«КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА» из века XIX в век нынешний...

Золотые церковные купола проглядывают из-за разноцветных фасадов купеческих домиков, расписанных гигантскими самоварами взамен окон и дверей, хмельной люд, богатырского вида дворники с окладистыми бородами деловито выметают всякий жизненный сор — такой красочной лубочной картинкой провинциального городка открывается мюзикл «Красавец мужчина» Эдуарда Фертельмейстера на сцене Нижегородского оперного театра.

Предпремьерное волнение нарастало с каждым днем — и это понятно: музыкальный спектакль редко рождается в самом театре, а в нижегородском Оперном, похоже, уже сложилась своя традиция — с подачи директора академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина засл. работника культуры РФ А.Д. Ермаковой в 2014 году на свет появилась успешная операмозикл «Коко Шанель. Страницы жизни» народного артиста России Э. Фертельмейстера. И вот вновь по заказу театра создан спектакль, по мотивам знаменитой комедии А. Островского, в содружестве с талантливой литературнорежиссерской командой московских художников. Музыкально-сценическое воплощение пьесы великого драматурга таит немало сюрпризов: первый — необычный смешанный жанр, в основе которого мюзикл «в водевильных тонах», по признанию композитора, включает еще черты оперы и оперетты.

Как примет музыкальные и сценические новшества взыскательный зритель? Удастся ли 135-летней пьесе А.Островского колким острием сатиры на «общественную безнравственность» затронуть сердца наших современников?

А. Ермакова: «Ставить какую-либо классическую оперу в сто первый раз, я думаю, это не самая сложная задача для театра. Главное достоинство нашего театра в том, что он способен идти вперед, не бояться открытий, современных произведений. Мы ищем актуальные темы, сами создаем новые спектакли, даем им сценическую жизнь и впереди у нас много постановочных планов».

И вот занавес открыт, лукаво и насмешливо звучат мотивчики оркестрового вступления, настраивая зрителей на иронический лад — картинка г. Бряхимова, обретая музыкальный характер, оживает...

Самовары-двери и многочисленные лестничные марши (им предназначено сыграть роль «ступеней успеха» и «пьедесталов» в общественной иерархии), появившиеся слуги и обыватели — все приходит в движение, городок наполняется суетой, пересудами, похмельем, весело галопирует и вальсирует в цейтноте мелких забот, одним словом, живет.

Удачная находка художника-постановщика, засл. художника России Ст. Фесько — аллегорическая трактовка минимальных декораций «в русском стиле» дает возможность режиссеру-постановщику, засл. деят. искусств РФ И. Можайскому (Москва), не только стилизовать старинный российский быт, но, что гораздо важнее, остроумно подчеркнуть «трендовые» образы, связующие наше прошлое и современность.

Э. Фертельмейстер: «Все, о чем говорится в драме Островского, происходит сегодня. И те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в наши дни, звучат в темах, в персонажах Островского. Он — классик именно потому, что смотрел далеко вперед и видел

главное в обществе, и мы его сегодня вспоминаем».

Музыка томного «Вальса горожан» метко рисует легкомысленный образ «приличного общества», скучающего в ожидании больших страстей — капризносентиментальная мелодия, одна из множества шлягерных тем, которыми изобилует спектакль, простегивая действие, ведет свой музыкальный рассказ о нравах уездного города.

Можайский: И. «Сама Α. пьеса Островского блистательна даже и удивительно, что на нее не писали музыку. И когда я познакомился С музыкой Эдуарда Борисовича, для меня это было целое открытие сразу родился образ. Я очень

благодарен этому замечательному композитору, его музыка действительно очень интересная: с одной стороны, удивительно гротесковая, а с другой, полна трагического накала, поскольку сама тема пьесы и смешная, и серьезная, и очень современная: любовь и деньги. И, чтобы отразить эти стороны пьесы, нам потребовался новый жанр — мы назвали его мюзикл в водевильных тонах».

Действие спектакля разворачивается весело и динамично, с переодеваниями и разоблачениями, подобно старинным операм-буффа или комическим операм и водевилям XVIII-XIX вв. с типажами в «русском стиле». Как тут не вспомнить замечательную отечественную традицию водевилей А. Алябьева и А.

Шаховского, которым восхищался А.С. Пушкин, комическую оперу «Женитьба» М. Мусоргского, оперу-водевиль «Мавра» И. Стравинского, пародийную оперупантомиму «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева и оперетту Д. Шостаковича «Москва-Черемушки»! Прав Д.Д. Шостакович, утверждая, что нет музыкальных жанров «высоких» и «низких», недостойных внимания академических музыкантов, а есть «музыка плохая и хорошая».

Мюзикл «Красавец мужчина» наполнен колкой сатирой русского водевиля, но все-таки обращен в наши дни: сатирический анекдот явно приобретает гротескные черты, и комическое действие стремительно переходит в драму человеческих отношений, приоткрывая подлинную трагедию теряющего погоне за «золотым тельцом» нравственные ориентиры. Беззаботность «красивой жизни» оборачивается жуткой изнанкой – среди серых общества «скелетов» зданий И крестов «элита» оказывается зомбированных идеей наживы бездушных «живых трупов», требующих от жизни: «денег, денег, ДЕНЕГ!». Этот дикий водоворот зла и порока грозит втянуть обманутую, разоренную и униженную супругом добросердечную Зою Окоемову.

Э. Фертельмейстер: «Я мог бы даже назвать этот спектакль не «Красавец мужчина», а «Зоя». Мне кажется, это ее драма, а не драма этого красавца. Мне был особенно интересен образ его жены — честной, чистой, обманутой. Ведь и сегодня миллионы людей, девушек, женщин доверяются ловеласам, обманщикам, жутким хвастливым лгунам».

Естественно, что музыка спектакля вбирает огромный стилевой срез: она резонирует жанру остроумной комедии водевильной скерцозностью опереточной искрометностью, а лирической драме – приемами драматической экспрессивными монологами И ансамблями, накаленными симфоническими обобщениями. Кстати отметим, что дирижер спектакля С. Вантеев мастерски управляет расширенным составом оркестра, в который электроинструменты, привлечены современные деликатно справляясь музыкально-жанровыми сложностями – все музыкальное действие, включая хоровые массовые и ансамблевые сцены, идет динамично, слаженно, стильно.

Авторам удалось создать яркий современный спектакль, в котором акцентирована главная лирическо-драматическая линия сюжета и бьется ускоренный пульс наших дней. Этой целью оправданы и сокращения некоторых побочных линий пьесы (автор либретто М. Каминская), и «сжатие» прозы иногда в стихотворную речь (поэт С. Плотов). Яркой искрометности действию добавляют и вдохновленные музыкой динамичные полетные танцевальные номера (балетмейстер А. Альшаков, Москва).

И, наконец, главный сюрприз музыкального спектакля — все персонажи пьесы трактованы авторами мюзикла сквозь призму наших дней, порой до

полного их переосмысления: Пьер и Жорж из скромных и молчаливых, «совершенно приличных» (по замыслу драматурга) превращаются в хищных охотников за приданым – разбитных и циничных, легко узнаваемый современный типаж, несмотря на исторический костюм (в исп. Д. Белянского и Д. Лазарева).

Центральный же персонаж пьесы красавец Апполон Окоемов (в исп. А.

Кошелева) щеголь авантюрист, a, если говорить современным языком, гламурный альфонс, «мачо», манипулирующий женскими чувствами ради большего дохода. Молодой солист оперы, получивший уже

признание нижегородцев, в каждой новой роли раскрывает неожиданные грани своего дарования, виртуозно перевоплощаясь, то в столичного аристократа Евг. Онегина, то в обаятельного романтика Боя в мюзикле «Коко Шанель», то в безнадежно влюбленного юнкера Оленина (в современной опере «Казаки» Ш. Чалаева, постановка И. Можайского), а в новой роли – в очаровательного циника, «катастрофу» женских сердец.

Музыкальный талант, профессиональный и человеческий опыт ведущих исполнителей позволяет им максимально погружаться в характеры своих персонажей и гротескно представлять осовремененные типажи: пожилую светскую «львицу» Аполлинарию Антоновну, охотницу за юными мужьями (засл. арт. РФ Е. Шевченко), расчетливого и ловкого «бизнесмена» Наума Лотохина, не лишенного пристрастия к женским чарам (в исп. засл. арт. РФ В.Кубасова и М. Наумова), «мажора» Николая Лупачева – прожигателя жизни (засл. арт. РФ С.

хвастливого ловеласа Федора Олешунина (в исп. Н. Печенкина) и Неповторимый др. карикатурный шарм «дамы приятной всех отношениях» образ Сосипатры Семеновны добавляет талантливая актриса

Т. Гарькушова, представляя гламурный портрет «слабой женщины», вооруженной кокетством и жеманством, но одновременно — коварством и железной «деловой хваткой».

Многим солистам (Д. Чепик, Е. Шевченко, А. Доронину, О. Борисовой и др.) мюзикл принес творческую удачу — весь актерский состав спектакля остроумно с азартом и удовольствием играет нашу жизнь: парадоксальную трагикомедию о современных мещанах, зараженных вирусом потребительства, нарциссизмом и пошлостью, цинизмом, меркантильностью и мошенничеством, впрочем, не преступая грань, отделяющую водевиль от китча.

Да, полезно увидеть в художественно-историческом зеркале честное отражение своего века — в пьесе А. Островского эти прообразы выглядят не столь варварски «круто». Однако и наш мир еще не совсем нравственно потерян, если в нем продолжают жить искренние, отзывчивые души способные любить и прощать — их символом в опере стал образ Зои Окоемовой драматургически точно продуманный, правдиво и чутко воплощенный Н. Масловой. По сути,

именно образ Зои главный этический стержень спектакля, наиболее эта линия развита и динамична: ОТ наивной доверчивости до глубин трагического отчаяния. И наполнена она самыми тонкими

музыкальными красками лирических переживаний — нежных и ласковых признаний в начале оперы и смертельной боли, обиды — в конце. Однако финал спектакля, как и положено, в сатирической комедии, — жизнеутверждающий и нравоучительный: благородство и великодушие бескорыстной души на сцене торжествует. Такой эмоционально богатый образ, покоряющий искренностью переживаний, глубоко прочувствованный исполнительницей, стал еще одной победой молодой талантливой актрисы.

И, конечно, музыка — главный герой спектакля: ее красота и выразительность, необычайная мелодичность, проникновенность и глубина каждой интонации, покоряют слушателей всех возрастов тонким юмором, театральной зримостью и отточенностью образов. Искрометная и ироничная, лирически исповедальная и пародийная, драматически накаленная и глумливая — необъятный диапазон чувств и характеров вместил жанр мюзикла-водевиля, который словно родился из обновленного содержания пьесы А.Островского.

Замечательно, что нижегородский театр не боится смелых творческих экспериментов, не только сохраняет, но и обновляет традиции, помогая развиваться современной опере, ищет свои пути художественного просветительства. Браво, театр! Браво, маэстро! – публика восторженно приняла мюзикл «Красавец мужчина», и, несмотря на неизбежные шероховатости первого прогона, овации не смолкали...

Новый спектакль родился и получил полное право на счастливую сценическую жизнь.

Л. Птушко

(Фотографии предоставлены пресс-службой НГАТОБ им. А.С. Пушкина)