

**Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра –
Майе Плисецкой**

В этом году 20 ноября Майе Михайловне Плисецкой исполнилось бы 90 лет. 2 мая эта удивительная женщина – уникальная представительница балетного искусства – ушла из жизни... Майя Плисецкая была близким другом Валерия Гергиева и всего Мариинского театра. И сегодня на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского музыканты посвятят свое выступление великой балерине.

Впервые «Болеро» в этой версии было показано 23 июля 2015 на фестивале в Вербье в исполнении Оркестра фестиваля под управлением Валерия Гергиева. Второй раз – 4 сентября в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на сцене Приморского театра оперы и балета во Владивостоке. Акция памяти Майи Плисецкой в Санкт-Петербурге в Мариинском-2 пройдет 27 декабря.

«Какую бы роль она ни танцевала, я ощущаю в ней огромную жизненную силу, чувственность и главное — современность».

«С Майей я нашёл Бога,
нашёл стремление к абсолютному».

Морис Бежар

ПРОГРАММА

Г. Малер. *Adagio* из Симфонии № 5

Ж. Бизе – Р. Щедрин. «Кармен-сюита»

М. Равель. «Болеро»

(в сопровождении видеозаписи выступления Майи Плисецкой в постановке Мориса Бежара в 1975 году)

«В ее имени слышится плеск аплодисментов. Она рифмуется с плакучими лиственницами, с персидской сиренью, Елисейскими полями, с Пришествием. Есть полюса географические, температурные, магнитные. Плисецкая – полюс магии».

Андрей Вознесенский

«Из 19 века, с которым все-таки продолжает ассоциироваться классический балет, через 20-й она с легкостью шагнула в 21-й. Свое восхищение ее талантом, бесстрашием, вечной молодостью, тем, что ее искусство всегда опережало ее время, я выразил, когда сделал для нее костюм 21 века. Он был „выстроен“ на компьютере, и чтобы играл светом – я снабдил его электрическими лампочками, — моя прекрасная Модель должна была непрерывно двигаться. Именно так я и представляю Майю — она самая высокая технология природы, и ее главный принцип — вечное движение».

Пьер Карден

«Неповторимая. У нее неординарно все — взгляд, лицо, тело. Божественное это тело не сравнить даже с виолончелью, и со скрипкой, и ни с каким другим музыкальным инструментом. У него необъяснимая способность выражать тончайшие эмоции души. Способность врожденная. Чтобы ею обладать, надо было гениальной родиться. Удивительно: она состоит из того же, что и мы. В ней тот же самый коктейль, в котором смешались и любовь, и неприятие, и месть, наверное, и злость. Но все дело в уникальном сочетании этих качеств, их дозировке, их пропорциях. И, конечно, в непостижимом таланте выражать эмоцию своим телом. Мы, простые смертные, как можем выразить свои эмоции движением? Разве что, уходя, хлопнуть дверью...»

Мстислав Ростропович

«Конек-Горбун» — Майе Плисецкой
«Кармен-сюита» — Майе Плисецкой, конечно же
«Анна Каренина» — Майе Плисецкой, неизменно
«Чайка» — Майе Плисецкой, всегда
«Дама с собачкой» — Майе Плисецкой, вечно

Родион Щедрин

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ

Валерий Гергиев – художественный руководитель-директор Мариинского театра, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра, сопредседатель оргкомитета Международного конкурса им. П.И. Чайковского, Почетный президент Эдинбургского международного фестиваля. В 1997 году, после ухода из жизни Георга Шолти, Валерий Гергиев принял руководство Всемирным оркестром мира. Основатель и художественный руководитель таких крупных фестивалей, как «Звезды белых ночей», «Гергиев-фестиваль» (Нидерланды) и Московский Пасхальный фестиваль. В Мариинском театре Гергиев вырастил плеяду музыкантов мирового класса. Под его руководством значительно обогатились оперный, балетный и симфонический репертуары театра, в котором ныне представлен широкий спектр произведений – от музыкальной классики XVIII–XX вв. и до современности. Благодаря усилиям Гергиева в 2006 году был построен и открыт уникальный по акустике Концертный зал Мариинского театра, что существенно расширило репертуарные возможности трупп и оркестра. С мая 2013 года действует Мариинский-2 – новое здание театра, с основной сценой на 2000 мест и четырьмя камерными залами. На созданном Гергиевым в 2009 году лейбле «Мариинский» издано более 30 дисков, получивших признание критики и публики во всем мире. В 2013 году по инициативе Валерия Гергиева было возрождено Всероссийское хоровое общество. Маэстро сотрудничает с Метрополитен-оперой, Венским, Нью-Йоркским и Роттердамским филармоническими оркестрами, оркестром Ла Скала и многими другими. Среди множества премий и наград Гергиева – Герой Труда Российской Федерации, высокие правительственные награды России, Германии, Италии, Франции, Японии, Нидерландов, Польши.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

Симфонический оркестр Мариинского театра – уникальный театральный коллектив, ведущий активную концертную деятельность, включенный в список лучших оркестров мира по результатам опроса ведущих музыкальных критиков крупнейших изданий Европы, Америки и Азии. История коллектива восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы и насчитывает более двухсот лет. У его истоков стояли Катерино Кавос и Константин Лядов. В дальнейшем оркестром более пятидесяти лет руководил Эдуард Направник, который расширил театральный репертуар более чем на 100 спектаклей и вывел оркестр на европейский уровень. Эстафету Направника приняли выдающиеся дирижеры: Владимир Дранишников, Евгений Мравинский, начавший в нем свой творческий путь, Арий Павловский, Сергей Ельцин, Борис Хайкин, Павел Фельдт, Константин Симеонов, Юрий Темирканов. Под руководством Валерия Гергиева Мариинский оркестр выступает на крупнейших оперных сценах и в лучших концертных залах мира. За последний год оркестр побывал с масштабными гастролями во Франции, в Испании, на Тайване, в Китае, в Италии, в Швейцарии, в Японии, в Германии, в Австрии, в Великобритании и в США.

Г. Малер
Adagio из Симфонии № 5

«... Я видел Вашу душу обнаженной, совершенно обнаженной. Она простиралась передо мной как дикий, таинственный ландшафт с его пугающими безднами и теснинами, с прелестными радостными лужайками и тихими идиллическими уголками. Я воспринял ее как стихийную бурю с ее ужасом и бедами и с ее просветляющей, успокаивающей радугой... Я чувствовал борьбу за иллюзии, я видел, как противоборствуют друг другу добрые и злые силы, я видел, как человек в мучительном волнении бьется, чтобы достигнуть внутренней гармонии; я ощутил человека, драму, истину, беспощадную истину»
(Арнольд Шёнберг. Из письма Густаву Малеру, 12 декабря 1904 года).

Трудно в нескольких словах передать глубокий смысл симфонии лучше, чем это сделал в своем письме Шёнберг, обратившийся к Густаву Малеру после премьеры Пятой (Кёльн, 18 октября 1904), по его собственным словам, «не как музыкант к музыканту, а как человек к человеку». Пять частей симфонии – последовательные фазы той борьбы, которая разворачивается не на полях сражений, а в сердце человеческого между Добром и Злом. Пролог драмы – Траурный марш; напряженнейшая вторая часть в сложной сонатной форме – бесспорно кульминация симфонического повествования. Скерцо – грандиозный симфонический вальс, в котором, по словам Малера, «мнимый беспорядок должен разрешаться в высший порядок и гармонию, как в готическом соборе». Божественное *Adagio* подводит к экзотическому Рондо-финалу, знаменующему преодолению страданий и завершающему симфонию лучезарным апофеозом.

С появлением фильма Лукино Висконти «Смерть в Венеции» *Adagio* из Пятой симфонии сделалось необычайно популярным. Словно отделившись от симфонии, оно стало самостоятельной пьесой, исполняемой при самых различных, порою противво-

положных по смыслу, обстоятельствах. По свидетельству Виллема Менгельберга, дирижера и страстного пропагандиста малеровского творчества, Малер в декабре 1901 года послал только что написанное *Adagio* своей будущей жене Альме Шиндлер. Это было признание в любви: Альма, изучавшая композицию и поклонявшаяся Вагнеру, не могла не услышать в музыке Малера прямую отсылку к *Liebestod* («Любовь-смерть») из «Тристана и Изольды». В 1973 году музыка *Adagio* зазвучала в балете Ролана Пети «Гибель розы» (*La rose malade*), костюмы к которому разработал Ив Сен-Лоран. Трехактная постановка на музыку Второй и Пятой симфоний Малера создавалась специально для Майи Плисецкой. В *Adagio* слились в нераздельное целое экстаз любви и мрачная меланхолия, мечты о счастье и безнадежное отчаяние – поэтому оно звучит и в мгновения наивысшего лирического подъема, и в моменты глубокой скорби. В 1951 году Леонард Бернстайн проводил этой музыкой в последний путь своего учителя Сергея Кусевицкого. С тех пор *Adagio* часто исполняется во время прощания с ушедшими.

Ж. Бизе - Р.К. Щедрин
«Кармен-сюита»

Премьера одноактного балета «Кармен-сюита» Родиона Щедрина состоялась на сцене Большого театра в Москве 20 апреля 1967 года. Балет был задуман и поставлен кубинским хореографом Альберто Алонсо для Майи Плисецкой, которая блистательно исполнила главную роль на премьере. Ко времени создания «Кармен-сюиты» опера Бизе уже стала одной из самых репертуарных, как ей и напроорочил Чайковский – свидетель парижского провала 1875 года. Современников Бизе ошеломила не только пикантность сюжета, в котором героиня Мериме перестала быть персонажем со знаком минус – от чувственных и пылких мелодий, пряных гармоний веяло опасностью. Музыкальный язык оперы представляет достаточно узнаваемый звукообраз испанского фольклора, изобретенный еще Глинкой и ставший очень популярным среди композиторов второй половины XIX века. Также в «испанскую» партитуру вплетаются голоса и ритмы парижской улицы, пленительные мелодии итальянской оперы. Однако едва ли не главное, что поражает любого, услышавшего «Кармен» впервые, – захватывающая танцевальность, которой пронизана музыка оперы от начала до конца. Главную героиню мы узнаем не по ариям, а по танцевальным номерам – Хабанере и Сегидилье. Поэтому и появление балетной сюиты из музыки оперной не выглядит чем-то экстравагантным.

Не повредив облика знакомой музыки, Щедрин мастерски перекомпоновал материал оперы. Трагическая фабула подана в концентрированном виде – она умещается в тринадцать номеров сюиты. Оркестр также представляет своего рода экстракт: струнные и усиленная, прежде всего тембрально, ударная группа, которой Щедрин часто передает и «вокальные» фрагменты. Тонкая оркестровка и симфонизм «Кармен-сюиты» освободили ее от узких рамок иллюстративной прикладной музыки. Как и опера Бизе, сюита Щедрина стала одним из самых репертуарных сценических произведений. Не менее часто она звучит и в концертном исполнении как самостоятельное симфоническое полотно.

М. Равель
«Болеро»

«В 1928 году по просьбе г-жи Рубинштейн я сочинил “Болеро” для оркестра, танец в очень умеренном темпе, совершенно неизменный как мелодически, так гармонически и ритмически, причем ритм непрерывно отбивается барабаном. Единственный элемент разнообразия вносится оркестровым крещендо», – писал Морис Равель в «Автобиографии». Валентин Серов, автор известного портрета Иды Рубинштейн, под впечатлением ее ролей Клеопатры и Шехеразады в дягилевской труппе говорил, что «сами Египет и Ассирия каким-то чудом воскресли в этой необычайной женщине». Она и на этот раз покорила зрителей, разделив успех с композитором и автором декорации Александром Бенуа. Премьера «Болеро» прошла 28 ноября 1928 года в Парижской опере в один вечер с «Вальсом» – еще одной «хореографической поэмой» Равеля.

С самого начала пьесы закрадывается тревога. Сдержанно-печальная, невероятно протяженная мелодия неизменной темы накладывается на железный, упорно повторяемый ритм... Когда после многократного проведения темы звучание достигает апокалиптической мощи, когда мелодия вдруг начинает дробиться на отдельные интонации, когда неожиданный сдвиг тональности словно срывает тему со стального каркаса ритма и бросает ее в пропасть надвигающейся катастрофы – невольно кажется, что рухнет мир... Недаром один из друзей композитора Андре Сюарес писал в годовщину смерти Равеля: «Наваждение ритма и мелодики, явно выраженное нежелание варьировать тему, настойчивое, словно в галлюцинации, повторение одной и той же музыкальной фразы, мрачное неистовство музыки – все это, на мой взгляд, превращает знаменитую пьесу в нечто вроде “Пляски смерти”».

Иосиф Райскин

