2012

проект пермского театра оперы и балета 614000, россия, пермь петропавловская, 25а тел./факс 8 (342) 212-42-53 diaghilev_fest@mail.ru www.diaghilevfest.perm.ru

художественный руководитель теодор курентзис

директор фестиваля олег левенков

исполнительный директор анатолий пичкалев

генеральный менеджер марк де мони Пресс-релиз 30 мая 2012 года

Пермь перезапустила моду на Дягилева

Кульминацией Дягилевского фестиваля-2012, который прошел в Перми 18—27 мая, стал концерт Фестивального оркестра под управлением дирижера Теодора Курентзиса. Магнетизм Курентзиса собрал в Перми полсотни выдающихся российских и западных музыкантов, каждый из которых имеет за плечами огромный опыт сольной карьеры. Фееричный финал Дягилевского фестиваля-2012, с необыкновенным исполнением «Жар-птицы» Стравинского, стал самым сильным аргументом в пользу превращения Перми в центр музыкальной культуры, источником которого сегодня служит Пермский академический театр оперы и балета во главе с художественным руководителем — маэстро Курентзисом.

Дягилевский фестиваль, инициированный Пермским театром оперы и балета при поддержке правительства Пермского края и администрации Перми, проходит с 2003 года и за это время превратился в авторитетный многожанровый форум, привлекающий как ученых, искусствоведов и музейщиков, так и молодых амбициозных художников. Однако в 2012 году формат претерпел изменения. Движимый Теодором Курентзисом, Дягилевский фестиваль анфас развернулся в сторону современной музыки, актуальных театральных тенденций и поддержки смелых культурных проектов.

Премия Дягилева

Последнее выразилось в Премии Дягилева, первой международной награде за продюсирование в области исполнительского искусства, которая в этом году сопровождалась солидной денежной премией в 50,000 евро, и была вручена создателям двух премьер 2011 года. Премию получили генеральный менеджер «Нового театра» (Польша) Каролина Ошаб за спекаткль «Африканские сказки Шекспира»; и директор Манчестерского международного фестиваля (Великобритания) Алекс Путс за постановку «Жизнь и смерть Марины Абрамович».

Особый статус Премии Дягилева придает не только имя великого импресарио, но и в значительной мере — состав жюри. В этом году в жюри премии вошли 15 ключевых персон современного театрального движения во главе с легендарным революционером оперного искусства, кардинально изменившим облик Зальцбургского фестиваля, а ныне интендантом мадридского Teatro Real — Жераром Мортье. Визитом в Пермь на Дягилевский фестиваль он продемонстрировал свою заинтересованность не только в творчестве Курентзиса, с которым сделал уже не один совместный проект, но и в культурных процессах, происходящих в Перми, и музыкальном движении в России в целом.

2012

проект пермского театра оперы и балета 614000, россия, пермь петропавловская, 25а тел./факс 8 (342) 212-42-53 diaghilev_fest@mail.ru www.diaghilevfest.perm.ru

художественный руководитель теодор курентзис

директор фестиваля олег левенков

исполнительный директор анатолий пичкалев

генеральный менеджер марк де мони

Премьеры фестиваля

Следуя в сторону Дягилева, Пермский академический театр оперы и балета представил на фестивале три премьеры, которые вызвали всплеск откликов у меломанов и критиков, представляющих ведущие издания страны, такие как «Коммерсант», «Ведомости», OpenSpace.ru, «Вокруг света», «Сноб» и др.

Одним из центральных событий фестиваля стала премьера оперы Medeamaterial ведущего французского композитора Паскаля Дюсапена в дирижерской интерпретации Теодора Курентзиса и постановке режиссера Филиппа Григорьяна. Дюсапен — автор более 80 сочинений в разных жанрах, в том числе пяти опер, из которых Medeamaterial (1992) — вторая. В основу положена одноименной пьеса немецкого драматурга Хайнера Мюллера, который коренным образом повлиял на эстетику европейского послевоенного театра.

«Для того чтобы исполнить эту оперу, театру нужна Медея. И в Перми она есть. Сопрано Надежда Кучер, выпускница Петербургской консерватории, дебютировала в Михайловском. Медея — первая заглавная партия певицы в Перми. Медея Надежды Кучер переживала перепады высот — тесситурных и эмоциональных, ни на секунду не погрешив против чистоты тона, вылепляла,— выкрикивала, вышептывала текст с абсолютной внятностью, виртуозно соединяла чувственность и отстраненность, впадала в неистовство и застывала в скорбном lamento». («Коммерсант»)

Балет «Петрушка» Стравинского в хореографической версии американца Николо Фонте предъявляет новый взгляд на судьбу марионетки Петрушки. Николо Фонте сохранил оригинальную, придуманную Дягилевым, Стравинским и Фокиным, расстановку персонажей, но отошел от сцен ярмарочных гуляний. Его Петрушка — герой уличных революций, стремительно переходящий от рефлексии к действию: одну за другой срывая маски с окружающих, в том числе с самого Шарлатана. Лаконичная сценография зеркальной комнаты и дуалистическая хореография приобрели на премьере особенную красоту за счет выверенного до последней ноты звучания музыки Стравинского.

«...высветленное, очень точное по артикуляции звучание, абсолютно четкий ритмический абрис солирующих инструментов, архитектонически все сделано идеально». («Ведомости»)

2012

проект пермского театра оперы и балета 614000, россия, пермь петропавловская, 25а тел./факс 8 (342) 212-42-53 diaghilev_fest@mail.ru www.diaghilevfest.perm.ru

художественный руководитель теодор курентзис

директор фестиваля олег левенков

исполнительный директор анатолий пичкалев

генеральный менеджер марк де мони Новое музыкальное сочинение композитора Владимира Николаева «Геревень», написанное по заказу Пермского театра оперы и балета, было представлено в один вечер со «Свадебкой» Стравинского. В этом и заключался заказ театра: чтобы в пандан к «Свадебке» (балетная премьера которой в хореографии живого классика Иржи Килиана состоится в Перми уже 21 июня), появилось новое произведение с таким же необычным составом инструментов: четыре рояля, перкуссия, хор и солисты.

«И вот зал наполняется ветром, скрипом ставен, церковным ладаном, серым, свежим дождливым утром, пряным отзвуком грозы. Тексты странные, звуки странные... мужской хор тихонечко «цыцыцы....шишиш...» и тут бабоньки повторяют на разные лады набор звуков, который и словами-то не является, но при этом подсознательно нас относит в русскую же деревню «цанки манки мурсянки» и мужчины «охохоо эхехее». Многоголосые, звонкие бабы, взволнованные и крикливые, и глухие, не разговорчивые мужчины, работающие полями, одной большой силой... И мурашки по коже, и вздохнуть боишься на финальной паузе, и не веришь, что закончилось», — блогер bukavill

Атмосфера фестиваля

Как никогда программа Дягилевского фестиваля-2012 была насыщена музыкой XX—XXI веков. На разных площадках, масштабных и камерных, звучали произведения мэтров XX века: Игоря Стравинского, Арнольда Шенберга, Сергея Прокофьева, Франсиса Пуленка, Оливье Мессиана, Джона Кейджа, Луиджи Ноно, Мортона Фелдмана. А также новые сочинения наших современников: Паскаля Дюсапена, Владимира Николаева, Бенедикта Мейсона, Антона Батагова, Федора Софронова, cadet sOn-ampulist. И хотя до начала фестиваля звучали сомнения, сможет ли пермская публика оценить концептуальную программу, стоячие овации и неизменный горячий прием доказали обратное. Выверенная музыкальная стратегия Дягилевского фестиваля-2012 вполне отвечает не только духу Дягилева, но и меткому замечанию упомянутого великого композитора Джона Кейджа: «Если ты позволишь себе 20 процентов компромисса, ты потеряешь 80 процентов своей публики».

Сложно структурированную, со множеством аллюзий и ссылок на разные эпохи, программу Дягилевского фестиваля-2012 оценили все гости и участники. Характеристика «биеннале» в эти десять дней звучала неоднократно.

Показательно, что специальные гости фестиваля: пианисты Кристофер Тейлор, Антон Батагов, Алексей Любимов и этуаль парижской Grand Opera Мари Аньес Жило — не ограничились лишь исполнением

2012

проект пермского театра оперы и балета 614000, россия, пермь петропавловская, 25а тел./факс 8 (342) 212-42-53 diaghilev_fest@mail.ru www.diaghilevfest.perm.ru

художественный руководитель теодор курентзис

директор фестиваля олег левенков

исполнительный директор анатолий пичкалев

генеральный менеджер марк де мони сольных программ, а выступили в составе коллективных проектов, концертов и спектаклей фестиваля. Как призналась Мари-Аньес Жило, партия Заремы в балете «Бахчисарайский фонтан», в которой некогда блистала на Западе Майя Плисецкая, помогла ей раскрыться по-новому.

«Первый фортепианный концерт Брамса, Алексей Любимов (в здешней молодежной компании он, конечно, «Алексей Борисович») на каждом такте вскакивает из-за рояля и уточняет с маэстро очередную артикуляционную деталь, которую публика наверняка не заметит. Но именно то, что всем присутствующим она, тем не менее, важна и совершенно необходима, дает ощущение какой-то особой силы этого места.

Музыкальная инфраструктура — вообще-то, довольно системная вещь. Но всегда есть некоторое количество людей, которые выбиваются из общих правил, или виртуозно балансируют на краю, или как-то еще умудряются просуществовать без ровно сыгранного Первого концерта Чайковского. Так вот, их всех, как магнитом, стягивает в Пермь. Та движуха, которая так опьяняет на бульварах Москвы, происходит здесь в музыкальной сфере» (OpenSpace.ru)

Статус фестиваля

Открывая Дягилевский фестиваль 18 мая, организаторы говорили о смелости и желании удивлять. И уже 27 мая на церемонии закрытия можно было сказать, что с этих позиций фестиваль удался. Быть первопроходцами и формировать облик театра завтрашнего дня — непростая задача. Но в Перми это происходит при поддержке друзей, партнеров и спонсоров, разделяющих амбиции команды фестиваля.

Дмитрий Ренанский, музыкальный критик:

— И это потрясающе. В этом, кстати, уникальность Перми абсолютная. Здесь к культуре присматриваются не люди искусства, а чиновники, которые готовы уделять развитию культурной сферы непроходное внимание. Ну когда и где такое у нас в стране было в последние двадцать лет? (Из интервью радиостанции «Эхо Перми».).

В работе Дягилевского фестиваля-2012 приняли участие ведущие культурные институции Перми: Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, Органный зал и Большой концертный зал Пермской краевой филармонии, Дом С. П. Дягилева, Пермская государственная художественная галерея, Киносалон «Премьер», Пермский академический Театр-Театр и Пермский государственный хореографический колледж.

2012

проект пермского театра оперы и балета 614000, россия, пермь петропавловская, 25а тел./факс 8 (342) 212-42-53 diaghilev_fest@mail.ru www.diaghilevfest.perm.ru

художественный руководитель теодор курентзис

директор фестиваля олег левенков

исполнительный директор анатолий пичкалев

генеральный менеджер марк де мони

Ольга Манулкина, музыкальный критик:

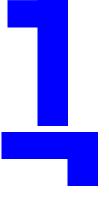
— В Перми сейчас происходит нечто очень значительное. Это как возведение нового города. При таком случается присутствовать раз в жизни. И я на самом деле завидую пермякам, что они могут следить за ростом этого города, вслушиваться в него, присутствовать на репетициях и на концертах.

Мне кажется, стоит напомнить, что Дягилеву, когда он заказывал «Жар-птицу» Игорю Стравинскому, было примерно столько же лет, сколько сегодня Теодору [Курентзису], а Стравинский был еще моложе. Они были молодые, дерзкие, неудобные и, наверное, очень раздражали, и их хотелось немножко приглушить. Но, в конце концов, выясняется, что они делали самое главное в искусстве на тот момент». (Из видеодневника Дягилевского фестиваля-2012.)

Сделав ставку на новое искусство и уравновесив его долгосрочными проектами, продолжающими традицию этого уникального форума, команды фестиваля доказала, что Дягилевский фестиваль — это не музей, а площадка для премьер. Территория для размышления о театральных и музыкальных текстурах сегодняшнего дня.

Наталья Овчинникова, пресс-атташе Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского (342) 212-92-44 +7 902 64 42 423 sover.toma@gmail.com
Skype: toma.soyer

diaghilevfest.perm.ru operatheatre.perm.ru perm-opera.lj.ru facebook.com/PermOpera

2012

проект пермского театра оперы и балета 614000, россия, пермь петропавловская, 25а тел./факс 8 (342) 212-42-53 diaghilev_fest@mail.ru www.diaghilevfest.perm.ru

художественный руководитель теодор курентзис

директор фестиваля олег левенков

исполнительный директор анатолий пичкалев

генеральный менеджер марк де мони