Ожившая история». Сцена из спектакля-концерта Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Эпизод «Ой, ребятаушки, сходитесь».

ческой зарисовке на тему, заданную картиной Зинаиды Серебряковой «Беление холста», музыка позволила проявиться в полной мере юмору, женскому обаянию, красоте. Идеально вписалась в контекст постановки пьеса современного композитора Д. Лукина «Зимушка-зима», созданная под впечатлением от картины «Ёлочный торг» Бориса Кустодиева. Каждое музыкальное произведение идёт в смысловой связке с той или иной картиной и подчинено общей драматургии сценического действия.

Перед главным балетмейстером Ансамбля, постановщиком хореографических номеров Алексеем Зиминим, перед артистами балета стояла сложная задача — создать и исполнить хореографию на музыку, изначально, казалось бы, для этого не предназначенную. Балетная группа мастерски раскрыла характеры танцев, а их легко считаваемая лексика позволила без труда следовать за развитием сюжета спектакля-концерта. Нельзя не отметить безупречное исполнение артистами балета технических элементов. «Было очень интересно работать с музыкой как композиторов позапрошлого века, так и двадцатого столетия, к примеру, с сочинением признанного мастера авангарда А. Г. Шнитке — искать, пробовать, находить пластические решения. Важно было, чтобы рождающиеся образы соответствовали контексту, ведь через хореографию всего спектакля мы стремились воплотить характер русского человека, проявляющийся выразительно, эмоционально и во время праздника, и в труде», — поделился своими впечатлениями от работы над постановкой Алексей Зимин.

Введённые в программу песни Астраханского края («Ой, ребятаушки, сходитесь», «Чарочка по столику», «Я не думала сегодня угореть») подчёркивают её южный колорит. Песни исполняются в обработке заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора РАМ имени Гнесиных А. Л. Ларина — большого друга ансамбля (однажды услышав выступление хоровой группы коллектива, он был немало удивлён: «Я не думал, что на периферии может быть такой хор!»). О высоком уровне профессионального мастерства хоровой группы свидетельствует достаточно большое количество в программе песен *capella*, которые исполняются не как принято — статично, а в движении. «В песне «Веники» хор танцует, воплощая сложный хореографический рисунок: следует принять во внимание, что

«Троица. Ожившая история». Сцена из спектакля Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Вокально-хореографическая композиция — популярная на русские свадебные темы.

«Троица. Ожившая история». Сцена из спектакля Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Эпизод «Чарочка по столику».

темп песни быстрый, но характер был сохранён. А в «Чарочках» удалось ещё и сюжетную линию выстроить. Исполнять песни *a capella* в движении очень сложно, это требует большого напряжения и концентрации внимания, а ещё требуется следовать режиссёрскому решению, воплощать образы», – прокомментировала работу хора главный хормейстер Марина Заводова.

Хоровая группа практически не уходит со сцены, органично вписываясь в хореографические композиции. «Так как двигается хор ансамбля во время исполнения песен, в том числе *a capella*, легко, естественно, не в каждом театре увидишь», – отметил Виталий Матросов, присутствовавший на премьере.

Объединяющую, можно сказать, цементирующую роль в программе играет оркестровая группа – в течение всего спектакля она находится на сцене, сопровождая всё происходящее, сплетая воедино авторскую и народную музыку. Инструментальные интерлюдии насыщают, раскрашивают, обогащают действие. Например, по замыслу постановщиков в программу включена «Рассыпуха» В. Ф. Гридина, восхитительно исполненная лауреатом международных и российских конкурсов Дмитрием

Соловьёвым. Из необычного: звучали жалейки и... стиральная доска, последняя – забавный штрих в эпизоде «Отбеливание полотна». Музыка в исполнении оркестра не воспринималась лишь как иллюстрация происходящего на сцене, а стала одним из главных действующих лиц представления.

Из выступающих стоит отметить артистов балета Евгению Подоплелову, Рубина Яваева, исполнивших выразительно, харизматично сцену таяния Снегурочки; артистов хора Елену Марченко, Александру Куранову, Марию Морозову, создавших убедительные образы русских женщин; Дмитрия Семигласова, Александра Говорова, Александра Рыба, Сергея Судакова, блистательно солировавших в песнях «Чарочка по столику», «На горе стоял казак» и в других номерах.

В спектакле помимо основного состава ансамбля (оркестровая, хоровая, балетная группы) приняли участие воспитанники хореографической студии «Волжский сувенир». Это был первый выход юных артистов на сцену вместе с мастерами и, надо сказать, весьма удачный.

Создание художественных образов было бы невозможно без костюмов, в каждом

из них присутствуют ключевые элементы одеяний, в которые облачались по тому или иному случаю в прошлом. Костюмы получились тематически точные, красивые. Чего только стоит кика – древнерусский женский головной убор с рогами, завершающий костюм к песне «На горе стоял казак!» Эскизы сарафанов, рубах, головных уборов создали московские художники по костюмам Елена Казакевич и Анастасия Еремян. Всего было пошито почти триста костюмов...

За два часа героиня постановки, её исполняет Татьяна Яваева, в сопровождении Петрушки – Дмитрий Форсель – вместе со зрителями совершила путешествие в прошлое, пусть идеализированное, но исполненное подлинной красотой, духовной силой и волшебной тайной.

Программу «Троица. Ожившая история» Астраханский государственный ансамбль песни и танца планирует показывать не только в регионах России, но и за рубежом.

Фотографии предоставлены пресс-службой Астраханского государственного ансамбля песни и танца, автор фотографий – Денис Гавриков.

«Троица. Ожившая история». Поклоны после премьеры: коллектив Астраханского государственного ансамбля песни и танца и его директор-художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации А. М. Лавриненко.

6+

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА

27 2020 г.
ОКТАБРЯ

18.00

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ
Александр Лавриненко

ТРОИЦА

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ