

Бессмертный Бетховен на ростовской сцене: к юбилейному сезону Ростовского академического симфонического оркестра

28 сентября 2024 года в зале Ростовской государственной филармонии состоялся торжественный концерт, посвящённый открытию 90-го юбилейного сезона Ростовского академического симфонического оркестра. Интересно, что для премьерного исполнения была выбрана увертюра «Леонора № 1» Л. Бетховена, написанная композитором к своей единственной опере. Думается, что выбор был не случайным, поскольку она представляет собой уникальный случай в истории музыки. У одной оперы было два названия: «Фиделио» и «Леонора, или Торжество супружеской любви»; три редакции – 1805 г., 1806 г., 1814 г. и четыре увертюры. Увертюры к «Фиделио» имеют свою особую историю. Три из них носили название «Леонора» – их исполняют как отдельные произведения на концертах. К окончательной редакции оперы композитором была написана четвертая увертюра «Фиделио», которая до сих пор исполняется как вступление к опере.

Сама опера Бетховена почти не имела сценической истории ни в Советском Союзе, ни в современной России. «Фиделио» ставился в Петрограде в 1918 году и был посвящен годовщине Октябрьской революции. Там же через десять лет была осуществлена еще одна постановка силами рабочей самодеятельности клуба коммунальщиков. Затем театры надолго забыли об этом произведении. Видимо, в годы сталинских репрессий сюжет «Фиделио» пробуждал слишком нежелательные ассоциации. Постановка оперы в Большом театре стала возможной лишь в 1954 году. Далее последовал спектакль 1959 года в ленинградском Малом оперном театре – и на этом жизнь «Фиделио» на российских сценах вновь прервалась.

Сценическая судьба оперы Бетховена в зарубежных театрах развивалась по нарастающей линии. В XX веке обнаружилось, что опера Бетховена включает в себе такие смыслы, о которых ее автор мог лишь смутно догадываться. Универсальность сюжета «Фиделио» сделала возможным включение этого классического произведения практически в любой современный контекст. Действие оперы постоянно переносят и в Европу времен Бетховена, времен Французской революции, и конкретно в Испанию времен Франсиско Гойи, завоеванную Наполеоном, но тоже непокоренную, и в некую условно европейскую страну начала XIX века. Есть постановки, где действие переносится в XX век и «Фиделио» трактуется как опера антифашистская, антивоенная, антиталитарная, что вызывает очень сочувственный, горячий отклик у публики.

При этом обнаружилось, что музыка Бетховена великолепно сочетается с самыми смелыми опытами авангардной режиссуры, раскрывающей содержащиеся в этом произведении мрачные пророчества. «Фиделио» – это прежде всего опера о свободе и любви, о судьбе политзаключенного и о борьбе против тирании. Поэтому тюремный двор, выглядевший таким уютным в декорациях XIX века, превращается в мрачный концлагерь с вышками и прожекторами, а герои приобретают яркие современные черты.

Единственное важное место в концепции Бетховена, с которым трудно согласиться интерпретаторам его оперы в наше время, – спасительная развязка в лице доброго Министра, Дона Фернандо, посланника справедливого Короля. Этому перестали верить. Поэтому в целом ряде постановок конца XX века и наших дней развязка изменяется на тревожную или не благополучную, а иногда наоборот, предельно условную, так что финал с воспеванием подвига Леоноры выглядит заоблачным, нереальным апофеозом.

В XXI веке состоялось несколько постановок оперы Бетховена в разных редакциях, где развязки оказываются отнюдь не триумфальными. В Москве в Камерном театре имени Б. Покровского, который сейчас является камерной сценой Большого театра, с 2014 по 2017 годы шла первая версия оперы Бетховена «Леонора». Ее поставили дирижер Г. Рождественский и режиссер М. Кисляров. В этой версии Пизарро убивает как Флорестана, так и Леонору. Однако, по сюжету герои должны продолжать действовать, они еще поют большой дуэт и участвуют в финале, то солируя, то присоединяясь к хору. Всю эту музыку они исполняют, находясь уже за гранью бытия, в сияющих белых одеждах, вознесенные над толпой.

В 2015 году третью редакцию оперы «Фиделио» режиссер Клаус Гут поставил в Зальцбурге. Там Флорестан умирает уже после счастливой развязки: все ликуют, все славят Леонору, но Флорестан, не выдержав перенесенных страданий, погибает.

В 2020 году исполнилось 250 лет со дня рождения Бетховена. В «Леоноре», версии 1805 года, поставленной в Венской государственной опере режиссером Амели Нирмайер, образ Леоноры оказался раздвоенным: эту роль исполняют одинаково одетые певица и актриса. Иногда они между собой общаются, вступают в диалоги, но в финале эта раздвоенность приобретает совсем мистический характер, поскольку Пизарро убивает Леонору. И весь финал, который проводит актриса, воссоединившаяся с Флорестаном, – это видение медленно истекающей кровью реальной Леоноры-певицы.

В России в честь 250-летия со дня рождения Людвиг ван Бетховена в 2021 году в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге состоялась премьера оперы «Фиделио». Её исполнил Симфонический оркестр Санкт-Петербурга

под руководством Сергея Стадлера и артисты музыкальных театров города. В этой версии действие перенесли в Петербург 1825 года. Исторические костюмы в спектакле сочетались с видеопроекциями и кинохроникой. Один из спектаклей оперы «Фиделио» в Санкт-Петербурге состоялся 16 июля 2024 года в Концертном зале Мариинского театра. Бессмертное творение Людвиг ван Бетховена было исполнено на немецком языке в сопровождении синхронных титров на русском.

В феврале 2025 года состоялся XVIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, где с огромным успехом прошла премьера оперы «Фиделио» под руководством артистического директора фестиваля и главного дирижера Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета.

Трудно сказать, какие еще интерпретации принесут новые постановки этого произведения, но несомненно, что у оперы Бетховена, его любимого детища, не только было историческое прошлое, но есть и настоящее, и несомненно, будущее. И опера, единственная, любимая, принесла Бетховену не только венец мученика, но и лавровый венок победителя.

Студентка 4 курса отделения «Теория музыки»

Марьяна Щербань.

Преподаватель – заслуженный педагог России

Минасян К.С.