

Научная статья

УДК 782

DOI: 10.36871/hon.202401133

**ПРЕМЬЕРА, КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ
ЧЕРЕЗ ПОЛСТОЛЕТИЯ**
**(опера С. М. Слонимского «Мастер и Маргарита»
на сцене Самарского театра оперы и балета
имени Д. Д. Шостаковича)**

Елена Борисовна Долинская

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского
125009, Российская Федерация, Москва, улица Большая Никитская, 13/6

elena.b.dolinskaya@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7936-3063

В октябре 2023 года в Самарском театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича прошла премьера камерной оперы С. М. Слонимского «Мастер и Маргарита», которая стала знаменательным событием в жизни музыкального театра России. Будучи завершённой в 1972 году, опера тогда же прозвучала в Доме композиторов Ленинграда, но в неполном виде, и была отвергнута чиновниками от культуры. Концертная постановка оперы, осуществлённая М. Юровским в Большом зале Московской консерватории в 1989 году, не могла полностью удовлетворить композитора, как и гамбургская постановка 2000 года, шедшая на немецком языке. Только спустя полвека опера «Мастер и Маргарита» увидела свет театральной рампы в своей первоначальной редакции. Три премьерных дня в Самаре продемонстрировали интерес публики к сочинению С. М. Слонимского. Важным оказалось и то, что основной костяк исполнителей составили молодые певцы, которые наряду с маститыми вокалистами приняли участие в постановке. Музыкальному руководителю театра и дирижеру Евгению Хохлову, как и режиссеру Ю. Александрову пришлось постепенно погружаться в музыкальный текст оперы, неоднократно проигрывая партитуру, чтобы разгадать смысл, заложенный в нее композитором.

Ключевые слова: Самарский театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, С. М. Слонимский, опера «Мастер и Маргарита»

Для цитирования: Долинская Е. Б. Премьера, которая состоялась через полстолетия (опера С. М. Слонимского «Мастер и Маргарита» на сцене Самарского театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича) // Художественное образование и наука. 2024. № 1 (38). С. 133–139. <https://doi.org/10.36871/hon.202401133>

Original article

PREMIERE HALF A CENTURY LATER
**(S. M. Slonimsky's opera "The Master and Margarita" on the stage of
the Samara Opera and Ballet Theatre named after D. D. Shostakovich)**

Elena B. Dolinskaya

Moscow State Tchaikovsky Conservatory
13/6 Bolshaya Nikitskaya ul., Moscow, 125009, Russian Federation

elena.b.dolinskaya@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7936-3063

© Долинская Е. Б., 2024

In October 2023, the premiere of S. M. Slonimsky's chamber opera "The Master and Margarita" took place at the Samara Opera and Ballet Theatre named after D. D. Shostakovich, which became a significant event for Russian musical theatre. Completed in 1972, the opera was performed at the Leningrad House of Composers, but in a reduced form, and was rejected by cultural officials. The concert production of the opera by M. Yurovsky in the Great Hall of the Moscow Conservatory in 1989, could not fully satisfy the composer, as well as the Hamburg production of 2000, which was in German. Only half a century later, the opera "The Master and Margarita" saw the light of the theatrical footlights in its original version. The three premiere days in Samara demonstrated the public's interest in S. M. Slonimsky's work. It was also important that the core of the performers consisted of young singers, who took part in the production along with venerable vocalists. The musical director of the theatre and conductor Evgeny Khokhlov, as well as the director Yu. Alexandrov had to gradually immerse themselves in the musical text of the opera, repeatedly playing the score in order to unravel the meaning embedded in it by the composer.

Keywords: Samara Opera and Ballet Theatre named after D. D. Shostakovich, S. M. Slonimsky, opera "The Master and Margarita"

For citation: Dolinskaya E. B. Premiere Half a Century Later (S. M. Slonimsky's Opera "The Master and Margarita" on the Stage of the Samara Opera and Ballet Theatre named after D. D. Shostakovich). *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka* [Arts Education and Science]. 2024, no. 1 (38). P. 133–139. <https://doi.org/10.36871/hon.202401133> (In Russian)

Премьера полной версии оперы С. М. Слонимского «Мастер и Маргарита» состоялась в октябре 2023 года в Самаре. Музыкальный руководитель театра и дирижер Евгений Хохлов так охарактеризовал работу над постановкой: «Мой опыт обращения к современным оперным партитурам выявил любопытную закономерность: вначале материал не поддается, и я уже знаю, что надо постепенно погрузиться — поиграть несколько раз партитуру, вслушаться. После этого ты открываешь для себя детали, смыслы, интонации. Это как выучить новый иностранный язык. Любопытно наблюдать, как композитор дает нам "намек" через ассоциации и не прямые цитаты» [4]. Маститый петербургский режиссер Юрий Александров сделал редакцию либретто, написанного Ю. Димитриным и В. Фиалковским. «Роман Булгакова, построенный по законам мифологического повествования, оказался идеальным литературным источником для интеллектуально-философской оперы Слонимского. Либретто оперы <...> отличается необыкновенной глубиной проникновения в идейно-художественную концепцию писателя» [1].

В ноябре 2023 года опера была показана в Санкт-Петербурге, в Мариинке-2, в рамках Международного культурного форума. Успех в обоих случаях был совершенно фантастическим. Лидер Мариинского театра В. А. Гергиев предоставил для исполнения

«Мастера и Маргариты» сцену, на которой в свое время шли премьеры большинства опер и балетов С. М. Слонимского.

Самарский театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича по праву может считаться «Домом Слонимского». В прошлом здесь блистательно ставились «Виринея» и «Мария Стюарт», «Гамлет» и «Видения Иоанна Грозного». К постановкам всегда привлекались ведущие деятели отечественного театра, в частности последнюю из перечисленных опер ставили Мстислав Ростропович и Роберт Стуруа. Автору статьи посчастливилось побывать в Самаре на некоторых из премьер Сергея Михайловича. Успех, как обычно, зашкаливал, но это не помешало власти предрешающим в культуре советского периода устроить подлинный разгром, чтобы сразу убрать из репертуара новый оперный спектакль. Так случилось с «Видениями Иоанна Грозного», а раньше с «Мастером и Маргаритой».

Сергей Михайлович закончил оперу «Мастер и Маргарита» в 1972 году практически сразу после публикации шедевра М. А. Булгакова, став первым и единственным среди отечественных композиторов, обратившихся к этому сюжету. Однако к премьере в зале ленинградского Дома композиторов была заявлена только первая часть оперы. За дирижерским пультом стоял Геннадий Рождественский, а в зале присутствовала вся творческая элита Ленинграда. Как вспоминал

Ю. Димитрин, «это был мощный спектакль-концерт, оставшийся в памяти многих. Почти его своим присутствием, разумеется, и представители обкома партии» [3]. После исполнения опера была запрещена к показу, так как попала в череду произведений петербургского Мастера, составивших авангардную линию очень для него важных работ разных жанров, отмеченных новаторскими идеями и смелыми техническими находками. Укажем для примера на квартет «Антифонь», требующий сценического исполнения, или инструментальные сочинения, особая звукопись которых рождается с применением $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{3}$ тонов, перестроения струны колком (*scordatura*), игры за подставкой, ударов по деке. Напомним и о том, что Сергей Михайлович был среди первых композиторов-пианистов 1960-х годов, который играл на струнах рояля щипком и ударом кулака.

Вернул оперу «Мастер и Маргарита» на сцену, но только в концертном исполнении, дирижер Михаил Юровский, который поставил ее в Москве в мае 1989 года [2]. Полноценная премьера состоялась лишь через одиннадцать лет в Гамбурге, но на немецком языке, что не могло полностью удовлетворить композитора.

Необычный звуковой колорит оперы «Мастер и Маргарита» достигается многим, в частности особым типом вокально-речевой подачи текста, в котором традиции ранних опер «*Drama per musica*» явственно

высвечивают тончайший лирический тематизм как ведущее звено всей сложнейшей композиции.

В процессе трех премьерных дней интерес к самарской постановке возрастал в геометрической прогрессии, а оперная молодежь, составившая основной костяк исполнителей, все более свободно ощущала себя в созданной талантливейшими постановщиками необычайной атмосфере спектакля.

Методом открытых сопоставлений/столкновений постановщикам удалось контрапунктически объединить три ведущие линии спектакля: трагическую судьбу Мастера и других героев его романа; этико-психологическую (взаимоотношения Иешуа и Понтия Пилата) и лирическую (Мастер и Маргарита). Авторы-постановщики смело экспериментировали с внешней формой спектакля, не нарушив ее базис — внутреннюю структуру музыки оперы. Действие разворачивается как бы на трех площадках — в опере использована не только огромная сцена, но и две камерных — садовая скамейка (где происходят диалоги Мастера и Маргариты, Мастера и Бездомного) и рояль (на нем «играет» Иуда, на крышке инструмента пируют алкоголики, туда же помещают отрезанную голову Берлиоза). Кадры-эпизоды резко сменяют друг друга или воспроизводятся одновременно, по вертикали: драматические картины событий романа Булгакова разворачиваются то в Москве 1920–1930-х годов, то в евангельском мире. Так, рядом стоящими оказываются все трагическое в судьбе Иешуа

Га-Ноцри и конфликты поколений начала XX столетия. Судьба же культуры, что постоянно находится под цензурой, обобщена в броском плакате «Искусство принадлежит», прикрепленного к стойке полуразрушенного трамвайчика, ползущего в никуда. Полифоническая природа самарской постановки усилена не только остротой современной проблематики, но и контрастами моносцен и многофигурных композиций.

Одной из центральных фигур романа и опе-

Сцена из оперы «Мастер и Маргарита»

Сцена из оперы «Мастер и Маргарита».
Сергей Лейферкус в роли Понтия Пилата

ры является Понтий Пилат — римский наместник в Иудее (эту партию исполняет народный артист России Сергей Лейферкус). В жизни он одинок, трижды отказывается предать Иисуса смерти, в которой был заинтересован Синедрион. Певец убедительно решает психологически сложный образ Пилата. Главным средством выразительности становится создание интонационного портрета персонажа, что открыло слушателю путь к его сложному внутреннему миру. То, что создал певец-актер, можно определить однозначно — огромная ювелирная работа истинного Мастера оперы. Участие певца-актера такого масштаба и опыта не могло не явиться зажигающим примером для творческой молодежи всех трех составов «Мастера и Маргариты». Во втором спектакле партию Понтия Пилата убедительно провел Степан Волков.

Свои интересные певческие и сценические краски внесли и другие опытные артисты, приглашенные из разных театров Москвы. Так, например, заслуженный артист России Михаил Губский исполнил роль Левия Матвея. Солист Большого театра России Левон Максименко сумел показать явное удовольствие Иуды от привычных подлых дел. На второй день эту же партию очень живо воплотил Ярослав Кожевников, а партию Левия Матвея — Максим Зырянов. Последний убедительно провел роль верного ученика и последователя Иешуа Га-Ноцри, который предстал в опере Слонимского носителем человеческих бед, страданий и жертв. В первый день для этой роли нашел свой певческий образ Роман Николаев. Георгий Цветков интересно раскрыл Иешуа в диалогах с Пилатом.

Сцена из оперы «Мастер и Маргарита».
В роли Иешуа Роман Николаев

Как известно, Воланд носит лишь маску дьявола: у него, как справедливо утверждал Александр Мень, «нравственные понятия нормальные». Как режиссер всех необычных

событий романа он вместе с Иешуа милосердно несет добро: награждает Мастера долгожданным покоем и прощает Пилата, освобождая его от вечных мук души. Уже в двух первых показах оперы Максим Сударев обрел вокально-разговорный и технический синтез специфических интонаций, обращенных к разным героям.

Владимир Боровиков уверенно вел оба вечера партию Мастера, сложную изменчивостью красок, обусловленных различными ситуациями. Одаренные в певческом плане обе Маргариты (Валерия Андреева и Анастасия Лапа) не могли не вызвать слушательского отклика искренностью исполнения партии главной героини. Маргарита — воплощение светлой души и ангел-хранитель Мастера — получила от композитора лирический материал (несколько *arioso*, складывающихся одновременно в яркую цепь лирических монологов), изумительный по зрелости и открытости эмоций. Прощание с землей Мастера и Маргариты, обретение покоя в Вечном доме делает финал оперы возвышенным своей трагической многозначительностью. Он потрясает лирической тишиной звучания дуэта-согласия, наделенно чертами колыбельной.

В «Мастере» задействован не типичный для оперы симфонический оркестр, а большой ансамбль из двадцати одного солиста, чьи фамилии вынесены в программку спектакля. Все они, по идее композитора, являются «звуковой тенью главных героев»¹: виолончель Д. Уткина стала лейттемпром Мастера, скрипка — Маргариты, фагот К. Гольченко характеризует Коровьева, флейты А. Кокоревой и Е. Трибунской сопровождают Кота.

Два последних в виде реальных персонажей свиты Воланда постоянно возникают как сценические персонажи: Фагота визуализирует Д. Пономарев, Кота Бегемота — М. Маренин. Регулярное появление этой забавной парочки, игрой на инструментах которой дирижировал сам Воланд, воспринимается как один из образно-смысловых рефренов, служащих драматургическому объединению всей оперы.

И первая, и вторая премьеры прошли с участием титулованных артистов. Андрей

Сцена из оперы «Мастер и Маргарита».
Кот Бегемот — М. Маренин,
Фагот — Д. Пономарев

Антонов в партии Каифы обладает двойным статусом — заслуженного артиста России и народного артиста Самарской области. Напомним, что в начале Второй мировой войны Д. Д. Шостакович провел именно здесь, на сцене Самарского театра оперы и балета (тогда в городе Куйбышеве), мировую премьеру Седьмой, Ленинградской симфонии, а С. М. Слонимский посвятил Самаре свою Пятую симфонию и большую серию камерных работ. Насколько серьезно театр отнесся к постановке «Мастера» свидетельствует и «научно-энциклопедический» склад буклета, который содержит около 80 (!) страниц. Он издан с большим количеством высококачественных иллюстраций и очень содержательных очерков. Последние представляют историю создания романа, его героев с фотографиями и художественными офортами Андрея Харшака, а также с библейскими свидетельствами. Специальные разделы посвящены музыкальной стороне постановки, биографической справке о композиторе и его регулярным поездкам в Самару.

¹ В данном случае композиторский термин «звуковая тень главных героев» заменил термин музыкаловедческий («тембр-персонаж»), принадлежащий М. Д. Сабининой.

Сцена из оперы «Мастер и Маргарита»

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Игнатова М. А. История и миф в опере «Мастер и Маргарита» С. Слонимского // Проблемы музыкальной науки: URL: <https://music scholar.ru/index.php/PMN/article/view/478> (дата обращения: 09.01.2024)
2. Каждому сбудется по его вере // Ленинградская правда. 1989. № 117 (21 мая). С. 3. (Примеч.: беседа с композитором о концертном исполнении оперы «Мастер и Маргарита» в Большом зале филармонии).
3. «Спасибо, учту». Юрий Димитрин об опере «Мастер и Маргарита» и не только. URL: <https://www.operanews.ru/12093006.html> (дата обращения: 10.01.2024)
4. У каждого своя Голгофа (в Самаре состоялась премьера оперы «Мастер и Маргарита» Слонимского) // Музыкальная жизнь. URL: <https://muzlifemagazine.ru/u-kazhdogo-svoya-golgofa/> (дата обращения: 09.01.2024)

REFERENCES

1. Ignatova M. A. History and Myth in the Opera “The Master and Margarita” by S. Slonimsky. *Problemy muzykal’noi nauki* [Music Scholarship]. (In Russian). Available at: <https://music scholar.ru/index.php/PMN/article/view/478> (accessed: 09.01.2024)
2. By Faith and a Miracle. *Leningradskaya Pravda*. 1989, no. 117, May 21. P. 3. (In Russian)
3. “Spasibo, uchtu” [“Thank You, I’ll Keep in Mind”. Yuri Dimitrin about the Opera “The Master and Margarita” and More]. (In Russian). Available at: <https://www.operanews.ru/12093006.html> (accessed: 10.01.2024)
4. Everyone Has His Own Golgotha (Slonimsky’s opera “The Master and Margarita” premiered in Samara). *Muzykal’naya zhizn’* [Musical Life]. (In Russian). Available at: <https://muzlifemagazine.ru/u-kazhdogo-svoya-golgofa/> (accessed: 09.01.2024)

Информация об авторе:

Долинская Е. Б. — доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры истории русской музыки.

Information about the author:

Dolinskaya E. B. — Doctor of Art Criticism, Professor, Professor at the Department of Russian Music History.

Статья поступила в редакцию 14 декабря 2023 года; одобрена после рецензирования 12 января 2024 года; принята к публикации 15 января 2024 года.

The article was submitted December 14, 2023; approved after reviewing January 12, 2024; accepted for publication January 15, 2024.

