

ПРИЗНАНИЕ

«Куда ещё вы должны поехать — так это в Пермь»

Пермский оркестр — сенсация Ruhrtriennale

Юлия Баталина

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ

На крупнейшем фестивале современного искусства Ruhrtriennale в Бохуме (Рурская область, Германия) завершились показы специальной постановки оперы Вагнера «Золото Рейна», осуществлённой по заказу фестиваля голландским режиссёром Йоханом Симонсом и дирижёром Теодором Курентзисом — художественным руководителем Пермского театра оперы и балета.

Режиссёрская трактовка мифологического сюжета оперы продиктована спецификой Рурской области: действующие лица — шахтёры, а основной пафос — антикапиталистический. Критиков и журналистов на фестивале особенно впечатлила музыкальная сторона постановки. Такой вывод можно сделать из публикаций немецких газет и других СМИ, посвящённых событию. По мнению немецких обозревателей, оркестр MusicAeterna, который Теодор Курентзис привёз с собой из Перми, — чуть ли не главная сенсация масштабного фестиваля:

«Гудящий звук заполняет Jahrhunderthalle («Зал столетия») в Бохуме. Уже в фойе и даже снаружи, на парковке, сильно слышен электронный «звуковой ковёр». Звучит знаменитый ми-бемоль-мажорный аккорд, который Рихард Вагнер использует для звука волн Рейна вначале. Оркестр MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса вступает медленно и тихо, затем забирает лидерство всё больше и больше, пока полностью не выкристаллизуются ноты партитуры Вагнера.

Директор и художественный руководитель Рурской триеннале Йохан Симонс хочет освободить свою постановку от балласта восприятия. Опера о силе и любви будет заново прожита так, как её задумывал Рихард Вагнер в середине XIX века: представление должно быть мистическим экспериментом, стать ритуалом античного театра».

Радио WDR 3

«Весь спектакль этого вечера двигался и жил благодаря оркестру MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса: слава уже широко известного и легендарного человека с неординарным мышлением и фанатика репетиций проявились во всём. Многие пассажи звучали необычайно естественно, прозрачно, некоторые же казались брутальными. Во время спектакля Курентзис дважды поднимал весь оркестр, усиливая тем самым воздействие шоковой звуковой волны».

Musik Heute

«Здесь, на Рурской триеннале, на бывшем сталелитейном заводе, в своеобразной индустриальной оранжерее искусства редких и революционных смешанных театральных форм, собрались художественный руководитель и директор триеннале Йохан Симонс и царствующий в Перми, на краю музыкального мира, музыкальный

мистагог (проводник по священным местам — ред.) грек Теодор Курентзис с его безжалостно юным легендарным оркестром MusicAeterna.

Итак, Курентзис взял «Золото Рейна», отшлифовал от излишеств и сделал из партитуры то, что изменило в Бохуме старый цех паровентиляторов-воздухоудов для домен, — залитое светом здание, в котором возможно всё.

Курентзис освобождает от оков, а тем временем в окна крыши Jahrhunderthalle льётся поток, вмешиваясь акустически в действо, как и было задумано Вайнио (Vainio — автор электронной музыки — ред.). Строгий, филигранно мерцающий, глубоко острый ритуал, в котором достаточно крови. Высоко эмоциональный, пытающийся снова и снова вырваться, необузданный, всё принимающий. Всё иллюстрирующая музыка немоего кино, видение души и шум машин. Словом, парадокс. Тонкое чудо».

Die Welt

«...Но певцы не выдали бы многого, если бы не были подключены к гальванизирующей энергии Теодора Курентзиса. Оркестр MusicAeterna известен своим ярким барокко, но кто бы мог подумать, что они, особенно в этом красивом зале, настолько ярко развернут настоящий объём вагнеровского звучания без изменения даже единого оттенка?»

Fomalhaut

«...Оркестр — сам по себе актёр, движущая сила и поток, гудящий мотор вагнеровского мощного театра. Теодор Курентзис, эксцентричный дирижёр из далёкой уральской Перми, знает, как этим пользоваться, и позволяет музыкантам в моменты, когда музыка естественным образом освобождается, бесцеремонно вставать, чтобы придать звуковой волне силу цунами».

Nachtkritik

«...Дирижёр Теодор Курентзис на Рурской триеннале исполняет своего первого Вагнера. Из главы Пермского оперного дома с окраин Европы он превратился в одного из самых интересных исполнителей мира классической музыки. От бесконечных репетиций вверх к магической точке, где оживают партитуры. И к харизматическому стилю жизни в сердце искусства. Куда ещё вы должны поехать — так это в Пермь».

Tagesspiegel

Своими впечатлениями делится и критик российского интернет-издания Colta.ru Екатерина Бирюкова:

«Уж с кем с кем, а с Вагнером Теодор Курентзис в сознании его многочисленных поклонников и противников — прежде всего российских — никак не монтируется. А для немецкой публики приглашение экстравагантного грека с российским паспортом (хоть не совсем здесь неизвестного, но всё же чужака) поработать с «нашим всем» — это вообще вызов. Но, собственно, на то и Рур-триеннале, что здесь не принято искать очевидные решения. Тем более для одного из центральных событий нынешнего фестиваля — постановки «Золота Рейна», первой части вагнеровской тетралогии...

...Расширенный состав оркестра MusicAeterna (пермяки плюс сочувствующие) становится едва ли не главным участником представления. Даже зрительно он на самом видном месте — на приподнятой сцене, между пролетарской лужей и буржуазной Валгаллой. Туда-сюда вверх-вниз то и дело перемещаются певцы. Курентзис в брутальных башмаках танцует за пультом в самом эпицентре событий, периодически затмевая своим по-барочному бурлящим оркестром всё происходящее вокруг. Вагнер вывернут наизнанку. Подзвучка невероятного качества (да-да, нечего кривиться, без подзвучки там никак): ...тембр и индивидуальность звука остаются, а пространство как бы исчезает».