

Цодоков Е. С.

Три века «Опера комик» (II часть)

К 300-летию со дня основания театра.

Аннотация: Предметом исследования является знаменитый парижский музыкальный театр "Опера комик", которому в этом году исполнилось 300 лет. Автор прослеживает историю театра, основные этапы его развития и роль в истории музыкального и театрального искусства Франции. Большое место уделяется репертуарной политике театра на протяжении трех веков, а также знаменитым и вошедшим в историю оперы мировым премьерам – "Кармен" Бизе, "Манон" Массне, "Пеллеас и Мелизанда" Дебюсси и др. Особое место в историческом очерке занимает русская тема. Даются сведения о произведениях русских композиторов – Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, ставившиеся на сцене театра, о русских оперных артистах, выступавших на этих театральных подмостках. При подготовке работы была проведена информационно-поисковая работа, изучены электронные архивы театра "Опера комик", использованы также такие первоисточники, как мемуары ряда музыкальных деятелей. Основными методами работы является текстовый и семантический анализ источников, а также историко-культурный анализ контекста работы театра. Новизна настоящего исследования заключается в том, что оно является первым в нашей стране систематическим изложением истории парижского музыкального театра "Опера комик" от его основания и до наших дней, дающим достаточно полное представление о всех периодах и важнейших вехах его трехвековой истории. Данное исследование представляет собой инновативный метод представления эмпирических фактов как свидетельства исторической динамики культуры и эволюции культурной формы в сочетании синхронного и диахронного анализа.

Ключевые слова: Искусство, музыка, опера, музыкальный театр, Опера-комик, комическая опера, жанр, история, культура Франции, Париж.

Review: The object of the present research is the famous Parisian music theatre "Opera-Comique" which has celebrated its 300th anniversary this year. The author traces back the history of the theatre and describes the main stages of its development and its role in the history of music and theatre art in France. Attention is paid to the repertoire policy of the theatre during those three centuries as well as to the famous productions, important for opera history, the first nights of "Carmen" by Bizet, "Manon" by Massenet, "Pelleas and Melizande" by Debussy and others. Information is given about the works of Russian composers – Musorgsky, Borodin, Rimsky-Korsakov which were staged in the theatre and about Russian opera artists who performed on this stage. While preparing for the research, work has been done to find more information, electronic archives of the theatre "Opera-Comique" as well as the first-hand sources such as memoirs of a number of musicians have been studied. The main methods of research involve textual and semantic analysis of the sources and historical and cultural analysis of the context of the theatre's activity. The novelty of the present research is caused by the fact that in our country it is the first systematic analysis and description of the history of the Parisian music theatre "Opera-Comique" since its foundation till our days giving the full idea of all periods and important events in its history. This research is an innovative project of presenting empirical facts as an evidence of historical dynamics of culture and evolution of a cultural form in a combination of synchronic and diachronic analysis.

Keywords: Music, music theatre, Opera-Comique, comic Opera, genre, history, opera, culture of France, art, Paris.

6. От «Кармен» к Третьему «Театру Фавара».

Одна из самых плодотворных эпох в истории «Опера комик» приходится на 70-80-е гг. 19 века. Ее первая художественная версия – премьера «Кармен» – непревзойденного шедевра Бизе. Но прежде чем рассказать о ней, посмотрим на краткую хронологию предшествовавших событий в жизни театра.

Еще в 1862 году, после второго ухода Перрена из театра его руководителем стал Адольф Лёвен, драматург и плодовитый либреттист. Он правил театром 12 лет и уступает по этому показателю только знаменитым Леону Карвальо и Альберу Карре, о которых речь впереди. Ряд важнейших художественных свершений периода Лёвена мы упоминали в предыдущей части нашего повествования – премьеры опер Гуно и Массне, «Миньон» Тома.

В 1870 году в помощь уже не молодому 70-летнему директору был назначен племянник Перрена Камиль Дю Локль, который также занимался литературным творчеством. Этот театральный деятель известен любителям оперы, прежде всего, как соавтор французского либретто «Дон Карлоса» Верди и автор прозаического текста к «Аиде». Он также перевел несколько опер Верди на французский язык. Его связывала с великим композитором большая дружба, они состояли в переписке.

Менее известен вклад в Дю Локля в историю оперы как талантливого администратора. Четыре года он был содиректором Комической оперы и затем еще два сезона руководил ею единолично. Именно Дю Локль впервые привлек в театр Жоржа Бизе, Камиля Сен-Санса и Лео Делиба. Вот список их первых постановок в «Опера комик» – «Джамиле» Бизе (1872), «Желтая принцесса» Сен-Санса (1872), «Так сказал король» Делиба (1873). Нельзя обойти молчанием и премьеру новой редакции оперы Гуно «Ромео и Джульетта», состоявшуюся в 1873 году и имевшую большой успех. К этой премьере композитор написал речитативы.

Чуткий к новизне, энергичный директор стремился обновить и расширить ре-

пертуар театра, основу которого до сих пор составляли многочисленные французские оперы, к которым иногда добавлялись итальянские. Именно при нём в 1872 году случилось довольно знаменательное событие – в «Опера комик» впервые зазвучала опера великого Моцарта. Ею стала «Свадьба Фигаро».

Но в послужном списке Дю Локля есть еще более значимый и поразительный для Комической оперы факт. 9 июня 1874, всего через 18 дней после первого исполнения в миланской церкви Сан-Марко, в «Опера комик» зазвучали божественные звуки вердиевского Реквиема. Это было всего лишь третье исполнение мессы (второе состоялось в «Ла Скала») и первое за пределами Италии. Было дано 7 концертов, в которых пели участники мировой премьеры – Тереза Штольц (сопрано), Мария Вальдман (меццо-сопрано), Джузеппе Каппони (тенор) и Ормондо Майни (бас).

В 1874 году Дю Локль остался единоличным директором «Опера комик». Это продолжалось чуть более двух лет. Именно в этот период сюда как свежий ветер ворвалась Карменсита... но была принята парижской публикой без восторга.

Выбор сюжета «Кармен» не принадлежал Бизе. Разговоры о новой опере начались еще при директорате Лёвена и Дю Локля, которые очень хотели привлечь к постановке популярных либреттистов Анри Мельяка и Людовика Галеви, племянника знаменитого автора «Жидовки». Они и завели речь о новелле Мери-ме. Поначалу идея не встретила понимания. Низменная жизнь, убийство на сцене Комической оперы! Как такое возможно? Тем не менее, работа началась, и музыка была заказана Бизе, которому Людовик Галеви, между прочим, приходился шурином. Так, родственные связи сыграли роль – и какую! – в появлении на свет одной из лучших опер мирового репертуара.

3 марта 1875 года. В «Опера комик» – премьера новой оперы. В зале много разношерстной публики, включая любителей оперного искусства и любителей острых скандалов. На этой премьере, кстати, побывал В. Шиловский, пославший Петру Ильичу Чайковскому только что изданный клавир «Кармен». Вос-

пользуемся замечательной книгой Юрия Димитрина «Кармен» в первый раз», где опубликована реконструкция хода этой знаменитой мировой премьеры, сделанная писательницей и литературоведом Минной Куртисс в ее труде «Бизе и его мир» на основе приобретенных ею архивов семьи Галеви, писем Марселя Пруста к вдове Бизе Женевиэве Бизе-Штраус и переписки самого Бизе. Женевиэва, кстати, стала прототипом героини знаменитого романа Пруста «В сторону Германтов» – герцогиней Германтской.

Итак, слово М. Куртисс:

«*Первый акт*, продолжавшийся пятьдесят восемь минут, был встречен хорошо. Хабанере и дуэту Микаэлы и Хозе аплодировали. В конце акта аплодисменты были теплыми, певцов вызывали.

Во время получасового перерыва сцена была заполнена людьми, поздравляющими Бизе.

Второй акт начинается блестяще. Куплеты тореадора вызывают колоссальный энтузиазм. Прелестный квинтет контрабандистов нравится публике. Ария Хозе с цветком, и его дуэт с Кармен встречаются с нарастающей холодностью.

Во втором получасовом перерыве всего несколько человек побывало за кулисами с поздравлениями.

Третий акт, с его декорациями диких гор, вызвал недоумение. Их сравнивали с «Разбойниками», комической оперой Мельяка-Галеви-Оффенбаха, которую недавно снова поставили в «Варьете». «Когда занавес поднялся», – писал один комментатор, – «мы просили соседа ущипнуть нас, думая, что все это нам снится. Декорации первого акта «Разбойников», лишь слегка измененные». Аплодисментами встретили только арию Микаэлы. Гуно высунулся из своей ложи и с энтузиазмом аплодировал так, чтобы все могли это видеть. Потом он снова занял свое место и вздохнул: «Это моя мелодия! Жорж ограбил меня; уберите из партитуры мои и испанские арии – и для славы Бизе не останется ничего, кроме соуса к рыбе».

В последний перерыв, продолжавшийся, к счастью, только двадцать четыре минуты, пришедших за кулисы почти не было. Говорят, что одному из тех, кто из самых лучших побуждений поздравлял

его с «успехом», Бизе ответил: «Успех! Разве вы не видите, что эти буржуа ни слова не понимают в этой вещи, которую я написал для них?» «Это провал, – сказал Бизе издателю Хартману, – я предвидел это фиаско, окончательное и бесповоротное. Для меня это конец».

Четвертый акт. Реакция публики на четвертый акт была «ледяной» с первой сцены и до самого конца. После финального занавеса за кулисами не осталось никого, кроме трех-четырех преданных друзей».

Провал! Так закончилась премьера этой гениальной оперы. А три месяца спустя Бизе скончался, не узнав о триумфальном шествии своего детища по всему миру...

Но жизнь театра продолжалась. В 1876 году на пост директора заступил Леон Карвальо. Этот бывший баритон, когда-то певший в «Опера комик», прославился как театральный администратор и постановщик. Ему принадлежат лучшие достижения «Театра Лирик», о котором уже шла речь, когда он там директорствовал. В мировых премьерах обеих великих опер Гуно пела его жена – выдающаяся певица Мария Миолан-Карвальо, блиставшая не только во французском репертуаре, но также и в операх Моцарта. Наверное, это были лучшие годы Карвальо. Он ставил там Моцарта, Россини, Вебера, осуществил премьеру французской версии «Макбета». Карвальо обладал умением открывать таланты. Так, именно он привлек в «Театр Лирик» будущую замечательную шведскую примадонну Кристину Нильсон, первую Офелию, дебютировавшую здесь в партии Виолетты. Однако Карвальо преследовали и неудачи, будучи экстравагантным человеком он слишком увлекался творческими проектами и, в частности, руководимый им одно время Театр Возрождения довел до банкротства.

Карвальо бесценно руководил Комической оперой в течении 11-ти лет до 1887 года, когда его деятельность внезапно прервалась, о чем мы расскажем позднее, а потом вернулся в театр в 1891 году. С годами Карвальо стал осторожнее и ос-

мотрительнее. Его деятельность в «Опера комик» была, в целом, более консервативной, нежели предыдущая. Тем не менее, к его выдающимся свершениям принадлежат первые постановки в театре «Волшебной флейты» (1879) и «Травиаты» (1886) и, безусловно, мировые премьеры тройки великих опер – «Сказок Гофмана», «Лакме» и «Манон».

Жак Оффенбах всю жизнь мечтал об успехе в оперном жанре и не дождался премьеры «Сказок Гофмана» – своей лебединой песни – четыре месяца, не успев завершить партитуру оперы, что послужило впоследствии причиной всевозможных чуть ли не детективных историй и манипуляций с нотным текстом его шедевра.

Премьера состоялась 3 февраля 1881 года и прошла с большим успехом. Ей предшествовала окончательная «доводка» партитуры, которая происходила уже без автора при самоотверженном участии композитора Эрнеста Гиро – рыцарское поведение которого по отношению к Бизе вошло в историю. В известной книге З. Кракауэра про Оффенбаха и его эпоху так описаны эти предпремьерные дни:

«Репетиции «Сказок Гофмана» подошли к концу. По просьбе семьи Оффенбаха Эрнест Гиро взял на себя оркестровку оперы и сверх того самоотверженно согласился отложить представление его собственной оперы «Галантное приключение» ради скорейшей премьеры творения Оффенбаха. На генеральной репетиции была произведена тяжелая операция. Из чрезмерного опасения, что опера слишком длинна и может утомить публику, весь акт Джульетты, который в изначальной редакции, по-видимому, стоял в конце, был ничтоже сумняшеся выкинут. Но поскольку он содержал баркаролу, каковая ни в коем случае не должна была выпасть, постановщикам волей-неволей пришлось произвести второе вмешательство и перенести действие акта Антонии из Мюнхена в Венецию. Менее жизнеспособная опера от таких ампутаций могла бы погибнуть. Премьера – большое общественное событие – состоялась 10 февраля 1881 года в присутствии министра Жюль Ферри и множества официальных лиц, и это позволяет заключить, что республиканцы

больше не рассматривали Оффенбаха только как «великого растлителя»...»

Любопытно, что жена композитора Эрминия так волновалась, что не смогла присутствовать в зале. Но друзья оперативно сообщали ей о ходе представления и о его успехе у публики.

Карвальо не был бы самим собой, если бы и в «Опера комик» не продолжал выискивать певческие бриллианты. В 1880 году он приглашает в театр молодую 22-х летнюю американку Марию Ван Зандт, ученицу знаменитого Франческо Ламперти, лишь за год до того дебютировавшую на оперной сцене в Европе. Карвальо был восхищен юной певицей и заключил с ней контракт на 5 лет, дав в качестве дебюта роль Миньон. Обладавшая не очень мощным, но феноменально подвижным и элегантным голосом американка вскоре добилась такого фантастического успеха, что Лео Делиб специально для нее написал партию Лакме в своей одноименной опере, премьера которой состоялась в «Опера комик» 14 апреля 1883 года.

Исключительная мелодика, красивая ориентальная театрика, весьма модная в те времена, определили успех автора «Коппелии» и «Сильвии». Бесподобно исполняла знаменитую арию с колокольчиками Ван Зандт. Завершая разговор о ней надо сказать, что у певицы оказалось много завистников, в том числе знаменитая Эмма Невада, артистку вравили в интриги, обвинив в пьянстве, что и привело к скандалу на премьере впервые поставленного на сцене «Опера комик» «Севильского цирюльника» 8 ноября 1884 года. Впрочем, дальнейшая ее карьера была блестящей, Ван Зандт много и с успехом выступала в России, в частности пела в Московской частной опере Мамонтова, ее чудесный портрет написал Валентин Серов.

1884 год начался триумфом Жюль Массне, который сочинил для «Опера комик» 8 опер. 19 января 1884 года в театре состоялась премьера «Манон». Это была последняя из череды выдающихся постановок на сцене Комической оперы эпохи «Второго Фавара». Правда, об этом еще никто не подозревал.

Идея оперы сразу понравилась Карвальо и он заказал музыку композитору.

Никаких особых приключений и треволнений в процессе сочинения и на премьере не было. Массне писал увлеченно, ему удалось даже пожить в Гааге в той самой комнате, где когда-то жил аббат Прево. Благодаря опубликованным в 1912 году в Париже мемуарам композитора история создания «Манон», как, впрочем, и многих других его опусов, известна довольно подробно.

Успех «Манон» у публики был исключительным, хотя не все критики были единодушными. Чайковский, очень ценивший Массне и прослушавший оперу вскоре после премьеры, писал брату Модесту: «Я ожидал большего. Очень изящно, очень отделано, но ни единого мгновения, способного тронуть». Далее, как бы извиняясь, Чайковский добавляет: «старания бездна и работа от начала и до конца необычайно тонкая». Что тут скажешь? Любой художник, в отличие от искусствоведа, оценивая чужое, может и даже должен быть субъективным и пристрастным. Ведь он таким образом как бы «защищает» свою индивидуальность от постороннего влияния. Зато высоко оценил «Манон» строгий критик Э. Ганслик, непримиримый враг Вагнера, сокрушаясь лишь о том, что Массне иногда слишком много внимания уделяет декламационности в ущерб ариозности. Вердикт опере вынесла публика и история – этот опус композитора занял свое заслуженное место среди шедевров мировой оперы.

Еще до «Манон» в 1882 году Массне посетил Байройт, где 1 августа, всего пять дней спустя мировой премьеры прослушал вагнеровского «Парсифаля». Затем отправился в путешествие по немецким городам, посетил дом Гёте в Веймаре. Именно тогда он впервые задумал своего «Вертера», прочитав этот роман в переводе на французский. Массне сочинял оперу в 1885-86 гг. Наконец партитура была закончена. 24 мая 1887 года Массне пришел в театр и проиграл всю оперу на рояле Леону Карвалью. Тот молча выслушал и, как вспоминает в мемуарах композитор, после некоторой паузы произнес: «Я надеялся, что вы принесете мне новую «Манон»! А этот печальный сюжет лишен интереса. Он обречен...» Огорченный Массне вернулся домой и вдруг вечером получает депешу от Карвалью: «Мы

еще поговорим об этом. Ничто не решено. До завтра...»

А назавтра, 25 мая во время представления «Маньон» случилась трагедия – здание «Опера комик» сгорело в огне, унесшем жизни нескольких десятков зрителей и артистов (данные в разных источниках разнятся, но примерно около 100 человек). Существует описание этого бедствия: «В 20 часов 30 минут началась увертюра, а в 20 часов 55 минут, когда мадемуазель Симонне (Маньон) произнесла фразу «О девы, моя единственная надежда...» хористы услышали какое-то шипение, спустя некоторое время появился огонь и стал стремительно распространяться по залу. Должен был опуститься железный противопожарный занавес, но что-то не сработало... началась давка, многие выбежали на балконы и прыгали с них вниз, калечась». Леон Карвалью был признан виновным в преступной халатности, осужден и заключен в тюрьму.

Оправившись от потрясений, «Опера комик» уже 15 октября возобновила свою деятельность, переехав на площадь Шатле в Театр де ла Виль, где ранее до пожара 1871 года (как видим, бедствия, весьма часто случавшегося в те времена) располагался «Театр Лирик». Исполняющим обязанности директора «Опера комик» стал знаменитый либреттист Жюль Барбье, но вскоре его сменил Луи Паравэ. Из заметных премьер периода его руководства театром – оперы «Король из города Ис» Лало, и «Эсклармонда» Массне.

Спустя три с лишним года 1 января 1891 года Паравэ был отправлен в отставку и его место занял... Леон Карвалью. Он был оправдан и реабилитирован, и ему вновь было доверено руководство «Опера комик». Второй период Карвалью продлился ровно семь лет и завершился с его смертью 29 декабря 1897 года.

При Карвалью история с «Вертером» продолжилась. После того трагического пожара рукопись оперы ждала своего часа долгих пять лет, пока, наконец, не состоялась ее премьера. Правда, случилось это не во Франции, а в Вене на сцене Придворной оперы (ныне Венская государственная опера). «Вертер» произвел фурор, в заглавной партии блистал бель-

гийский тенор Эрнест Ван Дейк. Однако Массне мечтал о французской сцене. Мечта осуществилась 16 января 1893 года, когда «Вертер», наконец, прозвучал в «Опера комик». Судьба, словно, испытывала это любимое творение Массне. В день премьеры разразился сильнейший снегопад, который поздним вечером парализовал весь город. Движение прекратилось. Многим зрителям пришлось остаться в театре после спектакля и ночевать в фойе...

Годы второго директорства Карвальо отмечены рядом интересных постановок. Это мировые премьеры опер Массне – «Портрет Манон» и «Сафо». На сцене «Опера комик» также впервые были исполнены «Фальстаф» Верди, «Дон Жуан Моцарта», «Орфей и Эвридика» Глюка, «Дон Паскуале» Доницетти. Последней премьерой во временном пристанище театра стала «Богема» Пуччини. Театр готовился к переезду в новое здание. Еще в 1893 году правительством было принято решение о его постройке. За пять лет зал на 1500 мест был возведен архитектором Луи Бернье.

26 октября 1898 года в торжественной обстановке в присутствии президента Франции Феликса Фора состоялось открытие Третьего «Театра Фавара». На вечернем гала-концерте были исполнены произведения Герольда, Обера, Гуно, Тома, Бизе, Сен-Санса, Массне, Делиба.

«Опера комик» вступила в новый период своей жизни. Это был канун 20-го века – эпохи бурных и радикальных преобразований, в том числе и культурных. Комическая опера не осталась в стороне от них, идя в ногу со временем и разделяя все проблемы века. Однако в бушующем море человеческих страстей у нее был островок стабильности – прекрасное новое здание, в котором театр живет и поныне.

7. Двадцатый век начинается

Еще до открытия «Третьего Фавара» в начале 1898 года новым директором после смерти Карвальо был назначен Альбер Карре, племянник знаменитого либреттиста. 16 лет бессменно он возглавлял театр, покинув его в годы 1-й мировой войны (1914-1918) и вернувшись потом

еще на 7 лет. Карре начинал с успешной карьеры артиста, потом руководил различными театральными коллективами, включая «Комедии Франсез».

Карре пригласил в качестве музыкального руководителя «Опера комик» опытного дирижера Андре Мессаже (1853-1929). Этот тандем оказался очень плодотворным. Мессаже, кстати, сам был способным композитором, еще в 1890 году он поставил здесь свою оперу «Базошь». Самой большой удачей Мессаже как композитора можно считать оперу «Мадам Хризантема» на сюжет колониального романа знаменитого писателя Пьера Лоти. Мессаже оказался первым, кто ввел в оперную практику японскую тему, оказав влияние на Пуччини и его «Мадам Баттерфляй». Но главным вкладом в историю оперного искусства стала, все же, его дирижерская деятельность, прежде всего в «Опера комик», хотя позднее он был также музыкальным руководителем в Ковент-Гардене и Гранд-Опера. В послужном списке Мессаже несколько мировых премьер, важнейшие из которых – «Луиза» Шарпантье и «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси на сцене «Опера комик».

Автор «Луизы» Гюстав Шарпантье в девятнадцатилетнем возрасте приехал вместе с матерью покорять музыкальный Париж. Они поселились в районе Монмартра, который стал для них родным домом на многие десятилетия. Здесь на бульваре Рошешуар, в доме 66, где жил и работал композитор, теперь Музей старого Монмартра. Ученик Массне, он впитал все лучшее, что дала миру французская музыка, и претворил в жизнь в своем шедевре, ставшим «гимном» Парижа – Парижа простых людей и искренних чувств. «Луиза» – национальное достояние Франции, достаточно сказать, что в 1956 году прошло ее тысячное парижское представление.

Мировая премьера «Луизы» состоялась 2 февраля 1900 года. Заглавную партию пела Марта Риотон. А спустя два с лишним месяца Риотон внезапно заболела, и ее пришлось заменить никому доселе неизвестной певицей. Это была будущая примадонна, неподражаемая Мелизанда – шотландка Мэри Гарден. История этого необыкновенного дебюта

известна по воспоминаниям самой певицы. Вот как развивались события:

Гарден которой покровительствовала знаменитая Сибил Сандерсон, состояла к тому времени на контракте в «Опера комик», но еще ни разу не выходила на сцену. Она истово репетировала «Луизу», обожая эту музыку, но была даже не во втором составе, а в третьем. У Риотон появились проблемы с голосом из-за простуды. И вот, в тот знаменательный день у нее опять случилось недомогание, заболела и вторая солистка. Альбер Карре позвонил Сандерсон, у которой жила Мэри, и спросил, готова ли дебютантка подстраховать сегодня вечером Риотон. Сандерсон сначала засомневалась, но, Гарден, выхватив трубку, успела прокричать: «Да!». Вместе они помчались в театр. Спектакль уже начался. Отчаянно Риотон пыталась справиться с голосом, но тщетно. Во втором антракте в ложе, где сидели Сандерсон и Гарден, появляется администратор и приглашает певицу за кулисы, где толпилась труппа вокруг Мессаже и Карре. Все напутствуют молодую певицу. Затем объявляют замену... Дальнейшее хорошо известно. В конце 3-го акта публика неистовствует, оркестр встает по команде потрясенного дирижера. Все приветствовали рождение новой оперной звезды...

Спустя два года в 1902 году для Гарден наступил черед «Пеллеаса и Мелизанды». Надо отдать должное руководителям театра – они решились на премьеру, грозившую скандалом, ибо прекрасно понимали, что эта удивительная новая музыка на сюжет одноименной пьесы Мориса Метерлинка столь непривычна, что будет понятна только для избранных. Любопытно, что Клод Дебюсси весьма критично относился к Шарпантье, утверждая, что его музыка «для извозчиков». Однако публика считала иначе. И если Шарпантье сразу имел безоговорочный успех, то опера Дебюсси не избежала скандалов, причем, не только музыкального свойства. Первый из них возник еще во время репетиций. Планировалось участие в постановке супруги Метерлинка Жоржетты Леблан. Однако Карре, желая увеличить и без того сомнительные шансы на успех премьеры, решил пригласить на главную роль Мэри Гарден, недавно

прославившуюся в «Луизе». Поначалу Дебюсси возражал, но только до той поры, пока не услышал пения шотландки. Его восхищению не было предела, и вопрос решился сам собой. Возмущенный писатель чуть ли не с кулаками набросился на Дебюсси, угрожал дуэлью. Разумеется, позднее конфликт был исчерпан, но осадок остался...

И вот – премьера! Как и следовало ожидать – публика разделилась на два лагеря. Ропоту недоумевающего и негодующего партера противостояли восторги интеллектуалов и студенческой молодежи на галерке. Для новаторского произведения – вполне предсказуемая реакция. «Пеллеас и Мелизанда» вошла в сокровищницу мирового оперного искусства, но так и не стала оперой для широкой публики.

С «Опера комик» связана деятельность еще одного знакового национального композитора, не столь выдающегося, как Дебюсси или Шарпантье, но очень любимого французами. Это Рейнальдо Ан. Он прославился своим прекрасными мелодиями, популярными песнями, опереттами. Его наиболее известное творение – оперетта «Сибилетта» («Луковка») продолжает оставаться невероятно популярной до сих пор. Для «Опера комик» он создал несколько опер, в том числе лучшую из них – «Кармелитка» (1902).

8. Конец независимости

Надо признать, что героическая эпоха в истории «Опера комик» постепенно заканчивалась. Среди последних мировых премьер периода до 1939 года, оставших след в истории оперного искусства, можно отметить оперы «Ариана, или синяя борода» Поля Дюка (1907), «Макбет» Эрнеста Блоха (1910) и «Испанский час» Равеля» (1911). Конечно, Карре, и следом за ним другие директора стремились ко все большему расширению репертуара Комической оперы. Но выдающиеся работы стали редкостью. К тому же в начале 20-го века репертуар театра пополнился балетными спектаклями. В 18-м веке в театре существовала балетная труппа, здесь, как мы помним по первой части нашего повествования, блистала супруга Фавара. Но затем опера полностью поглотила балетное искусство. За

весь 19-й век в театре были поставлены всего два балетных спектакля – в 1834 и 1863 гг. И вот в 20-м веке балет берет реванш. Постепенно он занял равное, если не большее место в репертуаре театра. Но балетная тема выходит за рамки нашего повествования.

Всего же спектаклей до 1939 года, которые стоит упомянуть, не так и много – среди них «Тоска» (1903), «Альцеста» Глюка с Фелией Литвин (1904), «Мадам Баттерфляй» (1906), первое обращение театра к Вагнеру – «Тристан и Изольда» (1925), «Воскресение» Альфано все с той же Мэри Гарден (1927), две блистательные россиниевские постановки с участием непревзойденной Кончиты Супервиа и Дино Борджоли – «Золушка» и «Итальянка в Алжире» Россини (1933), «Коронация Поппеи» Монтеверди (1937).

Из других заметных событий этого периода – дебют в заглавной партии в «Кармен» в 1933 году знаменитой примадонны, меццо-сопрано Женни Турель (урожд. Давидович). Эта певица – родом из Витебска, тогда принадлежавшего России. После революции она с родителями эмигрировала в Париж. Блистала на многих сценах мира, в т. ч. в Метрополитен-опера. Пела в парижской Русской опере. Участница мировой премьеры оперы «Похождения повесы» Стравинского. Вела педагогическую деятельность, среди ее учеников Б.Хендрикс, Н.Шикофф.

В 1934 году в «Опера комик» был поставлен «Дон Кихот» Массне с участием Федора Ивановича Шаляпина. Это событие нашло отражение в парижской русской эмигрантской газете «Последние новости»: «Первый спектакль «Дон Кихота» в «Опера комик» с участием Шаляпина собрал полный зал и прошел с выдающимся успехом. В антракте состоялось освящение бюста Массне. Небольшую речь на французском языке произнес Шаляпин». Федор Иванович уже не в первый раз появлялся на сцене «Опера комик» – об этом речь впереди.

Мы подошли к важнейшей теме – русские оперы в «Опера комик». Их сравнительно немного. Но они были. Первой стала «Снегурочка» Римского-Корсакова в 1908 году. В 1930 здесь исполнялась «Хованщина» Мусоргского, в 1935 «Ска-

зание о невидимом Граде Китеже» Римского-Корсакова.

Особое место занимает 1932 год, когда в рамках антрепризы «Русская опера в Париже» А. Церетели и В. де Базиля на сцене «Опера комик» с огромным успехом были даны три русские оперы. Открытие очередного сезона «Русской оперы» состоялось 23 мая 1932 года, когда под управлением дирижера М.Штеймана прошла премьера «Князя Игоря» в постановке известного певца и режиссера Александра Улуханова и балетмейстера Брониславы Нижинской. В партии Галицкого триумфально выступил Шаляпин, которому пришлось бисировать знаменитую песню «Только б мне дожждаться чести». Интересный художественный факт имел место на повторном спектакле «Князя Игоря». Как пишут те же «Последние новости»: «Желая показать публике в этом сезоне Шаляпина в роли хана Кончака дирекция «Опера комик» обратилась к артисту с просьбой выступить на последнем представлении «Князя Игоря» 1 июня сразу в двух ролях – князя Галицкого и хана Кончака. Шаляпин согласился на это». А уже 3 июня Шаляпин спел в «Моцарте и Сальери» с Георгием Поземковским. И, наконец, 20 июня гвоздь сезона – «Борис Годунов». Премьера этой постановки состоялась годом ранее на сцене Театра Елисейских полей, где тогда выступала труппа «Русской оперы». Среди участников нынешнего спектакля созвездие блестящих русских имен – Шаляпин (Борис), Е. Садовень (Марина), К. Кайданов (Пимен), Г. Поземковский (Шуйский), М. Давыдова (Федор и Хозяйка корчмы) и др.

Великая депрессия 30-х годов не могла не затронуть театральную жизнь, тем более оперную. Повсеместно сокращались государственные ассигнования на культуру. Даже такой монстр, как нью-йоркский театр Метрополитен был вынужден пойти на сокращение своих расходов и уменьшить гонорары звездам, некоторые из которых, например, Бенъямино Джильи, из-за этого покинули Нью-Йорк. Франция не стала исключением. «Опера комик» испытывала финансовые трудно-

сти вплоть до угрозы банкротства, стало появляться меньше новых спектаклей. Достаточно сказать, что в 1939 году театр выпустил всего одну премьеру – «Аромат ночи» Анри Иршмана, когда-то известного и исполнявшегося даже в России, но нынче забытого композитора.

И вот, в том же 1939 году было принято решение организационно присоединить «Опера комик» к Парижской опере. А зал «Опера комик» стал использоваться как филиал главной французской сцены. Это не означает, что в стенах Комической оперы перестали появляться интересные спектакли, но художественная политика театра уже перестала быть самостоятельной. Последним независимым директором Комической оперы стал композитор Антуан Мариотт, известный своей оперой «Саломея» по Оскару Уайльду, которая, правда, не выдержала конкуренции с аналогичным опусом Рихарда Штрауса.

9. Межвременье и новое возрождение

В период с 1939 по 1989 годы Комическая опера как независимый театр не существовала. Правда, это вопрос, скорее, юридический и организационный. Ибо театральная жизнь здесь не замирала. Эти полвека можно разделить на два периода – до 1972 года и после. 1972 год является рубежом – 30 апреля театр окончательно закрывают, а труппу расформируют. «Опера комик» прекращает свою деятельность... чтобы возродится спустя 28 лет. Как тут не вспомнить старые времена 18-го века, когда театр многократно закрывался и возрождался.

Кратко расскажем, какие художественные свершения происходили в театре с 1939 по 1972 годы. Во время немецкой оккупации (1940-1944) филиал Парижской оперы продолжал работать и выпускать спектакли. Лучшим среди них, бесспорно, может считаться «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса, в которой блистали знаменитые французские певицы Жанин Мишо и Жермен Любен.

Первой громкой послевоенной постановкой стала мировая премьера оперы «Грудь Терезия» Франсиса Пуленка, состоявшаяся 3 июня 1947 года. В ней во всем блеске предстала перед француз-

ской публикой бывшая артистка и певица «Фоли-Бержер» Дениз Дюваль, лишь недавно вступившая на оперную стезю. Пуленк увидел ее впервые в том же году в «Тоске» на сцене «Опера-комик» и был сражен наповал. Отныне она стала его музой. Лучшим свершением в карьере Дюваль можно считать участие в моноопере «Человеческий голос» того же Пуленка, триумфальная премьера которой прошла здесь же 6 февраля 1959 года.

Крупным достижением стала постановка оперы Стравинского «Похождения повесы» в 1953 году, которая появилась здесь спустя два года после венецианской мировой премьеры. В главных ролях выступили выдающийся французский тенор Леопольд Симоно и Жанин Мишо.

В 1955 на сцене «Опера комик» впервые была поставлена опера Чайковского «Евгений Онегин». Музыка Чайковского и ранее неоднократно звучала в этих стенах, но исключительно в балетных спектаклях. Вот ряд других успешных постановок этих лет: «Последний дикарь» Менотти (1963, мировая премьера), «Беатриче и Бенедикт» Берлиоза (1966), «Поругание Лукреции» Бриттена (1971). Не остался театр в стороне и от авангардной музыки. В 1968 увидела свет опера «Ожидание» Шенберга, в 1969 – «Лулу» Берга. В репертуаре были в этот период также оперы Яначека, Хиндемита, Берлио и др.

Среди дирижеров, деятельность которых была в разные периоды 20-го века связана с «Опера комик», такие знаменитые мастера, как Роже Дезормьер, Андре Клюитенс.

С 1973 по 1989 годы в здании в здании Комической оперы под эгидой Парижской оперы располагалась Оперная студия (Opera studio de Paris). Здесь стажировалась и работала молодежь – певцы, дирижеры, режиссеры, исполнялась современная музыка, осуществлялись экспериментальные постановки. Так, например, в 1986 году французский режиссер Жан-Клод Фаль поставил на этой сцене оперу Эдисона Денисова «Пена дней» по роману Бориса Виана.

Учитывая рост интереса к барочному репертуару, в стенах Театра Фавара стали практиковать исполнение старинных опер, благо интерьер театра очень способствовал этому начинанию. 16 января

1887 года здесь состоялась одна из самых громких премьер того времени – историческое возрождение оперы «Атис» Люлли ансамблем «Цветущие искусства» под управлением Уильяма Кристи – копродукция Парижской оперы, флорентийского Театра Комунале и Оперы Монпелье. Любопытно, что во всех публикациях местом постановки указана «Опера комик», а не Парижская опера – французы, пускай неофициально, но никогда не переставали называть эту театральную сцену ее историческим именем.

В 1989 году, как известно, состоялось открытие Опера Бастиль (Opéra Bastille). Это событие имело судьбоносное значение не только для французского оперного искусства, но и для «Опера комик», ибо в 1990 году ей – одной из старейших парижских театральных сцен – после открытия второй сцены Парижской оперы возвращают жизнь, более того – дают автономию. Отныне и до сегодняшнего дня уже никаких организационных реформ с театром не происходит. Он вновь занимает самостоятельное и достойное место во французском культурном ландшафте. С 2005 года в театре – замечательном архитектурном памятнике Belle Époque – проводились реставрационные работы. Среди его директоров известные театральные деятели Франции – Тьерри Фуке, Жером Савари, а с 2007 года Жером Дешам.

Свою миссию театр видит в пропаганде национального французского репертуара 18-19 веков, а также барочной оперы и современного искусства. Достаточно взглянуть на репертуар последнего десятилетия, чтобы убедиться, что театр следует по намеченному им пути. За эти

годы здесь увидели свет французские произведения: «Кадм и Гермиона» Люлли, «Давид и Ионафан» М.-А.Шарпантье, опера-балет «Платея» Рамо, «Цампа» Герольда, «Фра-Дьяволо» Обера, «Миньон» Тома, «Беатриче и Бенедикт» Берлиоза, «Золушка» Массне, «Пеллеас и Мельзанда» Дебюсси, «Сибуллетта» Ана и многие другие. В числе опер мирового репертуара – «Дидона и Эней» Перселла, «Альберт Херринг» Бриттена, «Обручение в монастыре» Прокофьева, «Написано на коже» Бенджамина. Из премьер нынешнего сезона большой интерес вызывают «Луг писцов» Герольда, «Венецианские празднества» Кампры.

В настоящее время «Опера комик» занимает свою достойную нишу в оперном искусстве Франции, у него есть свой репертуар, свой зритель. Администрация театра с оптимизмом смотрит в будущее.

Примечание:

* Надо сказать, что парижская художественная жизнь оккупационного периода не затихала и была довольно разнообразной. Кто-то может удивиться, но в Париже в эти годы существовала даже Русская опера, руководимая председателем «Русского музыкального общества за границей» Ниной Алексинской. Несколько спектаклей этой труппы – «Пиковую даму» и «Евгения Онегина» Чайковского, «Женитьбу» Мусоргского – поставил знаменитый русский художник Юрий Анненков. О своей работе в Русской опере он упоминает в мемуарах «Дневник моих встреч», опубликованных в 1966 году в Нью-Йорке и переизданных в нашей стране в 1991 году.

Библиография:

1. Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий в 2-х тт. Л., 1991.
2. Верди Д. Избранные письма. М., 1959.
3. Димитрин Ю. Кармен в первый раз. СПб., 2013.
4. Котляров Ю., Гармаш В. Летопись жизни и творчества Ф.И.Шляпина. В 2-х кн. Л. 1989
5. Кракауэр З. Жак Оффенбах и Париж его времени. М., 2000.
6. Кремлев Ю. Жюль Массне. М., 1969.
7. Медведева И. Франсис Пуленк. М., 1969.
8. Цодоков Е. Опера. Энциклопедический словарь. М., 1999.
9. Цодоков Е. Грузинский князь и русская опера. А.Церетели. //URL <http://www.operanews.ru/history25.html>
10. Чайковский П. И. Об опере. М., 1952.

11. Les Archives de l'Opera Comique //URL <https://dezede.org/>
12. Mary Garden's Story. London, 1951
13. Massenet J. Mes souvenirs. Paris, 1912. С. 73, 168

References (transliterated):

1. Annenkov Yu. Dnevnik moikh vstrech. Tsikl tragedii v 2-kh tt. L., 1991.
2. Verdi D. Izbrannye pis'ma. M., 1959.
3. Dimitrin Yu. Karmen v pervyi raz. SPb., 2013.
4. Kotlyarov Yu., Garmash V. Letopis' zhizni i tvorchestva F.I.Shalyapina. V 2-kh kn. L. 1989
5. Krakauer Z. Zhak Offenbakh i Parizh ego vremeni. M., 2000.
6. Kremlev Yu. Zhyul' Massne. M., 1969.
7. Medvedeva I. Fransis Pulenk. M., 1969.
8. Tsodokov E. Opera. Entsiklopedicheskii slovar'. M., 1999.
9. Tsodokov E. Gruzinskii knyaz' i russkaya opera. A.Tsereteli. //URL <http://www.operanews.ru/history25.html>
10. Chaikovskii P. I. Ob opere. M., 1952.
11. Les Archives de l'Opera Comique //URL <https://dezede.org/>
12. Mary Garden's Story. London, 1951
13. Massenet J. Mes souvenirs. Paris, 1912. S. 73, 168