

# БАЛЕТНАЯ КРИТИКА

УДК 792.5

## «ЗАМОК НА ВОДЕ» В ЗАМКЕ НА ВОДЕ

Л. И. Абызова<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, ул. Зодчего Росси, 2, г. Санкт-Петербург 191023, Россия

Статья посвящена Международному оперному фестивалю в Савонлинне (Финляндия). Представлены: краткая история фестиваля, его структура и организация, обзор репертуара, критические заметки по премьерам фестиваля — операм: «Похищение из сераля», «Куллерво», «Риголетто».

**Ключевые слова:** музыка, опера, опера Финляндии, Международный оперный фестиваль в Савонлинне, композитор Аулис Хейкки Саллинен

## THE CASTLE IN THE WATER IN THE WATER CASTLE

Larisa I. Abyzova<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vaganova Ballet Academy, 2 Zodchego Rossi Str., St. Petersburg 191023, Russian Federation

The article is devoted to the International Opera Festival in Savonlinna (Finland). Brief history of the festival, its structure and organization, the review of the repertoire, critical notes on the premiere of the festival-operas: *Abduction from the Seraglio*, *Kullervo*, *Rigoletto* are discussed.

**Keywords:** music, opera, opera of Finland, International opera festival in Savonlinna, composer Aulis Heikki Sallinen

Финский городок Савонлинна раскинулся на многочисленных островах Сайменской озерной системы. В XVIII веке в Российской империи он звался Нейшлотом. В память об этом в Петербурге до сих пор есть Нейшлотский переулок; историки могут помнить Нейшлотский мирный договор. Но нынешняя Савонлинна славится на весь свет не этим, и даже не великолепной природой и средневековой крепостью Олавинлинной, построенной на острове в 1475 году. Мировую известность город приобрел благодаря Международному оперному фестивалю, ведущему родословную с 1912 года.

Финская певица Айно Акте<sup>1</sup>, чье сопрано покорило престижные сцены ряда стран, обратила внимание на уникальную акустику во дворе Олавинлинны. Это достаточ-

---

<sup>1</sup> Айно Акте (*Aino Ackte*, 1876—1944). Училась в Парижской консерватории. До 1913 года с успехом выступала в Парижской опере, Метрополитен Опере, Ковент-Гардене. Простилась с оперной карьерой в Финляндии в 1920 году. В 1911 году А. Акте была одной из основателей оперного театра в Хельсинки (ныне — Финская Национальная опера); в 1938—1939 годах была директором этого театра. Вошла в историю музыкального искусства как организатор международного оперного фестиваля в Савонлинне (1912).

но случайное открытие побудило Акте организовать в 1912 году первый оперный фестиваль. В течение летних месяцев здесь звучали оперы финских композиторов. В 1930 году фестиваль прекратился почти на сорок лет, а возродившись в 1967 году, стал постоянным, ежегодным, обрел масштаб и международный статус. «Со временем оперный фестиваль в Савонлинна стал культурным событием международного уровня продолжительностью в месяц. Число его зрителей постоянно растет и в среднем составляет 60 000 человек, из которых почти 10 процентов иностранцы. Благодаря фестивалю город Савонлинна приобрел особую репутацию среди поклонников оперного искусства во всем мире» [1]. Среди иностранцев много петербуржцев<sup>2</sup>. Это не удивительно, ведь от Петербурга до Савонлинны ближе, чем от Савонлинны до Хельсинки.

В самое теплое время года средневековая крепость Олавинлинна в течение месяца выступает в роли оперного театра. Во дворе оборудуют сцену, оркестровую яму, зрительный зал на 2264 места. Сделать это не так-то просто. Крепость — объект культурного наследия, а потому подмостки приходится выстраивать узкими, вытянутыми вдоль стены. Проблему создает и устройство гримбурных в толще стены, и выход из них на сцену. Некоторые проемы столь узки, что явились причиной анекдотических случаев: внушительного вида певцы застревают в них на забаву публики. Зато уникальная акустика позволяет петь без подзвучки в любом положении — хоть спиной к залу и носом в стену. Декорации привозят по воде, а публика должна приходить заранее, поскольку понтонный мост в крепость могут развести для прохода судов: фестиваль фестивалем, но мореплавание — по расписанию.

На заре фестивалей представления часто приходилось отменять, так как ливни и грозы создавали большие помехи, портили оборудование. Ныне монтируют временную крышу, и спектакли состоятся при любой погоде.

«В репертуаре оперного фестиваля — классические оперные произведения, а также современные финские оперы, которые постоянно исполняются в Савонлинна. Программа выступлений, рассчитанная на месяц, дает прекрасные возможности для знакомства с творчеством зарубежных оперных театров, гастрولي которых, начиная с 1987 года, регулярно проводятся в рамках этого значительного музыкального события. За годы проведения фестиваля здесь показали свои программы такие известные коллективы как Санкт-Петербургский Мариинский театр, Лондонский Ковент-Гарден и Московский Большой театр» [1].

Оперы исполняются на языке оригинала и сопровождаются субтитрами на финском и английском языках. Фестиваль содержит свой оркестр и хор, куда входят представители разных коллективов, а солистов, дирижеров, постановщиков приглашают индивидуально на отдельные спектакли. И на приглашение самых именитых и, соответственно, дорогих не скупятся. Программа сочетает собственные

<sup>2</sup> Посещение оперного фестиваля в Савонлинне российскими специалистами вошло в практику. Об одном из таких фестивалей см.: Абызова Л. Музыка финского лета (фестивали в Савонлинне и Кухмо). Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2015. № 3 (39). С. 251—256.

постановки фестиваля и спектакли приглашённых трупп. «Семь опер за четыре недели — это предел, определяемый техническими причинами», — говорит художественный руководитель фестиваля Йорма Силвасти (Jorma Silvasti) и поясняет проблемы формирования репертуара: «Финские зрители не знают международных звёзд, их нужно просвещать. Но Савонлинна стала известна миру благодаря тому, что здесь звучали финские оперы, а с 2000 года стало много европейской классики, и часть зарубежной публики мы потеряли. Сейчас объявлен конкурс на либретто финской оперы, которая должна появиться на фестивале 2019 года» [2].

Каждая опера идет не один раз, но программа составлена так, чтобы зритель, приехавший на несколько дней, мог посетить разные спектакли, потому-то автору этих строк удалось многое увидеть за три дня.

В этом году фестиваль имел особые черты. Он был посвящен двум важным датам: общегосударственной — 100-летию независимости Финляндии, и «местной» — 50-летию с начала непрерывного проведения ежегодных фестивалей. Обе эти даты изобретательно объединили показанные в день открытия два произведения одного из самых известных современных финских композиторов Аулиса Саллинина — «Замок на воде» и «Куллерво».

«„Замок на воде“ — мировая премьера в честь юбилея независимости Финляндии. Замок Олавилинна был построен в средние века, чтобы обеспечить безопасность стратегически значимого региона Саво. За свою историю замку пришлось пережить многочисленные смены власти, услышать звон мечей и грохот пушек. Произведение, написанное специально по заказу Оперного фестиваля, рассказывает о ярких этапах истории замка Олавилинна и его окрестностей, а также пытается заглянуть в будущее. Сам композитор Аулис Саллинен, охарактеризовал свое сочинение таким образом: „Это хроника для чтеца, четырех вокалистов, оркестра и замка Олавилинна“» [1]. В основу легли тексты стихотворений Ласси Нумми<sup>3</sup>, вдохновенно исполненные Кари Хейсканеном, сопрано Тийной-Марией Коскела, меццо-сопрано Тийной Книхтила, тенором Юсси Миллисом, баритон-ом Томми Хакала и оркестром под управлением Вилли Матвеева.

Опера «Куллерво», несмотря на участие в программе известных трупп и любимых публикой спектаклей мирового репертуара, была вне конкуренции. Это собственная продукция фестиваля 2014 года. В постановке Кари Хейсканена опера была возобновлена специально для празднования столетия независимости Финляндии и получила высокую оценку критиков.

Сегодня Аулис Саллинен<sup>4</sup> — самый известный современный финский композитор, работающий в разных жанрах, особенно прославившийся своими симфония-

<sup>3</sup> Лаури (Ласси) Юхани Юрьёнопойка Нумми (*Lauri (Lassi) Juhani Yrjönpöika Nummi*, 1928—2012), известный финский писатель, поэт, переводчик. Его стихи переведены на ряд европейских языков. «Замок на воде» («*Linna vedessä*») — сборник стихов, изданный в 1975 году.

<sup>4</sup> Аулис Хейкки Саллинен (*Aulis Heikki Sallinen*; род. 1935), современный финский композитор. Автор 8 симфоний, балета «Хоббит» (2001), концертов для скрипки, виолончели, флейты и валторны, многих камерных произведений, 6 опер: «Всадник» («*Ratsumies*», 1974), «Красная линия» («*Punainen viiva*», 1978), «Король отправляется во Францию» («*Kuningas lähtee Ranskaan*», 1983), «Куллерво», (1988), «Дворец» («*Palatsi*», 1993), «Король Лир» (1999).

ми и операми. Опер в списке его сочинений шесть, и половина имеет сюжетом историю родной страны композитора.

События оперы «Куллерво»<sup>5</sup> соответствуют одноименной трагедии финского писателя Алексиса Киви<sup>6</sup>, которая, в свою очередь, основана на истории из эпоса «Калевала». Речи оперных персонажей сочинил композитор Аулис Саллинен. Хор поет цитаты из «Калевалы».

«Куллерво» называют «черной», «мрачной» оперой. Действительно, это с размахом рассказанная история антигероя в окружении жестокого примитивного мира, где проблески материнской любви и товарищеской дружбы не дают света и тепла. Примечательно, что в «Калевале» Куллерво черт антигероя не имеет. Там он трактуется как богатырь, борющийся с преградами, порой волшебными. Но сначала обратимся к опере.

Действие начинается с пролога, в котором хор повествует о вражде между Калерво (Ханну Форсберг — Hannu Forsberg) и его братом Унто (Никлас Спангберг — Niklas Spangberg). Клан Унто побеждает, сжигает дом, убивает всю семью Калерво, кроме его маленького сына Куллерво. Мальчик растет у дяди-убийцы на положении изгоя, имея все основания для мести. Казалось бы, и наши симпатии должны быть на его стороне. Но этого не происходит, поскольку жажда мщения лишает Куллерво человеческого облика. Он не откликается на дружеское расположение Киммо (Дан Карстрём — Dan Karlström), а отданный в услужение кузнецу зверски убивает жену кузнеца (Ниина Кейтель — Niina Keitel), женщину, которая была не прочь наделять Куллерво своим вниманием.

Другая, встреченная и отдавшая свою любовь Куллерво, девушка оказывается его родной сестрой (Санна Матинниemi — Sanna Matinniemi). Факт инцеста, страдания сестры не трогают брата, и несчастная кончает самоубийством.

Родители Куллерво оказываются живы (в сказаниях такое случается). Отец, узнав о том, что сын стал убийцей, не желает его признавать. Только мать не отказывается от сына, пытаясь удержать его от дальнейших грехов. Но тщетно. Куллерво убивает весь клан Унто. Родители мертвы (на сей раз окончательно). Друг Киммо сошел с ума, полагая, что перед ним Христос, несущий на себе все грехи мира. Куллерво понимает, что за Христа, призывающего к прощению, его может счесть только безумец. Он сам выносит себе приговор. Огромное слово «kosto (месть)», которое он выводит кровью на белой стене, становится подписью на этом приговоре: Куллерво шагает в огонь...

Дирижер и музыкальный руководитель постановки Ханну Линту (Hannu Lintu) объясняет популярность истории Куллерво в музыкальном искусстве (в котором есть и часто исполняемая одноименная симфоническая поэма Яна Сибелиуса, и опера-балет на эту музыку хореографа Теро Сааринена (Tero Saarinen), поставленный

<sup>5</sup> Kullervo, Op. 61 — четвертая опера Аулиса Саллинена, завершенная в 1988 г. Продолжительность — 2 часа 25 мин. Премьера состоялась в Опере Лос-Анжелеса в 1992 г.

<sup>6</sup> Алексис Киви (*Aleksis Kivi*, наст. фам. Стенвалль, 1834—1872), финский писатель, основоположник литературы на финском языке. Написал на один из сюжетов финского эпоса романтическую трагедию «Куллерво» (1860).

на сцене Финской национальной оперы) тем, что эпос «Калевала» проходят в школе. Сюжет каждый финн знает наизусть. Более того, финны, по словам Линту, ассоциируют себя именно с Куллерво. С этим умозаключением трудно согласиться: вряд ли потерявший человеческий облик герой может стать олицетворением национального характера. Чтобы понять истинные причины популярности сюжета, следует обратиться к тексту «Калевалы».

Карело-финский эпос «Калевала» состоит из 50 песен (рун), собранных в первой половине XIX века Элиасом Лённротом. Здесь нет единой сюжетной линии. Разные по жанру (эпические, магические, лирические) части скомпонованы тематически: сказания о сотворении мира, приключения разных героев и т. п. Исключение составляет история о Куллерво — единственная законченная история о жизни персонажа от его рождения до смерти (руны XXXI—XXXVI). Почему же (при практически полном сюжетном соответствии) эпический Куллерво — вызывающий сочувствие богатырь, а оперный Куллерво — антигерой? В «Калевале» нет идеализации Куллерво, но его стойкость в борьбе за выживание достойна восхищения: его, малыша, дядя Унто пытается уничтожить (утопить, сжечь, повесить) разными способами, а он, волшебным образом, становится от этого только сильнее. В сказании не вызывает вопросов и существование родителей — то они убиты, то живы. Жена кузнеца в «Калевале» — абсолютная злодейка, и Куллерво, превративший стадо коров в растерзавших ее диких зверей, не кажется отрицательным персонажем. Его расправа с обидчиками эстетически оправдана.

Что касается оперного либретто, то в его основу была положена пьеса Алексиса Киви. «Трагедия в пяти актах, написанная на сюжет «Калевалы» Леннрота, повествует о судьбе богатыря Куллерво, обуянного жадной мести. <...> Трагедия Куллерво — в его неприкаянности, он везде чувствует себя изгоем, он не способен ни к какой работе, ни в доме врага, ни в отчем доме. По словам мудрого Вяйнямейнена, кто был неверно воспитан, убаюкан не в отчем доме, тот никогда не наберется мудрости, пусть даже и окрепнет телом. Образ «векового страдальца» Куллерво найдет свое отражение и в других жанрах финской культуры — в живописи (известное полотно А. Эдельфельта), театральном искусстве. Премьера трагедии состоялась в 1882 году в Финском национальном театре» [3].

Опера, конечно, слов не лишена, но диалоги и монологи не могут заменить эпического фона повествования первоисточника. Поступки героя воспринимаются слишком конкретно, вследствие чего герой превращается в убийцу, антигероя. Из-за этой специфики оперу называют «черной», (но не «чернухой»).

Впрочем, не все в опере окрашено в черный цвет. На вопрос, будет ли его музыка такой же «черной», как сюжет, композитор Саллинен ответил: «Надеюсь, нет. Если в мире есть что-то очень плохое, со всеми этими черными сценами, музыка не должна быть черной: она может быть полна поэзии и красоты, несмотря на содержание текста» [4].

Музыкальная структура Саллинена ясна, логична, мелодична. «Музыкальный материал — типичный продукт конца XX века, цитирующий (очень аккуратно, на уровне приемов) Мусоргского, Вагнера, Шостаковича, Мейербергера и даже «Воццека» Берга» [5].

Признаюсь, что до «Куллерво» не слышала опер на финском языке, а потому открытием стало, что язык этот — с его многочисленными двояными гласными и отсутствием шипящих — великолепно подходит для оперного пения.

Значимую лепту в успех спектакля внес исполнитель заглавной партии баритон Вилле Русанен (Ville Rusanen). У финского певца сложилась успешная международная карьера. Наряду с обычным для этого голоса репертуаром, включающим партии Фигаро в «Севильском цирюльнике», Папагено в «Волшебной флейте», Гульельмо в «Так поступают все», Марко в «Джанни Скикки», Русанен оказался связан и с русской музыкой. Он исполняет заглавную партию в «Евгении Онегине» и вошел в историю как первый исполнитель партии доктора Борменталья в мировой премьере оперы Александра Раскатова «Собачье сердце»<sup>7</sup> по мотивам повести Михаила Булгакова. В 2014 году в Савонлинне Вилле Русанен с успехом спел партию Киммо. Не менее удалась ему и главная партия. Русанен был актерски выразителен, но сдержан в передаче эмоций, так как сделал упор на вокальную составляющую образа. Голос певца, сочетающий легкость и силу, производит должное впечатление и хорошо подходит для физически трудной роли. Единственным персонажем, сохраняющим чувство любви к своему несчастному сыну, является Мать, чью партию исполнила родная сестра Вилле Русанена — известная финская певица Йоханна Русанен-Картано (Johanna Rusanen-Kartano), обладательница полнозвучного, выразительного сопрано.

В юбилейной программе была показана новая постановка оперного фестиваля — «Похищение из сераля» Моцарта. Нынче новые прочтения не редкость. Режиссер Катарина Лаhti (Katarina Lahti), дирижер Кристоф Альштедт (Christoph Altstaedt), сценограф Марк Вайсянен (Mark Väisänen), художник по костюмам Эрика Турунен (Erika Turunen), художник по свету Юсси Камунен (Jussi Kamunen), видеодизайнер Йенни Валоринта (Jenni Valorinta) также предприняли попытку по-своему интерпретировать творение Моцарта. Результат удивил: первый акт начинался с прибытия главного героя Бельмонта на турецкий берег в поисках похищенной возлюбленной Констанцы. За происходящим наблюдали огромные жирафы! Был ли какой-то особый смысл в появлении жирафов на сцене, не ясно. Вероятно, это был тот самый случай, когда невежество постановщиков, полагающих, что жирафы обитают в Турции, стало причиной недоразумения.

Хранитель сераля Осмин, одетый в современную полувоенную потрепанную камуфляжную форму, встречает Бельмонта на посту охранника — в ржавой будке у ржавой ограды. Пропускной пункт напоминает свалку металлолома, а не вход в роскошный сераль. Костюмы по ходу спектакля то исторические (особенно хорош хор в восточных нарядах), то словно взятые из модного бутика. Растрепанная Констанца, большую часть спектакля щеголяющая по сералю в неглиже (но, при этом, обутая в уличные сапоги до колен), не кажется такой уж целомудренной; и Селиму, благородному по воле либретто, нужно быть сверхпорядочным, чтобы вопреки сюжету не овладеть этой особой. Хороши видеопроекции — пальмы, качающиеся на ветру, мчащиеся всадники.

<sup>7</sup> «Собачье сердце» — опера Александра Раскатова. Премьера состоялась в Музыкальном театре (Muziektheater) в Амстердаме 7 июня 2010 г.

В результате победил Моцарт, прекрасно спетый международной звездной командой: узбекской певицей (сопрано) Хулкар Сабировой (Констанца), канадской певицей (сопрано) Клер де Севинье (Claire de Sévigné) в партии Блонде, финским тенором Юсси Мюллюсом (Jussi Myllys) в партии Бельмонте, тенором из США Джонатаном Винеллом (Jonathan Winell) в партии Педрильо, финским басом Петри Линдроосом (Petri Lindroos) в партии Осмина. «Похищение из серая» — это зингшпиль, включающий развернутые разговорные сцены. Роль Селима-паши у Моцарта лишена вокальной составляющей. Для ее исполнения был приглашен немецкий драматический артист Себастьян Вирницер (Sebastian Winitzer) — высокий, статный, похожий на кубинского танцовщика темнокожий красавец.

Еще одна премьера фестиваля — «Риголетто» Джузеппе Верди в режиссерской версии Дэвида Маквикара (David Mcvicar), сценографии и костюмах Тани Маккалин (Tania McCallin). Шотландский оперный и драматический режиссер Дэвид Маквикар, работает по всему свету и имеет имидж бунтаря, ломающего привычные устои. Однако «Риголетто» — постановка вполне традиционная, за исключением первого акта, рисующего разврат двора герцога Мантуанского, где любовные утехи воспроизводит обнаженная пара. Деликатные финны уведомляют об этом в программе: «Примечание: в постановке присутствуют обнаженные фигуры».

Большинство солистов показало себя лучше с актерской, чем с вокальной стороны. Герцога Мантуанского исполнил албанский тенор Раме Лахай (Rame Lajaj). Певец убедительно сыграл красавца-негодяя, пресыщенного изменами-переменами на любовном фронте. Но показная скука, вполне соответствующая драматическому образу персонажа, почему-то коснулась вокала; и даже беспроегранный оперный шлягер «Сердце красавицы» прозвучал вяло. У исполнительницы партии Джильды (Ханны Рантала (Hanna Rantala)) был неудачный день: опытная певица временами расходилась с оркестром. Клаудио Отелли (Claudio Otelli) в роли Риголетто не вышел за рамки корректного пения. И только финский бас Мика Карес (Mika Kares) и сыграл, и спел партию Спарафучиле с большим мастерством.

Поклонники оперы любят фестиваль в Савонлинне. Билеты, несмотря на высокую стоимость, раскупаются за год до начала. Артистов приветствуют с восторгом и энтузиазмом. После окончания не только хлопают, но и топают. А цветов дарят мало. Удивительная скупость, если учесть, что Савонлинна, как и вся Финляндия, утопает в цветах. Есть и еще одна традиция, разнящаяся с русской. У нас веник, врученный на сцене, означает позор, а финские хористы, выражая уважение и признательность, одаряют солистов на премьерах пушистыми свежими березовыми вениками.

В этом году высокий рейтинг фестиваля еще больше повысил тот факт, что визит президента России Владимира Владимировича Путина, приуроченный к 100-летию государственной независимости Финляндии, завершился 27-го июля посещением оперы П. И. Чайковского «Иоланта» в постановке Большого театра России в замке Олавинлинна, куда он вместе с финским президентом Саули Ниинистё прибыл на музейном пароходе «Сайма», на котором плавали когда-то члены российской императорской фамилии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Оперный фестиваль в Савонлинне [Электронный ресурс] // URL: <http://www.operafestival.fi/ru/> (дата обращения: 18.07.2017).
2. Запись беседы с Йорма Силваст: рукопись. 12 июля 2016 г.
3. *Дорофеева Е.* Алексис Киви — первый профессиональный финский писатель [Электронный ресурс] // URL: <http://www.suomesta.ru/2013/01/05/aleksis-kivi-pervyj-professionalnyj-finskij-pisatel/> (дата обращения: 22.07.2017).
4. *Anderson M.* Aulis Sallinen, strong and simple [Электронный ресурс] // URL: <http://www.fmq.fi/1999/06/aulis-sallinen-strong-and-simple/> (дата обращения: 18.07.2017).
5. *Беляева Е.* «Отпетое» прошлое. В Савонлинне завершился музыкальный фестиваль [Электронный ресурс] // URL: <http://www.belcanto.ru/14081201.html> (дата обращения: 18.07.2017).

#### REFERENCES

1. Opernyj festival' v Savonlinne [Elektronnyj resurs] // URL: <http://www.operafestival.fi/ru/> (data obrashcheniya: 18.07.2017).
2. Zapis' besedy s Jorma Silvasti: rukopis'. 12 iyulya 2016 g.
3. *Dorofeeva E.* Aleksis Kivi — pervyj professional'nyj finskij pisatel' [Elektronnyj resurs] // URL: <http://www.suomesta.ru/2013/01/05/aleksis-kivi-pervyj-professionalnyj-finskij-pisatel/> (data obrashcheniya: 22.07.2017).
4. *Anderson M.* Aulis Sallinen, strong and simple [Elektronnyj resurs] // URL: <http://www.fmq.fi/1999/06/aulis-sallinen-strong-and-simple/> (data obrashcheniya: 18.07.2017).
5. *Belyaeva E.* «Отпетое» proshloe. V Savonlinne zavershilsya muzykal'nyj festival' [Elektronnyj resurs] // URL: <http://www.belcanto.ru/14081201.html> (data obrashcheniya: 18.07.2017).

#### СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Л. И. Абызова — канд. искусствоведения; [abyzova17@yandex.ru](mailto:abyzova17@yandex.ru)

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Larisa I. Abyzova — Cand. Sci. (Arts); [abyzova17@yandex.ru](mailto:abyzova17@yandex.ru)