

**НАТАША
ШАРЫМОВА**

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Classical Presentations LLC представляет новую одноактную оперу для детей на русском языке «Царица Эсфирь», композитор Альберт Марков, премьера которой состоится в воскресенье 28 февраля в 11 часов утра в Центре JCC в Манхэттене, 334 Amsterdam Ave @ 76th St, New York, NY 10023. Наш корреспондент Наташа Шарымова беседует с певицей Никой Лиони, президентом компании Classical Presentations, и композитором Альбертом Марковым.

ВОПРОСЫ К НИКЕ ЛИОНИ

- Почему Вы, известная оперная певица, много концертирующая, выступающая на сцене известных театров, решили заняться продюсерской деятельностью и организовали компанию Classical Presentations?

- Ответ на этот вопрос может быть размером с небольшую новеллу, но главное - это то, что, помимо страсти к опере, в моей жизни всегда проявлялись какие-то идеи и проекты. Я всегда хотела заниматься многим. Когда училась, привязанность к опере поглотила меня совершенно, но до того, как я поняла, что хочу стать певицей, я увлекалась сочинением музыки и думала, что стану композитором. У меня всегда было много разнообразных идей.

Наша компания Classical Presentations создала базу, на которой можно осуществлять свои проекты, они еще ждут своей очереди. В сотрудничестве с Classical Presentations открыт любой путь: можно создавать то, что хочешь: оперу, альбом, заниматься сочинением. Как певица я знаю, что пробиваться тяжело, трудно находить новую работу, а наши начинания дают возможность певцам, музыкантам, композиторам, артистам ее получить.

И если раздвинуть горизонты, то скажу, что Classical Presentations вносит определенный вклад в жизнь общества; цель нашей последней работы - оперы «Царица Эсфирь» - познакомить детей с еврейской историей.

- Как давно Вы основали Classical Presentations?

- В 2004 году, но началось все 11 лет назад. У меня была и есть подруга, Дебра Фернадес. Мы обе, тогда начинающие певицы, нуждающиеся в профессиональном опыте, решили помочь себе и друзьям и самим поставить спектакль. Чтобы было что написать в резюме, пополнить свой репертуар, пропеть партии, которые всегда хотелось пропеть. Мы выбрали Моцарта «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» (Cosi fan tutte), пригласили коллег-певцов и сами принимали все решения. Спектакль получился удачным, билеты на все четыре представления были проданы, пришлось ставить в зале дополнительные стулья. Все получилось «на ура». Хотелось все это продолжать.

Но и Дебра, и я, обе подписали контракты и уехали в Европу. Наши планы были отложены, пути разошлись. Дебра до сих пор живет в Европе.

Когда я вернулась в Нью-Йорк, одна моя знакомая попросила меня спеть на приеме. Кто-то должен был читать стихи, кто-то - музицировать. И мне пришла в голову идея не просто спеть арии, а собрать друзей и поставить на этом приеме оперу. Дебра была здесь, мы все быстренько организовали и исполнили «Богему» Пуччини. Всем понравилось, тогда я и познакомилась с Альбертом Марковым.

Домашний театр и концерт вызвал ностальгические чувства. И мы с Деброй решили воплотить наши давние мечты и основали Classical Presentations, компанию, которая создает музыкальные представления по заказу как для самых маленьких концертов, так и для крупных фестивалей. На протяжении последних пяти лет мы работали в Европе. Опера «Царица Эсфирь» - наше возвращение в Нью-Йорк.

- Кто с вами сотрудничает?

- В основном, нас двое. Конечно, у нас есть друзья и коллеги, которые нас поддерживают. Я часто обращаюсь за советом к своим педагогам.

Первый наш проект осуществился благодаря щедрому пожертвованию. И дальше мы тоже находили спонсоров - в Европе это легче: традиция.

- Многие говорят и шутят, что интерес к классической музыке падает, но профессионалы утверждают, что число фестивалей увеличивается, а зрителей становится все больше и больше. Что Вы можете сказать об этой ситуации?

- Я не знакома со статистикой. Могу сказать только, что интерес к новым и необычным проектам мы всегда видели и видим. Особенно когда мы ставим спектакли для детей. Этот интерес никогда не угасал.

- Как Вы считаете, какие ценности заложены в классике? Что она может дать, на ваш взгляд, современному человеку? Что есть в классике, чего нет в расхожей популярной музыке?

- Я много думала над этим. Классика - это связь с историей, связь с прошлым. Классическая музыка когда-то была современной музыкой для наших предшественников. Наша основа.

Кроме того, считается, что изучение классики значительно ускоряет интеллектуальное и общее развитие детей (и взрослых). Занятия любым видом искусства оказывает магическое воздействие на работу сознания: вызываются какие-то процессы, которые ускоряют развитие. Считается, что для маленьких детей очень полезна музыка Моцарта, в которой заложены элементы всеобщей гармонии, благоприятно влияющие на формирующийся организм.

Что же касается сравнения классики с популярной музыкой, то самое очевидное - это сложность классики. Другой полюс - элементарность попсы. В классике заложены глубина и высокий стандарт построения - гармонический, мелодический, который даже не сравнивается со структурой популярной музыки. Она до предела упрощена.

То же и с исполнительским мастерством. По уровню стандартов очень большая разница.

- Как Вы считаете, каким образом можно привлечь детей к "серьезному" репертуару? Они привыкли к мультфильмам, японскому аниме, где все динамично, быстро меняется. Как удержать их внимание, когда на авансцену выходит солист и поет?

- Это именно то, что мы решаем, когда делаем спектакли

для детей. Мы несем классическую музыку детям и стараемся говорить их языком. Если мы включаем в постановку сказочные элементы, для маленьких зрителей - это естественно. Это - прямой путь, открывая дверь к детскому сознанию. Через эту дверь мы проносим огромное количество информации.

В наших планах - кукольные оперные спектакли. В Нью-Йорке очень мало хороших кукольных постановок. Меня очень привлекает этот жанр: - дети полностью доверяют исполнителям, и есть возможность дать зрителям звучание живого голоса, показать, что такое искусство театра.

- Ваша компания заказала Альберту Маркову оперу "Царица Эсфирь", так что, как я понимаю, замысел принадлежит Вам. Вы будете исполнять главную партию. Как возникла идея этой оперы?

- Нет, замысел не мой. У меня есть знакомая, Одри Дэвид, которая занимается культурными программами в манхэттенском еврейском центре, и как-то она упомянула, что у них в Пуриме устраивается каждый год праздник для детей. Я предложила поставить небольшую оперу. Одри одобрила, а SOJESCO, еврейская благотворительная организация, дала грант, и мы двинулись дальше.

- Почему Вы выбрали Альберта Маркова, всемирно известного музыканта, руководителя оркестра "Rondo", победителя многочисленных конкурсов и педагога в качестве композитора?

- Альберт как-то подошел ко мне после одного из моих выступлений и предложил исполнить партию в своей первой опере "Тамара", для записи. Это стало началом нашего сотрудничества. Тогда я впервые познакомилась с его красивой музыкой. Когда возникла идея о создании "Царицы Эсфирь", у меня не было никаких сомнений в выборе композитора. Моей целью было донести до слуха детей классическую музыкальную красоту в традиционном оперном жанре. Альберт Марков - идеальный кандидат для этой цели. Я получила даже больше, чем ожидала: в каждой его мелодии не только красота, но и характерный образ для каждого героя, что помогает детям запомнить красивые мелодии. К тому же Альберт написал такой простой текст, который легко доступен

для понимания детей. Я откровенно считаю, что эта маленькая опера - шедевр, masterpiece в современном репертуаре, потому что в ней сочетается музыка необыкновенной красоты и мирового класса и простота текстового содержания для легкого восприятия детей.

- Есть ли какая-то рекламная библиейская история и сегодняшней ситуации в мире?

- С нами работает замечательный режиссер - Арнольд Швецов. Его интерпретация

библиейской истории обращена к современности и рассчитана на детскую психологию. Некоторые элементы в опере показаны через детскую игру, история упрощена, а она ведь сложная, драматичная и жестокая. Но на сцене, как в греческой трагедии, нет никаких сцен насилия. Хотя, конечно, приходится как-то показывать, что такое добро и что такое зло.

ВОПРОСЫ К АЛЬБЕРТУ МАРКОВУ

- Библиейская история Эсфирь глубоко драматична. Вы писали либретто одноактной оперы. На каких поворотах, на каких ключевых моментах Вы построили действие, "нарратив" вашего рассказа?

- Перед тем как приступить к работе, я знал, что либретто должно быть коротким, выразительным, музыка - приятной для слуха. И я внезапно вспомнил слова Горького, который заметил, что "для детей надо писать так же, как для взрослых, только еще лучше". Мне нужно было понятным языком, лаконично рассказать о событиях, которые происходили почти три тысячи лет назад. Единственная трудность, которую я испытывал при создании оперы, - это мои попытки сделать так, чтобы все было доходчиво и в музыкальном отношении, и в словесном. Либретто мне пришлось писать самому.

Поворотов, как писал Солженицын - "узлов", оказалось шесть. Шесть действий, шесть частей, и они символически, напоминали шестиконечную звезду Давида - магендавид. Не прямо... так, какой-то оттенок.

Шесть фрагментов таковы.

Первый - царь Артаксеркс избирает Эсфирь царицей. Прежнюю капризную жену царя отверг и избрал самую красивую девушку. Ее еврейское имя было Хадаса, но она его скрывала.

Второй - дядя Эсфири Мордехай, охранник, спасает царя, раскрыв заговор.

Третий - возвышение министра Амана и нарастание угрозы для евреев, рассеянных в Персии. Происходит завязка, начинается драма.

Четвертый - это ненависть Амана к Мордехая, который не захотел кланяться Аману до земли. Ненависть Амана к евреям и желание от них избавиться. Он не первый и не последний, кото-

рый поставил себе эту цель. К сожалению, и сейчас в Персии раздаются голоса об уничтожении Израиля. Так что это почти современная история. Аман обманом добился разрешения у царя на общий еврейский погром.

Мордехай в то же время потребовал от своей племянницы, чтобы она добилась от царя отмены этого ужасного приказа.

Пятый - Эсфирь разоблачает Амана перед царем. В результате царь наказывает Амана и разрешает евреям вооруженное сопротивление в период погромов.

Шестой - победа евреев над врагами и празднество.

Получается шесть поворотов.

- Действие оперы происходит в VI веке до нашей эры. Есть ли у музыковедов, историков какие-то предположения о том, какой тогда была музыка? Может, сохранилась ниточка живой традиции.

- Моя цель - создать маленькую оперу для детей, которая была бы им понятна. И меня в данном случае музыкальная археология почти не интересовала. Но тем не менее... Известно, что так называемая еврейская музыка в высшей степени находилась под влиянием персидской. Музыковеды знают, что есть типичный "оборот увеличенной секунды", который звучит как бы как еврейская музыка, но на самом деле был заимствован из персидского пения.

Но я хочу подчеркнуть, что это меня не очень интересовало. Почему? Говорить, к примеру, о Турции совершенно необязательно на турецком языке. Так и нам, говоря о жизни древних евреев в Персии, необязательно искать звуки или документы о звуках, которые раздавались когда-то там. Я не очень старался быть близким к этой музыке, но все же в звучании будет чувствоваться влияние персидского напева: а в мелодиях, и в оркестровке, и в гармонии, они будут переносить нас - в каком-то отношении - в другую обстановку.

Главным для меня было создать характеры самих героев, потому что в опере это не только взаимодействие имен и типов. Это еще взаимодействие музыкальных образов. Как четырем главным действующим лицам придать определенный музыкальный характер? Какой?

Скажем, злодей Аман будет всегда "злым", и он должен быть показан слегка юмористически, то есть страшный злодей должен быть унижен иронией и сарказмом. А музыке царя я придаю несколько торжественный колорит, он описан в Библии как справедливый, сильный, положительный герой.

- Музыку, разумеется, сложно передать словами, но как бы Вы рассказали о музыкальной окраске образа Эсфири?

- Эсфирь... Прежде всего это олицетворение красоты, чистоты, справедливости. В своей главной арии она обращается к царю с просьбой об отмене страшного приказа о погроме. Мелодия ее звучит, с одной стороны, очень грустно. С другой стороны - торжественно и, как бы сказать, патетично. Та-

кой образ, чистой и сильной девушки, гуляет по классике. Что-то вроде Микаэлли из "Кармен". Но более драматичная и трагическая фигура.

- Какой "месседж" Вы адресуете сегодняшнему зрителю?

- Здесь я хотел коснуться вечной темы - темы борьбы положительного начала с отрицательным, темы победы добра над злом. Вечная тема, которая никогда не будет исчерпана. И это - главное, что должно быть в этой опере. Появление опасности, угрозы, которая будет победоносно преодолена.

Где-то между строчками, между звуками должна проходить еще одна тема: еврейский народ, рассеянный по всему миру в течение тысячелетий, был способен себя сохранить как народ и вносил в жизнь каждой страны очень важную лепту: в культуру, в политику, в науку и так далее. Мы видим в этой истории, в этой библейской легенде, как Мордехай благодаря своему героическому, смелому поступку спасает не только жизнь царя, но вместе с племянницей и жизни многих людей, а потом становится министром. Символично...

- Как Вы считаете, что Вам особенно удалось в этой опере? О чем Вы могли бы как классик сказать: "Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!"

- Кое-чем я действительно удовлетворен. Мне, кажется, удалось выразить характеры всех четырех главных действующих лиц в том плане, в котором они должны жить в этом музыкальном мире. Я ценю мнение моих друзей, коллег, которые уже успели высказаться, и, конечно, жду реакции детей, для которых опера написана, а может быть, их родителей. И всех тех, кто услышит эту музыку.

НОВАЯ РУССКАЯ ОПЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

О ЦАРИЦЕ ЭСФИРЬ И ПРАЗДНИКЕ ПУРИМ ПРИНОСИТ ДЕТЯМ ЗНАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ КЛАССИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ

Маленькая Опера «Царица Эсфирь» рассказывает детям библейскую историю о том, как добро победило зло, и как был спасен еврейский народ в древнеперсидском государстве.

CLASSICAL PRESENTATIONS LLC

представляет новую Маленькую Оперу для детей на русском языке

"ЦАРИЦА ЭСФИРЬ" АЛЬБЕРТА МАРКОВА,

премьера которой состоится

**В ВОСКРЕСЕНЬЕ 28-ГО ФЕВРАЛЯ 2010 В 11 ЧАСОВ
IN JEWISH COMMUNITY CENTER IN MANHATTAN, NEW YORK.**

Билеты можно купить,
позвонив в JCC-Manhattan по номеру

1 (646) 505-4444

Маленькая Опера для детей "Царица Эсфирь" написана недавно по заказу Classical Presentations LLC. Она отражает исторический эпизод борьбы еврейского народа за свою жизнь и свободу в древнеперсидском государстве. Содержание оперы взято из библейской истории, в которой рассказывается о персидской царице Эсфирь, спасшей еврейский народ от массовой гибели, рискуя собственной жизнью, и которая послужила базой ежегодного еврейского праздника Пурим. Эта история повествует детям о добре, побеждающим зло.

Опера «Царица Эсфирь» представляется в полной инсценировке и исполняется профессиональными оперными певцами и балетными танцорами с оркестром под руководством композитора Альберта Маркова. Таким образом, наряду с образовательным историческим содержанием, детям также представлено выступление классических певцов, музыкантов и танцоров. Опера исполняется на русском языке, и на выступлении будет также предоставлено напечатанное содержание по-английски. Выступление длится 25 минут.