

Премьера века: рок-опера «Преступление и наказание»**Эдуарда Артемьева в Санкт-Петербурге**

Аннотация: Статья посвящена первому сценическому исполнению полной версии рок-оперы «Преступление и наказание» Э.Н. Артемьева (декабрь 2021 г.). Изучается история создания и постановки уникального произведения. Затрагиваются вопросы использования композитором выразительных средств, характерных для симфонической музыки, а также рок-музыки, музыкальной эстрады, романса, народной музыки, что обуславливает полистилистику оперы и широкий диапазон тембровых решений. Акцентируется значение расширенного состава симфонического оркестра с характерным включением в исполнительский состав ансамбля народных инструментов, рок-группы с электрогитарами, ударной установкой, электронных клавишных синтезаторов. Опыт участия исполнителя партии клавишного синтезатора в уникальном составе оркестра рок-оперы дополняется форматом интервью.

Ключевые слова: Эдуард Артемьев, рок-опера, полистилистика, Достоевский, «Преступление и наказание», клавишный синтезатор.

1 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге в Концертно-спортивном комплексе «Тинькофф Арена» состоялась мировая премьера полной версии рок-оперы Э.Н. Артемьева «Преступление и наказание», посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. От замысла оперы до ее полного сценического воплощения прошло более 40 лет.

Основную роль в выборе сюжета произведения, по признанию композитора, сыграл Андрей Кончаловский. Ему принадлежала идея оперы, им же написано либретто в соавторстве с Марком Розовским и Юрием Ряшенцевым. По признанию композитора, он не вмешивался в переработку романа Ф.М. Достоевского и работал с уже готовым либретто, в котором его особенно восхитили поэтические фрагменты: «Ряшенцев написал, по-моему, потрясающие белые стихи. Он продемонстрировал виртуозное мастерство: почти не меняя текст Достоевского, сумел его ритмически организовать. Для речитативов я придумал специальную технику: певцы в заданных пределах могут импровизировать. Обычно жёсткий ритмический рисунок стиха сковывает, а белый стих мне ближе» [8].

Эдуард Николаевич долгое время отказывался от работы над оперой по мотивам романа великого писателя: «Мне совсем это было не близко. Постепенно в это вошел, причем до такой степени, что были видения, когда уже засел основательно» [3]. С конца 1970-х гг. композитор сочинял эскизы, отказывался от идеи этого сочинения и вновь к ней возвращался. По инициативе Андрея Кончаловского, которому были известны творческие метания композитора, Э.Н. Артемьев согласился отказаться от всех текущих проектов и двухлетний период своей жизни посвятил исключительно написанию оперы. Это время работы над сочинением композитор считает самым счастливым временем своей жизни, тогда он смог погрузиться в атмосферу романа настолько, что ему снился Раскольников, а сам композитор жил точно в двух мирах: «Я попадал в комнату, в которой у меня все получалось. Я помню эту комнату, могу ее нарисовать, она была очень узкая» [1].

Елена Алексеевна Фатьянова, аспирант ФГБНИУ «Российский институт истории искусств», преподаватель СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звёздный»

Сокращенный вариант статьи опубликован в № 3-2022 журнала «Музыка и Электроника»

Первоначальный замысел рок-оперы со временем был пересмотрен композитором. В процессе длительной подготовительной работы над сочинением композитор сделал вывод, что выразительными средствами одной лишь рок-музыки невозможно передать масштаб произведения великого писателя: «Для Достоевского это слишком тесно» [11]. Эдуард Николаевич вспоминает, что в написании оперы ему помогли строки сценария: «Раскольников шел по Сенной площади, играл шарманщик. Сено привезли, мужики скандалили» [6]. Действие происходит на Сенной площади, поэтому в опере появились народные мотивы, и композитор делает акцент: «Причем не в виде имитации оркестром, а в реальном звучании. Если гармошка, так гармошка. Я никак не мог найти этот ход, и только когда отказался от единого стиля и начал работать по ситуации, все стало получаться» [13].

Анализируя свой творческий подход к написанию оперы, композитор говорит: «Музыка сильна чувством и энергетикой. Вопрос стиля для меня второстепенен. Я очень переживал за героев. Я пропустил их через себя, и мне было не важно, в каком стиле будут выражены их образы. Единственная авторская идея, которую я сознательно пытался донести до слушателя – путь от преступления к покаянию» [9].

Так, образ Родиона Раскольникова в представлении композитора – образ рок-музыканта. «Это энергетика, заложенная Достоевским. По-другому я не представляю, как это делать. Надо было очень ясно, мощно за счет рок-стиля, рок-культуры это сделать» [11]. А Сонечка в представлении композитора – «это городской романс, оттуда ее мелодика идет, и православные песнопения. Народные сцены сделаны как чистый рок – забойная музыка, с энергией, с раскатами, как внутренний стержень сочинения» [11].

Э.Н. Артемьев часто говорит о том, что именно рок-музыка оказала сильное влияние на его творчество. И, прежде всего, рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». В состав симфонического оркестра «Преступления и наказания» композитором включена рок-группа, в составе которой электрогитары: сольная, дисторшн, бас-гитара и синтезатор.

Стилистику оперы, по словам самого Э.Н. Артемьева, характеризует «соединение симфонической музыки, эстрады, романса, рок-музыки, площадной музыки» [11]. Размышляя над музыкой «Преступления и наказания», композитор говорит: «Авангардизма никакого нет. Кончаловский просил сочинить ясные темы, запоминающиеся мелодии. Инструментальная музыка написана посложнее. Сочинение большое, поэтому надо было распределить динамические контрасты, движение внутри, постепенно все сложилось» [11].

Из истории постановок оперы

Путь к сценическому воплощению сочинения оказался таким же длительным, как и написание. Сначала была выполнена уникальная запись аудиоверсии оперы, которая продолжалась около трёх лет (2004 – 2007). В ней приняли участие: Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки, хор Академии хорового искусства под руководством Виктора Попова, ансамбль народных инструментов Дмитрия Калинина, цыганский ансамбль «Розы на снегу», вокальная джазовая группа «Акапелла экспресс», ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского, рок-музыканты. Примечательно, что в записи клавишных партий принимал участие сам композитор, а также молодая концертирующая пианистка Екатерина Мечетина, исполнившая несколько виртуозных фортепианных эпизодов. Для записи партии механического пианино, был использован электронно-механический рояль «Yamaha Disclavier».

Запись оперы выполнена звукорежиссёром Геннадием Паниным – учеником легендарного Виктора Бабушкина в тон-студии «Мосфильма». По воспоминаниям Г. Панина, «процесс сведения шел в 5.1, поэтому я использовал общие микрофоны на каждом наложении для создания объема всей звуковой картинки, и потом из пятиканальных премиксов делалась стерео-версия. В стерео миксе что-то потерялось, но в 5.1 всё слышно очень хорошо. Партитура ведь очень густая и плотная» [4]. Звукорежиссер отмечает, что только когда появились сложности при создании фонограммы в стерео, было принято решение о работе над фонограммой в формате surround, предварительно это не планировалось. По мнению Г. Панина, самым сложным для записи и сведения оказалась одна из ключевых по смыслу сцен «Убийство лошади». Этот масштабный номер длится шесть минут с сольными репликами разных персонажей, с участием хора, ансамблей, оркестра, синтезаторов. Запись отдельных партий и групп инструментов этого номера составила 250 треков.

Что касается синтезаторов, то в записи аудиоверсии зафиксированы оригинальные семплы синтезаторов домашней студии композитора. Синтезаторная часть, по мнению звукорежиссера, в опере очень велика. «Если посмотреть партитуру, то там у синтезаторов 3-4 нотные строчки, но на самом деле реальных дорожек оказывалось и 40, и 50, и даже 60, потому что там смешанные тембры, когда одна нотная партия звучит десятком отдельных голосов» [4]. Подводя итог длительной и трудоемкой записи полной версии оперы, звукорежиссер обозначил, что для сценического воплощения оперы «Преступление и наказание» потребуется звуковое оборудование, характерное для большого рок-концерта.

1 ноября 2007 года в Центральном доме литераторов в Москве прошла презентация двух CD дисков с аудиозаписью оперы. Жизнь оперы началась с записи, композитору было важно предложить эталонный вариант исполнения, и он понимал, что в реальности такой состав на сцене собрать невозможно. «В идеале спектакль должен быть мистерией. И для современных оперных действ нужно строить специальные залы. Техника позволяет абсолютно всё: голография может двинуть изображение со сцены в зал, можно использовать анимацию – всё что хочешь» [8].

Сначала опера увидела сценический свет в сокращенной версии в режиссуре А. Кончаловского. Премьера состоялась в 2016 году в Московском театре мюзикла. Э.Н. Артемьев остался крайне недоволен постановкой, в которой события были перенесены в период 1990-х гг., номера сокращены, нарушена их последовательность, а в составе оркестра было лишь 15 исполнителей. В результате переработки музыкального материала авторский замысел был сильно искажен.

Потом предпринимались попытки поставить и полную версию оперы, в том числе в Большом театре, но в связи с уникальным составом исполнителей (в комментарии к опере композитор указывает, что требуются рок-певцы) постановка не получалась. Реализовать грандиозный композиторский замысел удалось лишь совсем недавно – в конце 2021 года.

Сценическую версию оперы 2021 года подготовил Фонд «Общество возрождения художественной Руси 1915» (президент фонда Н.И. Орлова) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского фонда культуры, Российского музыкального союза (РМС) и Национального фонда поддержки правообладателей. Для реализации оригинального замысла потребовалась работа большой команды единомышленников. Поднятые в рок-опере темы созвучны основным целям Фонда – возвращение утраченного духовного наследия, возрождение исторически-значимых традиций русской культуры. «Преступление и наказание» Э.Н. Артемьева – это пример оперы XXI века на сюжет великого русского писателя, раскрывающей одну из актуальных проблем современного мира, связанную с поиском духовно-нравственных ориентиров.

Поражает масштаб рок-оперы Э.Н. Артемьева, которую он писал около 30 лет: 900 страниц двухтомной партитуры, длительность оперы более 3 часов. В премьерной версии оперы приняло участие 300 артистов и музыкантов, из которых 130 – это музыканты оркестра. В постановке участвовали: симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории, медная группа симфонического оркестра Мариинского театра, солисты-вокалисты, хор Михайловского театра, ансамбль народных инструментов, рок-группа. В процессе репетиций оперы у музыкантов была возможность прослушать эталонную запись оперы. Показательно, что музыкальным руководителем постановки рок-оперы «Преступление и наказание», посвященной 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, стал сам композитор.

За дирижерский пульт Эдуард Артемьев пригласил *Сесара Альвареса*, с которым композитора связывает многолетнее сотрудничество, а сам Эдуард Николаевич стал музыкальным руководителем проекта.

Знаменательно, что историческое событие, состоялось именно в Петербурге. В постановке оперы город «присутствует как место действия» [11], а основные события разворачиваются на Сенной площади. Творческому коллективу, работающему над постановкой, удалось воссоздать на сцене атмосферу северной столицы XIX века. Так, костюмы героев приближены к настоящим костюмам эпохи Федора Михайловича. *Художником по костюмам* полной версии оперы стал Иван Глазунов – заслуженный художник России, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, живописец и знаток исторического костюма. И. Глазунов говорит, что была задача «воссоздать время Фёдора Михайловича, и для меня лично этот роман не живёт в отрыве от переживаний писателя. Мы постарались через костюмы сохранить аромат того времени и характеры персонажей Достоевского» [12].

В процессе работы над оперой *режиссером Ольгой Маликовой* было принято решение отказаться от кулис, задника, декораций и большей части реквизита, чтобы сфокусироваться на актерской игре, концептуальном режиссерском решении и музыке. По замыслу режиссера Ольги Маликовой в постановке были задействованы сразу три зоны: сцена с продолжением на обеих сторонах трибун. «Креативность такого решения давала иммерсивный эффект, когда действие выносится в зону зрителей, таким образом, они оказывались как бы «соучастниками» происходящего» [7]. Одновременно на всех трех площадках, можно было наблюдать за любым героем, а на основной сцене происходили события на Сенной площади. Оркестр был расположен непосредственно перед сценой и открыт для зрителей.

Эдуард Артемьев с режиссёром Ольгой Маликовой. Фото Анны Бубновой

В атмосферу Петербурга Достоевского помимо исторических костюмов слушателю помогает погрузиться звучание шарманки из романа «Преступление и наказание». Она становится словно «машиной времени». Благодаря ее уникальному звучанию достоверность событий, происходящих с героями, для зрителей усиливается. По признанию Э.Н. Артемьева, шарманка появилась в опере благодаря поэту Ю. Ряшенцеву, а композитор уже развил эту идею в музыке. Музыка шарманки стала визитной карточкой оперы.

Для реализации этого замысла Э.Н. Артемьев записал звучания натуральных шарманок. Работая с созданными семплами, «составил звукояд с помощью компьютерной программы, затем на синтезаторе играл партии с добавлением синтезированных звуков» [11]. Вслед за шарманкой обращают на себя внимание сами шарманщики, комментарии этих колоритных персонажей объединяют сюжетные линии оперы.

После виртуального перемещения в Петербург второй половины XIX века «игра со временем» не заканчивается. Слушатель следит за происходящими на сцене событиями и начинает путешествие уже в новом временном отрезке: от взрослого Родиона к семилетнему мальчику Роде. Связующим звеном между ними становится «Колыбельная», которую маленькому Роде пела мама.

По мнению режиссера, музыка Э.Н. Артемьева «содержит в себе бесшовное сочетание сознательного и бессознательного главного героя. Музыка совершенно внезапно переводит сон в явь, бред в осознанность, реальное пространство в флэшбэки» [7]. В содержании оперы режиссер раскрывает психологические пласты. В одной из главных сцен рок-оперы – «Убийстве лошади» – передан кошмарный сон Родиона, связанный, по мнению режиссера, с детской травмой главного персонажа. События во сне происходят с семилетним Родионом. «Весь трагический путь Раскольникова в спектакле – это бег к самому себе. Раскольников – и злодей, и мученик. Я интуитивно схватила сразу, что вся моя концепция будет о диалоге с самим собой. В каждом из нас живет маленький Раскольников» [7].

Роль Родиона Раскольникова на премьере рок-оперы блестяще исполнил *Ярослав Баярунас*. Точно попадая в образ героя, Ярослав продемонстрировал широкий диапазон артистических и вокальных возможностей. И во взвинченном, и в растерянном состоянии своего героя каждый жест и интонация артиста на всех этапах трансформации Раскольникова были убедительными. Э.Н. Артемьев говорит: «Для нас история Раскольникова – это история несостоявшегося Наполеона. Он думал уже, что он царь и бог, а оказалось: ничтожество, червь» [9]. Главный герой не уходит со сцены на протяжении двух актов оперы. В первом акте рок-оперы Раскольников проходит путь от собственного манифеста «Не все на свете люди – муравьи!» до смертного греха, а во втором акте происходит осознание совершенного поступка, раскаяние, приводящее к публичному покаянию.

Сонечка Мармеладова в исполнении *Дарьи Скоблиной* со своей первой вокальной партией «Веточка вербная» привлекает внимание слушателей. В акустике огромного зала проникновенное и выразительное пение а capella Дарьи отзывается в душе каждого.

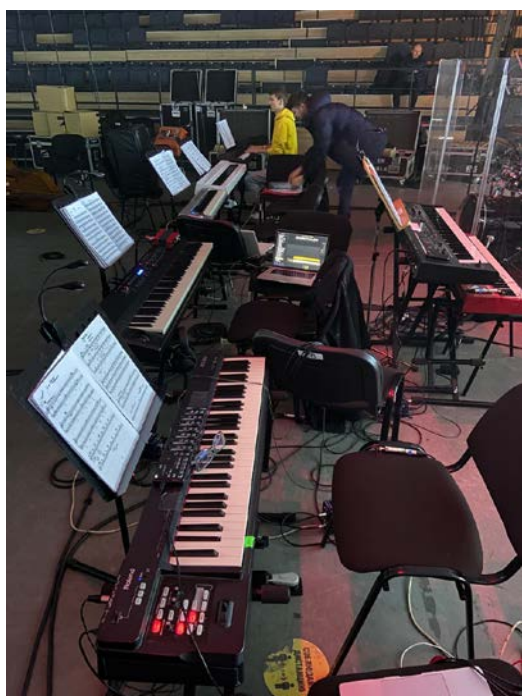
Исполнение всех солистов оперы – в основном петербургских артистов из Театра музыкальной комедии, театров «Рок-опера», «Мюзик-холл» – было великолепным. Дирижер С. Альварес отметил, что опера Э.Н. Артемьева – «это сочинение, которое имеет столько разных характеров, столько разной музыки и эмоций» [10]. Все характеры действующих лиц были переданы артистами очень убедительно, все проживали судьбы своих героев, а музыка усиливала этот общий эмоциональный настрой. Композитор считает, что «самое сильное «оружие» музыки – ее

эмоциональное начало, способность прямо воздействовать на струны души, заставляя их резонировать» [7].

Музыканты расширенного состава симфонического оркестра были полноправными участниками всего действия. Под управлением С. Альвареса они были движущей силой всей постановки. Э.Н. Артемьев всегда большую роль отводит именно симфоническому оркестру, т.к. именно своей массой оркестр «способен передать движения души – это такой феномен» [10].

Рок-опера Э.Н. Артемьева, написанная на рубеже XX-XXI вв., предполагает современный состав инструментов, в т.ч. электронных: по замыслу композитора в партитuru оперы включены пять клавишных синтезаторов, а исполняемых на них электронных тембров используется около 100. В авторской партитуре указаны семплы конкретных марок и модификаций синтезаторов – Roland JD-800, Korg Triton, Korg X5DR, Roland XV-5080, Roland XV-3080, Korg M1R-EX, Proteus 2000, Akai S 6000, Yamaha DX7, Roland Fantom, Yamaha Motif Rack, Ensoniq EPS 16. Со времени записи аудиоверсии рок-оперы прошло 15 лет, поэтому указанные синтезаторы могут быть недоступны для будущих современных постановок.

Обозначенные в партитуре тембры были идентифицированы по записи 2007 года и эмулированы программными средствами. Для изучения банка электронных тембров, сформированного за годы работы композитором, необходимо проведение отдельного исследования семплов синтезаторов, отобранных композитором для уникальных художественных решений, а также их сочетаний с тембрами акустических инструментов в симфонической партитуре.

Опера Э.Н. Артемьева, несомненно, достойна отдельной исследовательской работы, начало которой положено музыковедом Т.К. Егоровой в книге «Вселенная Эдуарда Артемьева». При анализе партитуры оперы исследователь обозначает лейтмотив матери, лейтмотив любви, лейтмотив гордыни, готовности к убийству и лейттембр топора [5]. В рамках статьи обратим внимание на основной лейтмотив оперы – лейтмотив любви. Он звучит в нескольких номерах оперы, но в «Притче о Лазаре» и «Эпилоге» оказывает наиболее сильное воздействие на слушателей. В теме любви заложена вера и надежда на

духовное исцеление и возрождение героя. Музыковед Т. Егорова пишет «В драматургически важной сцене «Притча о Лазаре», возникая в «ангельском» вокализе женской группы хора, она [тема любви - прим. Е.Ф.] сопровождает чтение Соней отрывка из Евангелия. Преисполненная божественного света и невинной чистоты, окруженная как ореолом звонкими колокольчатыми тембрами, тема любви словно парит в воздухе, открывая Родиону путь к спасению» [5, с. 174].

Проведению темы любви в «Эпилоге» предшествует кульминация в финале оперы, в котором звучит «рок-вальс с элементами авангардизма, а хор в эпилоге – это отпевание. Финал – это крушение, эпилог – просветление» [11]. Тема любви а capella в «Эпилоге» в исполнении хора Михайловского театра произвела колоссальное впечатление на слушателей. В статье «Терапия преступлением и наказанием» автор написал: «Хор, завершающий оперу «Преступление и наказание», одно из тех пронзительных музыкальных откровений Артемьева, которые затрагивают запредельно сокровенные струны нашей души. Музыка обволакивает, даёт чувство высоты, духовной защиты, напряжение выливается слезами, дарящими душе облегчение» [7].

Композитор знает, какой эффект произвел на премьере хор в «Эпилоге», и так объясняет свой замысел: «В опере участвует огромный оркестр в разных составах, звучит очень насыщенно, и в эпилоге была единственная возможность все разрядить. Хор а capella в «Эпилоге» возникает из шума ветра, поземки, как будто сама природа в этом участвует» [11]. В «Эпилоге» оперы по замыслу режиссера вновь встречаются герои из разного времени, на сцене «остаются только они двое: Родион и Родя. Мальчик выводит Раскольникова на авансцену и помогает ему совершить самое сложное...

покаяние людям и Богу» [7].

Композитор резюмирует: «В Петербурге выяснили, что постановка возможна. Все выучили, собрали, и с чрезвычайным успехом

опера была исполнена» [1]. Во время финальных поклонов артистов и создателей оперы продюсер оригинальной аудиоверсии А.В. Ванштейн сказал: «Все великое должно быть при жизни. Мы очень рады, что все это состоялось, когда все живы и могут это все видеть».

По мнению А.Н. Васильева, ректора Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова «Опера Эдуарда Николаевича Артемьева «Преступление и наказание» – это пример современной оперы, шедевр, который в скором времени будет высоко оценен, и который будут изучать в консерваториях на лекциях по истории музыки, потому что это образец оперы, которая сочетает в себе практически все, что человечество к этому времени накопило» [10].

В дополнение к грандиозной премьере в начале декабря 2021 года состоялись также творческая встреча с композитором в Музитории Санкт-Петербургской филармонии и Опера-Гала в Большом зале филармонии, где прозвучали фрагменты и арии из оперы в исполнении артистов основного и дублирующего составов. Несомненно, весь цикл мероприятий стал историческим событием в концертной жизни Петербурга.

Встреча с Эдуардом Артемьевым в Музитории филармонии 4 декабря. Фото Анны Флегонтовой

Масштабная постановка с гениальной музыкой в блестящем исполнении талантливых солистов, прекрасных музыкантов оркестра, фантастического хора в воссозданной атмосфере Петербурга Достоевского оказала сильнейшее эмоциональное воздействие на слушателей и, несмотря на отсутствие голографии и анимации, о которых ранее говорил композитор, стала настоящей Мистерией! Надеемся, что дальнейшая судьба оперы будет успешной, и музыка гениального композитора, написанная на сюжет великого русского писателя, найдет отклик у большого количества слушателей!

Об электронике в оркестре оперы

Спустя несколько месяцев¹ после незабываемой премьеры рок-оперы мы побеседовали с исполнителем партии первого синтезатора в составе оркестра *Александром Дубовым*² о процессе подготовки к премьере, бесценном опыте работы в грандиозном проекте и о впечатлении музыканта от общения с композитором Э.Н. Артемьевым.

Е.Ф. - Александр, Вы стали участником исторической премьеры полной версии рок-оперы «Преступление и наказание» Э.Н. Артемьева в Санкт-Петербурге, и в Вашем исполнении прозвучала одна из пяти партий синтезатора в составе оркестра. Оркестр Эдуарда Артемьева характерен уникальным инструментальным составом, тем не менее, в настоящее время роль электронных музыкальных инструментов в оркестре не изучена. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте участия в этом грандиозном проекте. Какие сложности возникали в работе?

А.Д. - Эдуарда Николаевича называют патриархом электронной музыки, и мне, как человеку, занимающемуся, в том числе электронной музыкой, было очень интересно принять участие в проекте и познакомиться с маэстро. Сложность была в составе всего действия. Оперу исполнял очень большой состав – солисты, оркестр, рок-группа и хор. Большая сложность для звукорежиссеров это все свести, тем более в условиях концертно-спортивного комплекса «Тинькофф Арена». Непростая акустика площадки плюс триста человек музыкантов, которые играют и поют одновременно.

Е.Ф. - От профессионализма звукорежиссеров во многом зависит результат постановки, и в программе оперы указано четыре звукорежиссера. Расскажите, насколько комфортно Вам было играть на электронном инструменте в составе оркестра?

А.Д. - Технически мы подключались к главной звукоинженерной консоли. У каждого артиста на смартфоне было установлено приложение компании Yamaha, с помощью которого мы «наруливали» себе картинку, которая нам была нужна в зависимости от контекста номера, от нашего расположения на площадке. Старались все это делать самостоятельно, а в случае нехватки времени просили мониторингового инженера помочь выстроить баланс. Все замечательно справились, особенно помог мониторинговый инженер, поэтому работать нам было очень комфортно.

Другие трудности касались самих клавишных партий. Многие тембры, которые Эдуард Николаевич обозначил в партитуре, предполагают исполнение на синтезаторах, которые уже не выпускают, т.е. на ретро-синтезаторах, но мы практически все нашли в программных эмуляциях, доступных на официальных сайтах производителей. Поэтому мы играли на миди-клавиатурах, а на ноутбуках были плагины этих легендарных синтезаторов.

Е.Ф. - Вы сами искали тембры, указанные в партитуре, или вам кто-то помогал?

¹ Интервью состоялось 18 мая 2022 года.

² Александр Дубовой – пианист, аранжировщик, саунд-продюсер. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова (класс преп. Загоровской Т.М.) в 2014 году. Является исполнителем на электронных клавишных инструментах в составе шоу «Cinema orchestra medley» на концертных площадках «Тинькофф-арена», «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, «Крокус-сити холл» в Москве.

А.Д. - Искали сами, но Эдуард Николаевич приезжал к нам с сыном Артемием на репетиции в Санкт-Петербург. Мы вместе обсуждали тембры. После того, как мы показали Эдуарду Николаевичу все, что нашли, он остался доволен. Затем с ним что-то обсудили, что-то поправили.

Е.Ф. - Александр, на какие детали Эдуард Николаевич обращал внимание? Возможно, требовалось редактирование найденных тембров?

А.Д. - Да, мы обсуждали такие вещи, как attack, release, EQ. Вообще, было очень здорово, что Эдуард Николаевич приехал к нам.

Е.Ф. - Общение с Эдуардом Николаевичем завораживает.

А.Д. - Да, завораживает, это точно. Настолько легендарный человек, и настолько просто, приятно с юмором происходило это общение. Удивительно просто. Несмотря на почтенный возраст, он разбирается в современном саунде лучше любого современного саунд-продюсера. Эдуард Николаевич абсолютно в курсе всех современных тенденций в мире звука. Это конечно очень поражает. Большая часть звуков, которые указаны композитором в партитуре, были найдены, и наша задача была в незначительном редактировании найденных тембров, например, эквализации, но, по сути, мало, что менялось. Одной из проблем было обозначенная в партитуре необходимость обращения к секвенсору, но для реализации этой задачи нужно было всю оперу играть «в клик», что сделать сложно, потому что оркестр всегда играет свободно и живо. И приходилось все эти партии, которые должны были быть автоматизированы, играть руками.

Е.Ф. - В этом и ценность исполнения в реальном времени, синтезаторы звучали органично в составе оркестра.

А.Д. - Ничего не было автоматизировано, все было сыграно абсолютно живо. Использовалась фонограмма только главной темы шарманщиков. Пятый синтезатор и рояль³ были очень связаны, они работали в тандеме, у них были очень сложные исполнительские партии. Оба музыканта, на мой взгляд, блестяще справились с этой задачей – и в плане индивидуальной игры, и ансамблевой. Все было сделано в высшей степени профессионально и талантливо. Состав артистов, музыкантов был очень сильный.

Е.Ф. - И результат получился художественный, очень серьезный. Опера произвела огромное впечатление, особенно хор a capella в эпилоге. Зал был в оцепенении.

³ Партия рояля была исполнена на цифровом фортепиано.

А.Д. - Это казалось невероятным. Огромный стадион был в абсолютной тишине, никто не шелухнулся. Режиссер Ольга Маликова на репетиции просила всех музыкантов во время сцены, где Родион стоит с собой ребенком, буквально не дышать. Это была задача режиссера, но нас можно было и не предупреждать.

Е.Ф. - Зрители все оцепенели. Ангельское пение, которое звучало с противоположных трибун, что также было режиссерским решением, оказало сильное воздействие на присутствующих. Многоголосие а capella с солирующим сопрано звучало в пространстве огромного зала с куполом, как хор с небес. Эпилог был тихим и проникновенным. Во время звучания музыки Эдуарда Николаевича в исполнении хора Михайловского театра слушатели оказались как будто в другом измерении.

А.Д. - Да, согласен. Мы обсуждали с музыкантами после премьеры то, что произошло. У всех было желание посмотреть это из зала. Мы сидели спиной к сцене, и внимание во время игры было сфокусировано на жесте дирижера и на коллегах, поэтому очень хотелось бы посмотреть на происходящее со стороны.

Для постановки был собран огромный состав одних из лучших музыкантов в Петербурге, мы были невероятно объединены этой идеей. Давно такого не видел, чтобы люди с таким отношением, с такой любовью, трепетом и вниманием к каждой ноте относились к тому, что вместе делают. Было полное ощущение общего дела, которое невероятно важно для всех нас. У всех была очень высокая степень ответственности и заинтересованности. Когда мы отыграли, и Эдуард Николаевич вышел на сцену и сказал, что он счастлив, что произведение прозвучало, мы все стояли со слезами на глазах. Столько лет не могли поставить произведение, и вот, наконец, Эдуард Николаевич услышал его, а ведь в «Преступлении и наказании» синтезирован предшествующий музыкальный опыт человечества – это и академическая музыка, эстрада, рок, хоровая музыка, электронная музыка.

Е.Ф. - Да, Эдуард Николаевич рассматривает музыку как гигантскую технологию, которая позволяет освоить весь мир звуков. В данную творческую концепцию убедительно вписывается и полистилистика оперы, и широкий диапазон тембровых решений.

Александр, а как отнеслись музыканты оркестра к исполнителям на синтезаторе в составе оркестра?

А.Д. - К нам довольно быстро привыкли. Нас знают как пианистов с академическим образованием, которые могут работать со звуком. Когда на первой репетиции в первые минуты при подключении инструментов и акустических систем в оркестре зазвучали неожиданные тембры, на нас с удивлением и с улыбкой оборачивались, но это было буквально в первые десять минут.

Приятная работа проходила с Сесаром Альваресом – дирижером, его оркестр просто обожал. Он был приятен в общении, строг, при этом деликатен, точен. С ним было одно удовольствие работать. Оркестр Санкт-Петербургской консерватории под руководством ректора Алексея Николаевича Васильева был подготовлен к первым репетициям, он все время следил за прогрессом музыкантов оркестра и внес большой вклад в общий результат.

Е.Ф. - В составе оркестра Э.Н. Артемьева были и рок-музыканты.

А.Д. - Мне как академическому музыканту было очень интересно пообщаться с рок-музыкантами. Они иначе мыслят, слышат, у них другой подход к репетициям, сочинению материала, ансамблевой игре, отработке деталей исполнения на репетиции, рок-исполнители иначе общаются между собой. У них академическому музыканту можно многому научиться.

Е.Ф. - Эдуард Николаевич считает, что рок-музыка – это кладезь идей, брошенных на ветер, и в ней рассыпаны бриллианты, а, занимаясь узким лучом музыки, рок-исполнители не видят всех ресурсов, которые им даны. В 1970-е годы композитор сам выступал в составе рок-группы «Бумеранг», и целенаправленно изучал творчество зарубежных рок-музыкантов. В составе оркестра Э.Н. Артемьева рок-группа звучит органично, акустические и электронные инструменты дополняют друг друга, образуя единое целое. По красоте тембра и возможностям работы со звуком среди всех музыкальных инструментов композитор выделяет электрогитару.

А.Д. - Эдуард Николаевич несколько раз подчеркивал, что дисторшн-гитара ни с чем несравнимый тембр, который он очень любит. Мы очень внимательно относились к накрутке этого дисторшн-эффекта на репетициях у гитаристов оркестра. А в рамках оперной партитуры они играли и на шестиструнной гитаре, и на двенадцатиструнной, с нейлоновыми струнами, металлическими, а также на электрогитаре.

В заключение интервью хочу подчеркнуть, что все музыканты, которые участвовали в постановке, прекрасно понимали, какую музыку мы исполняем. Отношение и лично к Эдуарду Николаевичу, и к «Преступлению и наказанию» было невероятно трепетное. Это была общая идея огромного числа людей. Это было очень трогательно, я такого не видел никогда, чтобы в таком объеме и так у всех болела душа за общее дело, за постановку оперы. Это было потрясающе!

Большая часть фотографий статьи – из Фотоальбома АННЫ БУБНОВОЙ:
https://vk.com/tinkoffarena?z=album-162530458_281829381 (опубликован 03.12.2021)

Список источников:

1. В Петербурге представили рок-оперу «Преступление и наказание» наказанием [Электронный ресурс]. URL: <https://mir24-tv.turbopages.org/mir24.tv/s/news/16485734/v-peterburge-predstavili-rok-operu-prestuplenie-i-nakazanie> (дата обращения 28.07.2022).
2. В Петербурге представят полную версию рок-оперы Артемьева "Преступление и наказание" [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/kultura/13085459> (дата обращения 28.07.2022).
3. В Петербурге прошла премьера рок-оперы Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание» [Электронный ресурс]. URL: <https://topspb.tv/news/2021/12/2/v-peterburge-proshla-premera-rok-opery-eduarda-artemeva-prestuplenie-i-nakazanie/> (дата обращения 30.07.2022).
4. Вейценфельд А. Эдуард Артемьев: «Преступление и наказание». Интервью с Геннадием Паниным о работе над проектом [Электронный ресурс]. URL: <http://www.electroshock.ru/edward/opera/veicenfeld/index.html> (дата обращения 02.08.2022).
5. Егорова Т.К. Вселенная Эдуарда Артемьева – М. : Вагриус, 2006. – 255 с.
6. Интервью с композитором Эдуардом Артемьевым [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=282tTLH8ET4&t=105s> (дата обращения 30.07.2022).
7. Истратова Е. Терапия преступлением и наказанием [Электронный ресурс]. URL: <https://cultvitamin.ru/terapija-prestupleniem-i-nakazaniem/> (дата обращения 31.07.2022).

8. Кичин В. Родион Раскольников – суперзвезда (Эдуард Артемьев написал оперу по Достоевскому) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.electroshock.ru/edward/opera/kichin/index.html> (дата обращения 31.07.2022).
9. Малахова Н. Вступившие в партию Раскольникова [Электронный ресурс]. URL: <http://www.electroshock.ru/edward/opera/malahova/index.html> (дата обращения 30.07.2022).
10. О рок-опере «Преступление и наказание» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LfkSx3p0Ru4&t=26s> (дата обращения 04.08.2022).
11. Творческая встреча с композитором в Музитории Санкт-Петербургской филармонии [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/rusartfund?z=video-34884057_456240139%2Fdab7425f05c5eb1788%2Fpl_post_-34884057_59471 (дата обращения 31.07.2022).
12. Хорт В. Костюмы для героев «Достоевской» рок-оперы [Электронный ресурс]. URL: <https://argumenti.ru/culture/2021/10/744570> (дата обращения 29.07.2022).
13. Шевелев И. Рок — Ф. М. Достоевский [Электронный ресурс]. URL: <http://www.electroshock.ru/edward/opera/shevlev/index.html> (дата обращения 02.08.2022).