

КОД ГАРМОНИИ ВЕРДИ

РИККАРДО МУТИ
ИСПОЛНЯЕТ МУЗЫКУ
ВЕЛИКОГО ИТАЛЬЯНЦА
КАК ПОСЛАНИЕ МИРА

В итальянской Равенне с ее двухтысячелетней историей, скрещивавшей здесь когда-то разные культуры, религии, цивилизации, в городе, известном миру немеркнущей красотой базилик и многоцветных мозаик, великой гробницей Данте, уже 29 лет проходит летний Равеннский фестиваль искусств под руководством Кристины Мацавиллани-Мути.

Афиша фестиваля сочетает музыку (академическую, джазовую, этническую), театр, поэзию, кино, перформансы и продвигает идею «перекрестков», «мостов», «дорог» культур. Афиша сама напоминает путешествие по странам, культурам, временам, по арт-мирам, причем каждый год по новому маршруту: дантовская «Любовь, что движет солнце и другие звезды» и «Путешествие между символизмом и утопией», «Свет на пути в Дамаск» и «Пилигримы и странники», «1914. Год, который изменил мир». Прошлый фестиваль с девизом «Шум времени» обратился к теме 100-летия Октябрьской революции, осмысливая ее идеи и радикальные изменения, которые она принесла в XX век. В том году звучала музыка Шостаковича, поэзия, творившаяся в революционную эпоху (Александра Блока, Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Сергея Есенина, Бориса Пастернака), футуристическая опера Михаила Матюшина и Алексея Крученых «Победа над солнцем» (1913).

В этот раз Равеннский фестиваль прошел под девизом «У меня есть мечта» («I have a dream») — фразы из знаменитой публичной речи Мартина Лютера Кинга о равенстве рас и принципах демократии, произнесенной им 55 лет назад в Вашингтоне. Это факт, но в сегодняшнем мире, охваченном межнациональными конфликтами и прессингом политики и идеологии, слова американского проповедника звучат особенно актуально. Афиша, как и в прежние годы, была выстроена многослойно, воплощая принцип «перекрестка» культур. Была широко представлена американская музыка XX века: Молодежный оркестр Луиджи Керубини исполнил к 100-летию Леонарда Бернстайна его Вторую симфонию («Век тревоги») для фортепиано с оркестром (под руководством дирижера Денниса Рассела Дэвиса); Опера North из британского Лидса привезла свою постановку музыкальной комедии Коула Портера «Kiss me, Kate»; в цикле концертных программ прозвучали сочинения композиторов-минималистов Филиппа Гласса, Терри Райли, Стива Райха, Кита

на мировых сценах

Джарретта. С ними соседствовали сирийские, армянские, мусульманские и иудейские песнопения (программа «Великолепие Алеппо»), «Искусство фуги» Баха, русская музыка, исполненная в Палаццо Мауро де Андре Валерием Гергиевым и Мариинским оркестром, «Макбет» Верди с оркестром и хором Maggio Musicale Fiorentino под управлением Риккардо Мути, фильм «Броненосец Потемкин» с новым live-сопровождением, партитуры, написанные по заказу фестиваля, целый блок музыки Арво Пярта, Альфреда Шнитке, Валентина Сильвестрова (последнему на фестивале посвятили оммаж из трех вечеров) и многое другое.

Сердцем Равеннского фестиваля является уникальный и сложнейший по логистике проект «The Roads of Friendship» – символический музыкальный мост, который с 1997 года возводится из Равенны в другие страны. Риккардо Мути выезжает с фестивалем и Молодежным оркестром Луиджи Керубини в разные точки мира, чтобы встретиться и сыграть концерт с местными музыкантами. В том же виде программа повторяется затем в Равенне. Начиная с первого исторического концерта в Сараево в 1997 году, куда Мути, тогда еще с оркестром и хором Ла Скала, отправился на военном самолете и дал вместе с боснийскими музыкантами концерт в городе, разрушенном бомбами, маршруты «Дорог дружбы» пролегали по разным странам и городам: Бейрут, Нью-Йорк, Москва, Стамбул, Каир, Дамаск, Найроби, Токио, в прошлом году – Тегеран, в этом году – Киев. И везде эти концерты собирали многотысячную аудиторию.

Риккардо Мути убежден, что музыка способна разрушать барьеры, она касается струн

человеческой души и не требует перевода: слова могут быть неверно истолкованы, а музыка всегда воспринимается через сердце. Какие бы сочинения не исполнялись в концертах «The Roads of Friendship», в программах обязательно звучит музыка Верди. «Можно объяснить универсальную значимость итальянских композиторов, таких как Чимароза, Паизиелло, Масканьи, Леонкавалло, Россини и других, но, возможно, только самое популярное из Пуччини близко к Верди в олицетворении Италии. Музыка Верди глубоко человечна и символизирует Италию. Я выбираю программу Верди, чтобы представлять этот итальянский дух и гений людям из другой страны. Под знаком музыки Верди две разные страны могут встретиться», – считает маэстро Мути. В этом году в программе, исполнившейся сначала на Софийской площади в Киеве, а затем в Палаццо Мауро де Андре в Равенне, прозвучали хоры Верди – *Stabat Mater* (последняя партитура композитора) и *Te Deum* из цикла «Четыре духовных хора», а также арии, сцены и знаменитый хор «*Va, pensiero*» из оперы «Набукко». Во второй части программы было исполнено сочинение американского композитора Аарона Копленда, написанное им в годы Второй мировой войны (1942) – «Портрет Линкольна» для чтеца и оркестра. В партитуру этого сочинения Копленд включил выдержки из речей и писем 16-го президента США, которые на концертах в Киеве и в Равенне читал Джон Малкович.

В проекте также участвовали певцы Людмила Монастырская (сопрано) и Сергей Матера (бас), музыканты оркестра Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко, сводный хор (двести человек), включавший в себя Национальный

ТЕКСТ: ИРИНА МУРАВЬЕВА

НА МИРОВЫХ СЦЕНАХ

оперы Украины, Камерный хор «Кредо», Ансамбль классической музыки имени Б. Лятошинского, студентов Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского и Мариупольского колледжа искусств.

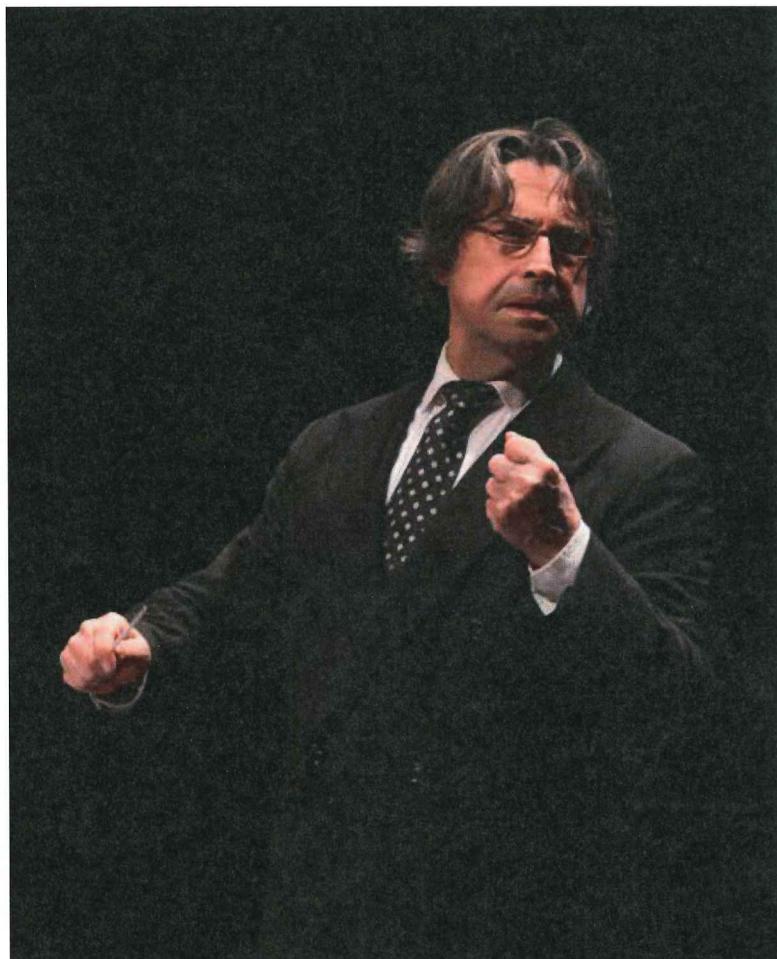
Риккардо Мути провел с музыкантами три репетиции на сцене Киевского оперного театра – в общей сложности девять часов скрупулезной работы. «Музыка Верди элегантна, музикально и технически сложна, гениальна по драматургии, подобно Шекспиру или Шиллеру, – говорит Мути. – Верди был чрезвычайно культурным и умным человеком. Ошибочно думать о нем, как это обычно бывает за границей, как о хорошем композиторе, но каком-то «неотесанном», всегда пишущим такую «зум-ра-ра»-музыку – нечто вульгарное и раздражающее, будто предназначеннное для марширующего оркестра. Это величайшее недоразумение, питаемое, в том числе, и музикальными критиками. Но я уверен, что Верди очень хорошо знал своего «Моцарта». Верди слышал уличную музыку марширующих оркестров и на основе этих мотивов создавал самые изысканные произведения. Я много лет работаю над тем, чтобы сделать музыку Верди понятной, очистить ее и убрать ту тяжесть, которую ей придают плохие дирижеры и певцы».

Риккардо Мути остался доволен работой с объединенным оркестром, а хор назвал выдающимся: его качество монолитного звучания не пострадало даже в условиях экстремальной погоды в Киеве, где концерт прошел под открытым небом после шквального ливня при температуре +11 градусов.

Величие Верди, по словам маэстро, заключается в том, что он быстро создает целый мир: «Другим композиторам требуется много времени, чтобы что-то сказать, а Верди делает это всего в двух нотах. Например, Вагнер – великий композитор, и я, как дирижер, понимаю, что исполнение «Парсифаля» позволяет вам почувствовать себя ближе к Богу. Но Вагнеру нужно много нот, чтобы создать эффект, к которому он стремится, в то время как Верди обладает великим даром лаконично описывать некоторые фундаментальные элементы». Именно поэтому от музыкантов Мути стремился добиться концентрированной энергии каждого звука, предельного внутреннего напряжения, пульсирующего не только в мощной динамике, но и в лирических моментах. Те же требования он предъявлял и певцам.

Для Мути Верди – это абсолютное воплощение итальянского духа и одновременно, как он считает, «это универсальная музыка сердец и идеалов людей, их боли, их любви, которую понимают везде – в Китае, Австралии, Южной Америке, Корее, Тегеране». Каждый год прокладывает новый маршрут «The Roads of Friendship» по миру. В следующем году Мути планирует выступить в Афинах: «Это наша надежда – принести через свое искусство, через музыку умиротворение слушателям и артистам – всем, кто имеет направленность к миру. Известно: музыка может творить такие чудеса, на которые не способны наши политики и дипломаты».

Кстати, с музыкой Верди у Риккардо Мути связан еще один проект – образовательный. С прошлого

года маэстро проводит в Равенне Итальянскую оперную академию для молодых дирижеров. Обучение длится две недели и включает в себя открытые репетиции маэстро с дирижерами из разных стран мира, выбранными им по конкурсу. Изучаются партитуры Верди. «Мы привыкли уже к тому, что критики восхваляют духовную наполненность музыки Моцарта, Бетховена, Штрауса, Вагнера, Малера, а итальянские композиторы описываются ими как развлекательные, приятные, без какого-либо духовного смысла, – говорит Риккардо Мути. – Необходимо исправить эту ошибку. Именно поэтому для меня было важно создать Итальянскую оперную академию. Моим учителем был Антонино Ботто, ученик Артуро Тосканини. Думаю, что их мощный урок дирижирования должен быть передан новым поколениям». В прошлом году «академисты» уже проштудировали с Мути «Аиду» Верди. В этом году предстоит «Макбет».

Дать ссылку на:
<http://www.riccardomuttioperacademy.com/en/>