

**ИЗ ИСТОРИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРЫ Р. ШТРАУСА
*АРИАДНА НА НАКСОСЕ***

**DIN ISTORIA INTERPREȚĂRII OPEREI LUI R. STRAUSS
*ARIADNA DE PE NAXOS***

**FROM THE HISTORY OF PERFORMING THE OPERA *ARIADNE
AUF NAXOS* BY R. STRAUSS**

СЕРГЕЙ ПИЛИПЕЦКИЙ,

докторант,

Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

В статье содержится информация об опере Р. Штрауса «Ариадна на Наксосе», завершению написания второй редакции которой исполняется 100 лет в 2016 году. Перечисляются наиболее удачные постановки и их главные исполнители. В статью включены обнаруженные автором сведения об исполнении партии Ариадны из этой оперы М. Чеботари. Это спектакли 1947 года в Венской опере, а также в рамках Лондонского фестиваля музыки Р. Штрауса. Упоминается также о записи арии Ариадны *Es gibt ein Reich...* с оркестром Венской филармонии под управлением Г. фон Караяна, сделанной М. Чеботари незадолго до смерти и ставшей эталоном исполнительского мастерства. Автор затрагивает факты исполнения арий из оперы Р. Штрауса «Ариадна на Наксосе» на сцене Национальной филармонии Кишинева в рамках вокально-симфонических концертов, посвященных юбилеям Р. Штрауса и М. Чеботари.

Ключевые слова: Рихард Штраус, опера, «Ариадна на Наксосе», Мария Чеботари, фестиваль

Articolul revizuieste informația despre opera lui R. Strauss „Ariadna de pe Naxos”. În anul 2016 se împlinesc 100 ani de la finisarea și premiera versiunii a doua a acestei creații, care se bucură azi de mare popularitate în lumea teatrului liric. Se enumeră cele mai reușite montări și interpreți de bază. În articol sunt incluse materiale depistate de autor despre interpretarea partitiei Ariadnei de către M. Cebotari. Acestea sunt spectacole ale operei vieneze din anul 1947. La fel, sunt menționate date despre festivalul muzicii straussiene, care a avut loc la Londra tot în acest an, la care a luat parte și M. Cebotari. Se analizează înregistrarea ariei Ariadnei *Es gibt ein Reich...* cu orchestra Filarmonicii din Viena sub bagheta lui G. Von Karajan, pe care cântăreața a efectuat-o cu câteva luni înainte de moarte și care a devenit etalonul interpretării artistice. Se menționează faptul interpretării ariilor din această operă pe scena Filarmonicii Naționale din Chișinău în cadrul concertelor vocal-simfonice, dedicate jubileelor lui R. Strauss și M. Cebotari.

Cuvinte-cheie: Richard Strauss, opera, „Ariadna de pe Naxos”, Maria Cebotari, festival

The following article contains brief information about the opera *Ariadne auf Naxos* by R. Strauss, marking 100 years in 2016 since the opera was finished in 1916. It lists the most successful productions and their top performers. The article includes information, found by the author, about the performance of *Ariadne's* part by M. Cebotari. These were performances of the Vienna Opera in 1947, and the London festival of Richard Strauss's music. The author also analyses M. Cebotari's recording of the aria of *Ariadne Es gibt ein Reich...* with the orchestra of the Vienna Philharmonic, conducted by H. von Karajan, made some month before her death and which has become a standard of performing skills. Mention is made of the performance of arias from R. Strauss's opera «*Ariadne auf Naxos*» at the National Philharmonic of Chisinau in the vocal-symphonic concerts, dedicated to the anniversaries of R. Strauss and M. Cebotari.

Keywords: Richard Strauss, opera, „Ariadne auf Naxos”, Maria Cebotari, festival

В 2016 году исполняется 100 лет с момента завершения второй редакции оперы Р. Штрауса *Ариадна на Наксосе*, одного из любимейших сочинений композитора. Это именно та версия, которая сегодня приобрела широкую популярность в мире музыкального театра. «Родившись в переломную эпоху, она утвердилась на сцене уже в те годы, когда романтизм, казалось бы, был отменен модернизмом, в эпоху открытий Шенберга и Стравинского, и ознаменовала собой ретроспективную тенденцию – тоску по прекрасной истории классического искусства», пишет об опере *Ариадна на Наксосе* российский музыкальный критик и композитор П. Поспелов [1].

Проблема «эллинизма» затронутая в ней, отнюдь не нова в музыкальном искусстве. Находя свои истоки еще в эпохе Возрождения, она переживает новый расцвет на рубеже XIX–XX вв. Стоит вспомнить в этой связи опусы французских импрессионистов К. Дебюсси и М. Равеля, увлекавшихся мифологическими образами Древней Греции, а также произведения И. Стравинского и Дж. Энеску. Данная тема будет близка Р. Штраусу почти всю творческую жизнь, и это увлечение, рожденное впечатлениями от путешествий по югу Европы (в том числе и по Греции) в начале 1890-х годов, принесет прекрасные плоды в виде опер *Электра*, *Ариадна на Наксосе*, *Дафна* и *Любовь Данаи*. Перу Р. Штрауса принадлежит также удачная переработка оперы В. А. Моцарта *Идомены*. Немалое влияние в этом смысле оказал на композитора его друг и либреттист Гуго фон Гофмансталь, выдающийся австрийский писатель-декадент, автор

нескольких сценических обработок трагедий Софокла и Эврипида, в том числе и *Электры* (1904), легшей в основу оперы Р. Штрауса (1909) и положившей начало многолетнему совместному творчеству, продолжавшемуся до смерти драматурга.

Окрыленные успехом дрезденской премьеры *Кавалера розы* в режиссуре М. Рейнгардта¹, композитор и либреттист задумывают новое произведение в качестве финала комедии Мольера *Мещанин во дворянстве* как дань уважения знаменитому постановщику. Г. Гофмансталь предлагает заменить турецкий дивертисмент небольшой оперой, написанной на сюжет легенды об Ариадне из греческой мифологии, добавив немного, по словам А. Ступеля, «венской крови» [2, с. 42]. Начальная версия оперы (1912 года) оказалась несовершенной – спектакль, поставленный в Штутгарте, получился затынутым и провалился. Композитор решился на существенные изменения, в результате чего в 1916 году свет рампы увидела вторая редакция, которая вначале также не пользовалась успехом. Интересны мысли по этому поводу российского музыковеда А. Гозенпуда: «Несмотря на то, что в партитуре мастерство Штрауса проявилось в полном блеске, произведение оказалось несколько поверхностным. Смешение буффонады и трагического привело к снижению и пародированию не столько старых оперных форм (к этому стремился композитор), сколько чувства вообще. Самодовлеющая игра в театр на театре не увлекла слушателей. В жертву этой игре принесены были и комедия Мольера, и поэтический миф об Ариадне» [3].

В отличие от предыдущих опер, *Ариадну на Наксосе*² композитор сочиняет в классическом камерном стиле с уменьшенным составом оркестра, всего 36 человек, и без хора. В монументальной монографии Э. Краузе об этом произведении написано следующее: «С эстетической точки зрения, музыка *Ариадны* – самая красивая, наиболее мелодичная и вдохновенная у Штрауса, а также, по его собственному признанию, и самая «современная». В отличие от более ранних произведений, в которых односторонне изображалась удушливая и мрачная атмосфера античного мира, *Ариадна* олицетворяет светлые идеалы классической Греции. Вагнеровский пафос уступил место классическим пропорциям и простоте. Лишь композитор, знающий до мельчайших деталей законы «музыкальной драмы» и в совершенстве изучивший архитектонику и выразительные возможности оперного жанра, мог написать *Ариадну* в этом одухотворенном и блестящем стиле, который является прекраснейшим наследием Моцарта» [5, с. 389-390].

Несмотря на то, что опера несколько раз ставилась в крупных европейских театрах, как

1 М. Рейнгардт — выдающийся австрийский актер и режиссер еврейского происхождения, до 1933 руководитель Немецкого театра в Берлине, первый организатор Зальцбургского фестиваля, выдающийся экспериментатор и новатор театральной техники. Является представителем театрального неоромантизма и символизма. С 1937 года жил и работал в США.

2 Представляется уместным привести краткое содержание оперы, сформулированное австрийским историком музыки и либреттистом Дерекком Вебером и опубликованное на сайте Мариинского театра: «**Пролог:** Богатый горожанин собирается устроить роскошный ужин с фейерверком и преподнести гостям сюрприз – показать им оперу *Ариадна на Наксосе*. Хозяин специально заказал ее одному молодому композитору и пригласил для премьеры прославленных исполнителей. В разгар последних приготовлений музыканты случайно узнают, что после премьеры на этой же сцене начнется представление низкопробной труппы комиков под руководством легкомысленной танцовщицы Цербинетты. Музыканты возмущены таким соседством, а сам композитор расценивает это как опозление его произведения. Но перед самым началом спектакля слуга капризного богача сообщает, что его хозяин в очередной раз передумал: теперь он желает, чтобы и трагическая опера, и клоунада шли одновременно. Музыканты недоумевают, как это сделать. Цербинетту и ее комедиантов это ничуть не смущает. Им не впервой импровизировать на подмостках. Зато молодой композитор мрачнее тучи. В конце концов, он вынужден согласиться на исполнение своего произведения в сокращенном виде. В этот непростой момент он находит утешение в Цербинетте: после жаркого спора о романтической любви она начинает заигрывать с ним. Однако, увидев, в какую пошлую комедию превращено его творение, композитор снова впадает в отчаяние. **Опера:** Ариадна, дочь критского царя Миноса, не находит себе места от горя. Ее возлюбленный Тезей покинул ее одну на пустынном острове. Но стена-ния слышат лишь лесные и водные нимфы Дриада и Наяда, и горная нимфа Эхо. И тут на сцене появляется Цербинетта со своими комедиантами и ставит все представление с ног на голову. Забыв о сюжете, все начинают импровизировать. Цербинетта рассказывает Ариадне о своей любви и говорит, что на смену утраченному чувству всегда приходит новое. Но Ариадна не слушает ее. Она продолжает ждать Гермеса, вестника смерти. Вдруг нимфы замечают юного бога Бахуса, который вырвался из когтей коварной колдуньи Цирцеи, пытавшейся превратить его в зверя. Ариадна уверена, что перед ней долгожданный бог смерти, а Бахус, хотя поначалу и принимает ее за очередную колдунью, страстно влюбляется в нее. Его любовь помогает Ариадне забыть о своем горе и вновь обрести счастье» [4].

при жизни, так и в последующие десятилетия после смерти композитора, наибольшую популярность она обрела за последние тридцать лет. К наиболее удачным постановкам относятся: спектакль 1988 года из *Метрополитен-опера*, с Дж. Норман в главной женской партии, а также парижская постановка 2003 года с участием знаменитой французской певицы Н. Дессей в роли Цербинетты. Заслуживают внимания спектакли *Зальцбургского* и *Глайндборнского* фестивалей 2012 и 2013 годов соответственно. На первом, в оригинальной трактовке режиссера Свена-Эрика Бехтольфа, роль Вакха исполнил Й. Кауфман. На втором *Ариадной* руководил российский дирижер, большой поклонник творчества Р. Штрауса – В. Юровский. В России впервые опера была поставлена в Мариинском театре в 2004 г., однако большим успехом не пользовалась. Московский Камерный музыкальный театр им. Б. Покровского³ также осуществил постановку *Ариадны на Наксосе* в 2016 г.

Роль Ариадны задумывалась для меццо-сопрано, в ней много предельных низких нот, но в целом tessitura высокая. В этом смысле стоит вспомнить контральтовый звук *as* в арии Ариадны *Es gibt ein Reich...* на слове *Totenreich*, что означает в переводе с немецкого «царство смерти». Как известно, в греческой мифологии страна усопших находится под землей, поэтому композитор использует данный прием для указания ее месторасположения. Сегодня редко встретишь исполнение этой партии средним женским голосом, одной из лучших певиц в этом плане считается австрийское меццо-сопрано К. Людвиг.

М. Чеботари впервые познакомилась с музыкой *Ариадны на Наксосе* еще в Дрездене в 1932 году. В начале своей блистательной карьеры в *Опере Земпера*, начиная с лета этого же года, в течении двух последующих сезонов, артистка исполняет девять раз небольшую ансамблевую роль нимфы Наяды. Первый спектакль проходит 2 июля, при участии дирижера Ф. Буша, который старается максимально задействовать начинающую талантливую певицу. В этот вечер партию Ариадны исполнила другая выдающаяся австрийская певица молдавского происхождения – В. Урсуляк. Спектакль 6 июля 1933 года примечателен тем, что М. Чеботари впервые поет под управлением самого автора. Эту дату можно считать началом творческих и дружеских отношений композитора и певицы, продолжавшихся до кончины обоих в 1949 г.⁴ Спектакли в январе 1934 г. проводил выдающийся немецкий дирижер К. Бём, личная, теплая дружба с которым также установилась в эти годы и связывала певицу с маэстро до конца ее дней. Музыкальное общение М. Чеботари с личностями такого уровня, конечно, дало богатые плоды для ее художественного воспитания.

Как известно, к тридцати годам голос М. Чеботари приобрел все краски драматического сопрано, это позволило певице обращаться, наравне с лирическими, и к более «тяжелым» партиям, таким как Турандот, Мадлен, Ариадна, Саломея и др. Партия Ариадны не являлась центральной в репертуаре М. Чеботари. Певица исполнила ее целиком всего пять раз на премьере в Венской опере в 1947 г., основной солисткой которой являлась с начала того же года. Оформление спектакля в стиле барокко художником Р. Кауцким отличалось великолепием и пышностью, сценическим действием руководил режиссер Л. Валлерштайн, музыкальным – Й. Крипс. Первый премьерный спектакль спела М. Райнинг, все остальные – М. Чеботари, в том числе и представление 11 июня, приуроченное ко дню рождения композитора. В этот вечер ее партнерами были Э. Луз в партии Цербинетты и К. Фридрих в роли Вакха.

Уже осенью труппа театра гастролировала в лондонском *Ковент-Гарден*, на сцене которого представила несколько спектаклей, в том числе и *Саломею* Р. Штрауса с М. Чеботари в главной роли.⁴ Турне вплотную примкнуло к фестивалю музыки Р. Штрауса, проведенному в столице Великобритании в октябре. В рамках этого фестиваля 12 октября 1947 года состоялся концерт с участием М. Чеботари, где певица исполнила партию Ариадны из финала оперы

³ В этом театре в штраусовской редакции также был поставлен Идоменей В. А. Моцарта в 2011 г.

⁴ Более ранними фактами их знакомства, если такие существуют, автор не располагает.

Ариадна на Наксосе, который вскоре был записан в лондонской студии звукозаписи *RCA* в том же составе. «Финал *Ариадны* был исполнен на втором концерте, проходившем в театре *Друри-Лейн* под руководством дирижера сэра Томаса Бичема, впервые за всю его карьеру, в поздней авторской редакции, с М. Чеботари в роли Ариадны и К. Фридрихом в роли Вакха», – пишет исследователь Джон Лукас [6, с. 319]. На этот фестиваль, организованный вышеупомянутым дирижером, а также Э. Ротом, издателем музыки Р. Штрауса от фирмы *Boosey & Hawkes*, был сам 83-летний композитор, который присутствовал на всех репетициях и концертах, а также продирижировал *Домашней симфонией* на одном из концертов в *Альберт-холле*. Немецкий музыковед В. Панофски в книге *Рихард Штраус. Партитура одной жизни* дает интересные подробности общения М. Чеботари и Р. Штрауса в эти дни: «Мария Чеботари получила поручение ухаживать за Штраусом: их апартаменты в отеле *Savoу* находились друг возле друга. Ему очень нравилась забота своей Аминты⁵» [7, с. 339]. Помогал певице в этом деле и друг композитора, его личный биограф, швейцарский музыковед В. Шу. В свою очередь, Р. Штраус был искренне благодарен за заботу своим друзьям, устроившим этот фестиваль, чтобы поддержать затравленного гения. После войны Р. Штраус не пользовался популярностью ввиду того, что при фашистском режиме он некоторое время возглавлял Имперскую музыкальную камеру, о чем впоследствии горько сожалел.

Незадолго до смерти, 16 ноября 1948 года, М. Чеботари записала арию Ариадны *Es gibt ein Reich...* с оркестром Венской филармонии под управлением Г. фон Караяна. Работа выдающихся мастеров получилась совершенной по качеству исполнения и по настроению. В этом сольном номере героиня призывает бога Гермеса, посланника смерти, даровать ей избавление от страданий, причиненных покинувшим ее Тезеем. Предчувствуя близкую собственную кончину, потерявшая к тому времени любимого супруга и страдающая от неизлечимой болезни, М. Чеботари глубоко и тонко передает всю гамму трагедийных переживаний своего персонажа. Усталый, надломленный горем голос певицы в начале произведения как будто витает в невесомости. Затем вокальный образ вовсе «отрывается от земли» и в экстатическом порыве словно переносится в иной, лучший мир. В электронной версии знаменитого музыкального журнала *Gramophone* в статье А. Блита о М. Чеботари находим следующие строки: «Ее лучшей записью на студии *HMV*, несомненно, является тонко отделанный, экспрессивный и, как будто парящий, монолог Ариадны, под чувственный аккомпанемент Караяна. Запись появилась впервые спустя месяц после смерти певицы и стала достойным образцом для подражания. Последовательницей М. Чеботари сегодня является румынка Юлия Варади, которая исполняет с такой же искренней убежденностью тот же репертуар» [8].

В Молдове на концертной эстраде отрывки из *Ариадны на Наксосе* исполнялись, к сожалению, всего дважды. Впервые музыка этой оперы прозвучала в рамках концерта *Вена Марии Чеботари. Подношение диве* памяти М. Чеботари, прошедшего в Национальной филармонии в 2012 году. Арию Ариадны блестяще исполнила солистка Национальной оперы меццо-сопрано Заруи Варданян. Там же, в 2014 году, состоялся вокально-симфонический концерт *Гала оперы. Р. Штраусу 150 лет*, организованный по поводу юбилея композитора. В его программу была включена знаменитая ария композитора *Sei wir wieder gut...*, которую вдохновенно исполнила сопрано Д. Аксенти, молдавская певица, ныне живущая и работающая во Франции.

Все сказанное позволяет сделать следующие выводы.

Созданная в 1916 году вторая версия оперы Р. Штрауса *Ариадна на Наксосе* является одним из значительнейших оперных шедевров немецкого композитора, вошедшим в золотой фонд мирового музыкального искусства. Сценическая жизнь оперы *Ариадна на Наксосе* насчитывает сравнительно небольшое число постановок, что объясняется сложностью вокальных партий и

5 Знаменитая опубликованная запись генеральной репетиции – единственное свидетельство высочайшего мастерства, с каким артистка исполняла данную партию.

музыкального языка в целом. Участие М. Чеботари в постановках данной оперы и запись ее исполнения партии Ариадны относятся к лучшим достижениям оперного исполнительского искусства XX века. Постановка оперы Р. Штрауса *Ариадна на Наксосе* в Национальном театре оперы и балета им. М. Биешу, возможная в силу лаконичности и камерности спектакля, стала бы украшением репертуара театра благодаря выразительности и интонационной яркости музыки.

Библиографические ссылки

1. ПОСПЕЛОВ, П. В: <http://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/07/07/648240-ariadna-naksose> (19.11.2016).
2. СТУПЕЛЬ, А. *Рихард Штраус. Краткий очерк жизни и творчества*. Ленинград: Музыка, 1972.
3. ГОЗЕНПУД, А. В: <http://intoclassics.net/news/2012-06-11-28623> (05.03.2016).
4. ВЕБЕР, Д. В: http://www.mariinsky.ru/playbill/repertoire/opera/ariadna_na_naksose/ (25.03.2016).
5. КРАУЗЕ, Э. *Рихард Штраус*. Москва: Музгиз, 1961.
6. LUCAS, J. *Thomas Beecham: An Obsession with Music*, Woodbridge: The Boydell Press, 2008.
7. PANOFSKY, W. *Richard Strauss. Partitur eines Lebens*, München: R. Piper & Co. Verlag, 1963.
8. ЧЕБОТАРИ, М. В: <http://www.gramophone.co.uk/review/maria-cebotari-1910-49> (19.02.2016).