

model in their creativity. One of the clearest examples of this – a Julia Gomelskaya's mini-monoopera «Flashbacks Of a Tired Popstar» (performed at the 18th festival «2 Days and 2 Nights of New Music»). The article analyses this work from the perspective of a music-themed and verbal-texted repeats as interesting dramatic solution.

Key words: dialogue, genre model, mini-monoopera, contemporary music festivals, role of thematic repetitions.

Юрій Рєпин

ФЕСТИВАЛИ «OPEN AIR»: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЕШЕНИЯ ОПЕРНОГО СПЕКТАКЛЯ

Актуальность темы. История многовекового существования оперного жанра богата как смелыми реформами, так и сокрушительными кризисами идей, мыслей и взглядов величайших композиторов различных национальных оперных школ. Но самым главным, пожалуй, во все времена была способность оперы отражать в себе реальность, объединяя прошлое с настоящим во всем его многообразии и противоречии. Современный оперный театр есть яркое подтверждение этому тезису.

Музыкальное медиапространство XXI века представляет собой целую систему, объединяющую в себе как совершенно новые, так и уже давно существующие жанры и музыкальные направления, в условиях взаимодействия которых происходит конфликт элитарного и массового, традиционного и новаторского. Опера, как прогрессивный жанр, всегда следующий за стремительно развивающимися тенденциями в искусстве, также в настоящее время представляет собой синтез концепций и взглядов различных эпох и поколений, что в конечном итоге приводит нас к пониманию особенностей оперного театра XXI века.

В связи со стремительной эволюцией взглядов и предпочтений режиссеров в области сценической интерпретации, одной из характерных особенностей современного оперного театра в последние десятилетия стала тенденция постановки опер в не стандартных местах бытования жанра. В первую очередь это касается постановок, в которых режиссер стремится воссоздать в реальном времени атмосферу описываемого сюжета, выходя за пределы оперного театра, что вызывает большой резонанс и заинтересованность со стороны не только любителей, но и истинных почитателей оперного искусства.

Таким образом, **целью** статьи становится рассмотрение вопросов современного оперного театра на примере фестивалей «Open Air», анализ

основных составляющих оперного действия (театральность, звукоакустика, режиссура) и их трансформация в рамках фестивалей подобного рода.

В наши дни все большее значение начинают приобретать оперные фестивали, как мероприятия, популяризирующие жанр оперы. Если дифференцировать фестивали с точки зрения формы бытования оперного спектакля, то можно выделить две группы: *стационарные фестивали*, проходящие главным образом в оперных театрах, и *фестивали «Open Air»*, действие которых проходит под открытым небом. Однако если первые в своих постановках продолжают основные тенденции оперной режиссуры академических спектаклей, проходящих в оперных театрах вне фестиваля, то, как раз последние (фестивали «Open Air») составляют объект данного исследования, так как объединяют совершенно новые возможности в сфере музыкальной интерпретации и современной режиссуры, а также способствуют развитию оперного жанра в рамках тенденций новой эпохи.

Термин «Open Air», дословно переводимый с английского на русский язык как *open* – открытый, *air* – небо, изначально имел отношение к массовой музыке, а именно к поп- и рок-концертам, различным дискотекам и вечеринкам, проходящим под открытым небом. Но вскоре, в результате развития академических направлений музыкального искусства, таких как оперы, по сути, является жанр оперы, данный термин стал применяться относительно классических постановок и концертов, выходящих за рамки оперного театра или филармонии, а, то есть также проходящих под открытым небом.

Одним из основных преимуществ фестивалей «Open Air» является масштабность сценического действия, что значительно расширяет возможности в постановочной интерпретации, способствуя рождению смелых новаторских решений. В частности не ограниченное пространство сцены дает возможность режиссерам использовать монументальные строения декораций (символическая статуя свободы в постановки оперы «Аида» Дж. Верди, многофункциональная конструкция головы Марата в опере «Андре Шенье» У. Джордано и др.) Отсутствие кулис, а также использование возможных ресурсов окружающего пространства в постановках, как например воды или воздуха, создает условия, при которых зритель способен видеть настоящее действие, насыщенное сценическими спецэффектами, грандиозными появлениями и яркими исчезновениями действующих персонажей оперы, как например исполнение сальто в воду в первой картине второго действия в опере «Андре Шенье» или уход Аиды и Радамеса во второй картине четвертого действия в загробный мир на

лодке, поднимающейся вверх. Все это значительно расширяет ряд возможностей оперной интерпретации, что в первую очередь находит свое применение именно на фестивалях «Open Air».

Элементами технического оснащения, кардинально отличающими фестивали «Open Air» от стационарных оперных постановок, также являются вопросы звукорежиссуры и звукового решения, что непосредственно влияет на условия постановки оперы. На большинстве фестивалей музыкальный звук распространяется естественно, то есть без использования звуковой техники. К ним в первую очередь относятся фестивали, проходящие в старинных амфитеатрах, такие как: французский фестиваль «Chorégies d'Orange», турецкий «Aspendos International Opera and Ballet Festival», «Dalhala Opera», постановки и концерты которого проходят в бывшем каменном карьере, что положительно сказывается на музыкальной акустике представлений.

Значительное место занимают фестивали, где в создании качественного и слышимого звука применяются инновационные технологии, а также достижения современной звукорежиссуры. К таковым можно отнести фестиваль творчества Дж. Пуччини в Тоскане или же Брегенский фестиваль, являющийся самым ярким примером. Основным фактором, способствующим применению звуковых технологий, является препятствие воздушного пространства в полноценном достижении звуковой волны слушателя. Вследствие чего на данных фестивалях используется специальная звуковая система, разработанная в виде микшера направления звука Фраунтгоферовским Институтом цифровых медиатехнологий. С помощью этой системы зритель не только наблюдает за происходящим на сцене, но также ощущает каждый жест и движение актера, в независимости от расположения в зале. Система учитывает расстояние исполнителя от звукового динамика, а также громкость музыкального сигнала, в результате чего действует закономерность: чем дальше динамик от артиста, тем дольше должно быть время звучания, чем ближе – тем время короче.

Данный принцип позволяет слушателю, находясь в различных точках зрительного зала, получить полноценный звуковой сигнал, акустически подстроенный под особенности слухового восприятия человека. Таким образом, использование фраунтгоферовской звуковой системы позволяет не только адаптировать особенности природы звука под местность, в которой проходит постановка оперного произведения, но и создать оптимальные условия для получения всеобъемлющего представления об основных компонентах оперного жанра.

Все перечисленные нами факторы в совокупности способствуют созданию отличных от академических постановок действий, что в свою очередь оказывает определенное воздействие на зрительское восприятие и понимание, задуманного композитором произведения. Создаваемые режиссерами интерпретации, позволяют посмотреть с другой стороны на общеизвестные музыкальные шедевры, подчеркивая или даже утрируя ту или иную деталь оперного произведения. В частности постановка оперы «Аида» Дж. Верди на фестивале «Арена ди Верона» как раз отличается своей монументальностью, благодаря масштабности сценического действия. Разделенная на несколько площадок сцена, позволяет придать постановке большую реалистичность и многоплановость, происходящему параллельно действию, что, в общем, является характерной особенностью фестивалей «Open Air». К примеру, в поставленной на «Брегенском фестивале» опере «Андре Шенье» действие параллельно происходит на подвижной сцене, лестничных подмостках, конструкции головы Марата, а также лодке, исчезающей к концу второго действия по водам Боденского озера.

Таким образом, диапазон возможностей в сценической интерпретации опер на фестивалях «Open Air» чрезвычайно широк и многогранен. Режиссеру предоставлена безграничная свобода пространства для воплощения наиболее новаторских решений в области сценической интерпретации. Постоянно развивающиеся технологии обработки звука, синтез академических и новаторских традиций различных сфер искусства, а также взаимопроникновение элементов массового в область элитарного в перспективе даст возможность говорить о тенденциях постановки оперной музыки XXI века вне рамок традиции.

Подводя итоги можно сказать, что современные постановки, характеризующие оперу XXI века как активно развивающийся жанр, представляют собой новое явление музыкального искусства, не имеющее своих аналогов на всех этапах развития жанра. Современный оперный театр все также продолжает отражать в себе мировоззрение, идеи и чувства человека нового времени, тем самым подтверждая тезис о зарождении следующего этапа развития оперного жанра в реалиях меняющегося мира.

1. Черкашина-Губаренко М. *Оперный театр в пространстве меняющегося мира* / М. Черкашина-Губаренко // *Аспекти історичного музикознавства – V: Музика у співдружності мистецтв та філософсько-естетична думка.* – Харків : ХНУМ імені І.П.Котляревського, 2012. – С. 68–79.

2. Зуев С. Фестиваль як специфічний жанр мистецької комунікації / С. Зуев // Київське музикознавство. – К. : НМАУ імені П.І.Чайковського – КІМ ім. Р.М. Глієра. – С. 88–94.
3. Официальный сайт Фраунтгоферовского Института цифровых медиатехнологий // [Електронний ресурс]. – Режим доступа : <http://www.fraunhofer.de/en.html>
4. Официальный сайт «Брегенского фестиваля» // [Електронний ресурс]. – Режим доступа : <http://www.bregenzerfestspiele.com/en/>

Репин Юрий. Фестивали «Open Air»: проблемы современного решения оперного спектакля. В статье рассматриваются вопросы современного оперного театра на примере фестивалей «Open Air». Анализируются основные составляющие оперного действия (театральность, звукоакустика, режиссура) и их трансформация в рамках фестивалей подобного рода.

Ключевые слова: фестивальность, «Open Air», фраунтгоферовская звуковая система.

Репін Юрій. Фестивалі «Open Air»: до проблеми сучасного рішення оперної вистави. В статті розглядаються питання сучасного оперного театру на прикладі фестивалів «Open Air». Аналізуються основні складові оперного дійства (театральність, звукоакустика, режисура) та їх трансформація в умовах можливостей подібних фестивалів.

Ключові слова: фестивальність, «Open Air», фраунтгоферовська звукова система.

Repin Yuriy. Open air festivals: problems of present-day opera production. Many centuries of opera history have been rich in both daring reforms and bitter crises of ideas and views of the greatest composers belonging to different national operatic schools. But the essential quality of opera throughout the ages has been the ability to reflect the reality uniting the past and the present in all their variety and inconsistency. Modern opera provides a solid proof of this statement.

Due to the rapid evolution of directors' views and preferences concerning stage interpretation, one of the characteristic features of modern opera in the last decades has been the tendency to produce opera in non-standard venues. To these refer first and foremost the cases of production outside an opera theatre – in parks, at railway stations, culturally and historically significant locations – as well as productions in which the prevalence of modern stage direction methods over the academic ones contributes to the creation of new forms of operatic action.

Nowadays opera festivals are growing in popularity as the events popularizing opera as a genre. Classifying these festivals from the point of view of opera production venues we can single out two groups: *stationary festivals*, mainly taking place in opera theatres, and *Open Air festivals*, taking place outdoors. The former continue the main tendencies of non-festival academic opera performances direction, whereas the latter – constituting the object of study in this paper – combine quite new possibilities in the sphere of music interpretation and modern directorship and contribute to the development of opera in accordance with the tendencies of a new era.

One of the main advantages of Open Air festivals is the large scale of the stage action, which considerably expands the production interpretation potential and leads to daring innovative solutions. The absence of curtains as well as the use of various environment-related means, for example, water or air, creates conditions in which the spectator is able to see the real action, full of special stage effects, impressive appearances and bright disappearances of the opera's characters.

One of the technical elements differentiating Open Air festivals from stationary opera productions is the question of audio engineering and acoustic solution, which directly influence the opera production conditions. A significant place is taken by festivals where to achieve a sound of good quality and audibility the latest technologies are used as well as the achievements of modern audio engineering. Puccini Festival in Torre del Lago, Italy, and, especially, Bregenzer Festspiele (Bregenz Festival) in Bregenz, Austria, are bright examples of such events. Directors' interpretations make it possible to have a new look at the well-known musical masterpieces stressing or even exaggerating a certain detail of the opera work.

Thus, the range of possibilities in opera stage interpretation at Open Air Festivals is very wide. The director is given a free rein to realize most innovative solutions in the sphere of stage interpretation. Continuously developing sound editing technologies, synthesis of academic and novel traditions of different art spheres as well as mutual penetration of elements of mass and elite cultures will probably allow us in the future to speak about the tendencies of opera music production in the XXI century beyond traditional borders.

Key words: festival character, Open Air, Fraunhofer sound system.