

[«Мистер Георг Отс»: задача создателей – прикоснуться к голосу легенды предельно честно и со знанием дела](#)

До мировой премьеры эстонско-российского спектакля «Мистер Георг Отс» на острове Сааремаа в постановке блистательного режиссера и эрудита Дмитрия Бертмана остаются считанные дни.

Rus.Postimees пообщался с художником-постановщиком проекта **Ростиславом Протасовым** из московского театра «Геликон-опера».

Удивить публику – возможно!

– Какую задачу перед художником-постановщиком «Мистера Георга Отса» поставил Дмитрий Бертман?

– Мне важно было решить задачу так, чтобы это была и театральная постановка, и документальная история.

Решение Дмитрия Бертмана не вводить в спектакль артиста, играющего Георга Отса, я считаю правильным. Мы делаем спектакль про современную легенду.

Протасов: "Это будут фрески в клиповой манере"

FB, moskva teater Helikon

Для меня, как соавтора Дмитрия, очень важно то, что голос Георга Отса звучит до сих пор. Его песни перепеть невозможно, хотя их и поют на каждом шагу разные исполнители. Оригинальный тембр, своеобразная и аскетичная актерская подача (он мог просто стоять на сцене и петь), море обаяния и потрясающая аура вокруг – в этом весь Отс.

Работая с материалами, начинаешь осознавать, что у него не было врагов. Да, были злопыхатели, кто-то мог к нему негативно относиться, но врагов не было, потому что он ни единому человеку не сделал никакого вреда. Скорее, он наносил вред себе, пропуская всё через себя.

Георгу Отсу было присуще некое внутреннее мученичество, которое рождало историю подачи материала. Любая песня – напевная, звучащая – создавала целую картину.

Я раньше никогда не слышал «Сааремааского вальса». Прослушав несколько вариантов – и на эстонском, и на русском, я был потрясен тем, насколько это была мелодичная история, и какой любовью в ней пропитана каждая строчка – к эстонскому воздуху, земле, к этим волнам и соснам. Он реально – сын своей земли, несмотря на то, что был еще и сыном большого государства.

Мы же знаем, что весь Советский Союз любил Георга Отса, у него были концерты по всей стране, но эту частичку Эстонии он все время с достоинством красиво нес с собой во всех песнях.

– Насколько музыка и тот факт, что в спектакле отсутствует артист в роли Георга Отса, повлияли на создание визуальной концепции?

– Разумеется, повлияли. Мы готовим этот спектакль к 100-летию юбилею певца – как взгляд из сегодняшнего дня. Георга Отса нет с нами уже с 75 года. Эпоха сменилась! И государства сменились. Нас разделяет с ним целый временной пласт – больше 40 лет. И на сегодняшний день можно передать только отношение наших современников к Отсу – рассказать, как мы это видим.

Георг Отс.

Частный архив.

Например, я родился и вырос в советскую эпоху и помню Отса, его записи. Пластинки Отса тогда были в каждой советской семье. Некий трепет из моего детства присутствует и сейчас. Наверное, я в чем-то буду пытаться передать свои детские чувства и пройти через эти воспоминания.

Наша с Бертманом идея заключается в том, что история Отса должна быть преподнесена из сегодняшнего дня. При этом будет сохранено уважительное отношение к коллегам по цеху.

В спектакль будут введены исполнители разных персонажей, в частности родителей Георга Отса, которых коснутся какие-то сцены. Будет присутствовать и любовная история, и личная жизнь, и жены Отса, ведь они оказывали большое влияние на творчество, стиль и манеру певца.

Назовем это попыткой сегодняшнего дня реставрировать картину предельно честно и со знанием дела, как это было в творчестве Георга Отса.

Голос легенды – в главной роли

Георг Отс в роли Дон Жуана.

Rahvusooper Estonia

Мы попытаемся раствориться в мизансценах спектакля, которые будут своеобразной репликой к его постановкам. Это касается «Риголетто», «Дон Жуана», «Дон Кихота», «Кола Брюньона» – постановок, над которыми он работал уже в зрелом возрасте, пройдя много испытаний, потому что тогда его уже болезнь подкосила, возраст брал свое и приходило переосмысление происходящего.

Отс ушел молодым, но он был зрелой сформировавшейся личностью. Начиная с двадцатилетнего возраста на него выпало много испытаний – война, восстановительный послевоенный период...

Вся жизнь Отса была связана с музыкой – не потому, что он за это цеплялся, а потому что музыка выбирала его.

На сегодняшний день есть некое воодушевление. Чем больше знакомишься с материалами, тем больше понимаешь, что про этого человека надо рассказывать. К счастью, эпоха Отса была уже современным миром, когда существовали и видео, и звукозаписи. После него осталось наследие, к которому мы можем прикоснуться – услышать его голос в записи. Пусть не вживую, но это лучше, чем изобретать велосипед, рассказывая, как он прекрасно пел, не имея возможности услышать голос.

В нашем спектакле мы сможем прикоснуться к его голосу. Голос будет, а человека не будет – это как тот луч света, который человек оставляет на земле.

– Образ современного Таллинна оказывает влияние на создание спектакля?

– Когда мы говорим про Таллинн, мы, наверное, по большей части отталкиваемся от стереотипа – стен Старого города. Несмотря на то, что много лет прошло, в Таллинне многое сохранилось – стены, башни, флюгер со Старым Тоомасом, Ратуша и масса всего. Даже аутентичная средневековая кухня присутствует.

Георг Отс.

Эстонский музей театра

Таллинн – это еще море и сосны. Это некий оазис, который неразрывно связан с природой и историей. Когда современный Таллинн начал преобразоваться, в памятниках культуры и архитектуры начали появляться вкрапления и признаки современной архитектуры.

И когда смотришь на Старый город, то понимаешь, что его венчают, помимо знакомых башен, здания из стекла и бетона, которые являются неким продолжением города... Эта связь старого и современного, традиции и стремления идти вперед рождает непохожий стиль, который является визитной карточкой города на фоне исторических памятников.

Пьянящий морской воздух на выходе из аэропорта – свежий, наполненный солнцем – это тоже является визитной карточкой Таллинна и тоже неразрывно связано с тем, что всегда было в музыке у Георга Отса.

Когда слышишь этот голос, его легкий акцент напоминает об этих соснах, море и воздухе.

Георг Отс.

Частный архив.

В творчестве этого исполнителя сохранилась эстонская душа, которую он с достоинством преподносил каждый раз на сцене, какой бы репертуар он не исполнял – классический или песенный. Благодаря «Сааремааскому вальсу» весь этот прекрасный остров сразу у тебя встает перед глазами.

– Что следует учитывать театральному художнику, создавая спектакль с нуля?

– Это всегда сложный вопрос, особенно если учитывать, что я близок к оперному монументальному театру. Это массовое искусство, где мыслишь масштабно. Мне бы хотелось, чтобы в данном случае визуальное впечатление не портилось от того, что будет происходить музыкально.

Музыкальные фрески вместо спектакля

Мы преподносим историю из сегодняшнего дня, поэтому не хотелось каких-то тяжелых декораций, которые прописаны в сценарии.

Это будет как будто бы фрески в клиповой манере. Картина будет меняться прямо на глазах, чтобы зритель мог быть на «ты» с какими-то историческими фактами.

В одной сцене бушующее море, а в другой – всё быстро переворачивается, и мы уже на улицах города и внутри здания. Поэтому нужен был некий эквивалент, который я попытался черпать в старой и современной архитектуре Таллинна, а также в творчестве оперных исполнителей, чье искусство дошло до нас со времен прошлого века – остались записи, фотографии, эскизы. Все то, что нас окружает, существует в развитии.

Сегодняшнее время – очень емкое в плане информации, поэтому всё должно постоянно меняться. Статичная картинка быстро становится неинтересной, поскольку сегодняшний человек бежит-бежит-бежит вперед.

Рассказ о творчестве Георга Отса визуально будет воплощаться при помощи специальных декорационных конструкций и стилизации костюмов, плюс кадры хроники, фотохроника и еще некая анимация. Большая нагрузка пойдет на экран, который будет присутствовать в спектакле. Это будет не экран для просмотра кино, а некий арт-объект, наличие которого продиктовано современной подачей материала. Важно, чтобы хроникальные вещи не наводили тоску.

– Этот проект будет для вас вызовом?

– Он станет вызовом в любом случае, поскольку строится не по канонам, а изобретается заново.

Сценарий, мысли режиссера, артисты и музыкальный материал – это некая коллаборация, на которую будет накинута художественная история.

Ничего не изобретается заново. Всё уже изобретено, начиная от видеоарта и заканчивая элементами декораций и костюмов. Задача в том, чтобы сохранить стиль эпохи и ощущение, которое возникало при встрече с артистом.

Головокружение от обаяния Георга Отса

Георг Отс всегда прекрасно выглядел, был очень обаятелен, задавал тон в мужской моде – как носить рубашки, галстуки и даже очки. Такое же ощущение возникает, когда мы смотрим на картины или знакомимся с историей костюмов: они задают определенный стиль.

Стиль Георга Отса – это тот важный момент, который хотелось бы преподнести как некую школу для сегодняшнего дня. Дыма без огня не бывает. Он был красивый мужчина, от обаяния которого многие теряли голову.

У Отса была масса поклонников, потому что все то, что интересно, красиво и отдано людям с душой, не может не трогать. От таких моментов мы и отталкиваемся в своей работе над спектаклем.

– Как традиционная оперная публика может отреагировать на такой эксперимент?

– Сейчас публика начинает очень серьезно относиться к классической музыке, количество посещений – гораздо больше, чем десять лет назад. Она меняется и становится моложе.

Современную публику цепляет классическая музыка как чистый жанр, в котором не обманывают: это всегда живой оркестр и исполнитель, когда явно видно, фальшивит он или нет.

В театре «Геликон-опера» есть масса концертов – театрализованных и тематических (это задумка Бертмана!). Мы их показываем несколько раз в год.

Гала-концерт "Царь-опера" московского театра "Геликон-опера", который будет представлен на острове Сааремаа 27 июля 2019 года.

Teater Helikon

23 февраля дамы дают концерты для мужчин, а 8 марта – наоборот, на сцене только мужской состав хора и солистов. 10 апреля – ко дню рождения театра мы делаем гала-концерт. В этом году уже в четвертый раз мы будем давать рождественский бал в католическое Рождество. Эти концерты (по сути – спектакли) никогда не повторяются. Каждый раз приходится удивлять публику, выдерживая заданную тему и отыгрывая ее совершенно по-новому и неожиданно.

Кстати, на Сааремаа можно будет увидеть концерт, подготовленный в этом году к 29-му Дню рождения театра. Он называется «Царь-опера», потому что там отработывалась тема героических арий, которые присутствовали в операх.

Гала-концерт "Царь-опера" московского театра "Геликон-опера" завершит Сааремааские дни оперы 2019 года.

Teater Helikon

На сцене – все цари и царицы, масса персонажей коронованных особ. Например, Набукко, князь Игорь, хан Кончак, Екатерина Великая, Борис Годунов и др. Это достаточно интересно, и при этом не портит чистоту жанра. Ты подашь определенный материал в более легкой форме – где-то с исторической справкой, где-то с иронией, где-то передевая персонажей в другие костюмы. И публика этого ждет.

Полуконцертная версия «Набукко» от Дмитрия Бертмана будет представлена на Сааремааских днях оперы 2019 года.

Teater Helikon

Такой же подход лежит и в основе спектакля «Мистер Георг Отс». Он собирается таким образом, чтобы, с одной стороны, можно было сказать, что это театрализованный концерт, а, с другой, – документальный спектакль.

Спектакль будет решен визуально новыми художественными средствами. Это будет современная подача материала – так, чтобы это было интересно зрителю.

– Вы намерены удивить публику?

– Это наша задача. У нас есть опыт театрализованных концертов, как в случае с «Царь-оперой», и мы на него полагаемся, потому что он никогда нас не подводил. Мы стараемся всегда честно вести диалог со зрителем. Сейчас перед нами стоит задача рассказать некую просветительскую историю. Мы берем оперу, историческую личность и пытаемся разговаривать со зрителем о человеке-легенде той эпохи, о жизни и о себе, потому что мы тоже являемся частью этого материала.