Тема: Рок- опера «Юнона и Авось» А. Рыбников.

Муз. материал: Рок - опера «Юнона и Авось» А.Рыбников: «Вступление», «Молитва», «Ария Кончиты», « Я тебя никогда не забуду», « Жители 20 столетия».

1. «Нам нужна одна Победа»-разучивание.

2. «Прогулки по воде» - исполнение.

Цель: познакомить обучающихся с рок –оперой, с творчеством А. Рыбникова.

Тип урока: Урок-беседа.

Ход:

1.Орг.момент.

2.Сообщение темы урока, запись в тетради темы.

3.Изучение нового материала.

«Юно́на и Аво́сь» — одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола (режиссёр Марк Захаров, постановка танцев Владимира Васильева, художник Олег Шейнцис), в репертуар которого спектакль входит до сих пор. С 31 декабря 1985 года исполняется также Санкт-Петербургским театром «Рок опера».

В названии спектакля использованы имена двух парусников, «Юнона» и «Авось», на которых совершала своё плавание экспедиция Николая Резанова.

В 1978 году композитор Алексей Рыбников показал режиссёру Марку Захарову свои музыкальные импровизации на темы православных песнопений. Захарову понравилась музыка, и тогда же возникла идея создать на её основе музыкальный спектакль на сюжет «Слова о полку Игореве». Он обратился с этим предложением к поэту Андрею Вознесенскому (это была их первая встреча), однако тот эту идею не поддержал:

Тогда я был наглый молодой поэт, мне казалось непонятным, зачем надо писать нечто славянофильское по «Слову о полку Игореве», в то время как неизвестен его автор и даже неизвестно, был или нет автор «Слова». Я говорю: «У меня есть своя поэма, она называется „Авось!“ о любви сорокадвухлетнего графа Резанова к шестнадцатилетней Кончите, давайте сделаем оперу по этой поэме». Марк растерялся немножечко и сказал: «Давайте я почитаю». На следующий день он мне сказал, что он согласен и что мы сделаем оперу, причём выбор композитора будет его, Марка. Он выбрал Алексея Рыбникова. Это был счастливый выбор.[1]

В основу либретто была действительно положена поэма «Авось» (1970), хотя для театральной постановки пришлось, естественно, дописывать многие арии и сцены. Поскольку слово «рок-опера» в то время было запрещено (как и рок-музыка вообще)[1], авторы написали под названием произведения: «современная опера». Постановка танцевальных номеров была осуществлена балетмейстером Владимиром Васильевым, который также изначально почувствовал, что готовящаяся постановка не имеет аналогов на советской сцене.

Параллельно с работой над спектаклем в Московском театре имени Ленинского комсомола в 1980 г. была записана аудиоверсия оперы с другими исполнителями. Первое публичное прослушивание записанного произведения состоялось 9 декабря 1980 г. в церкви Покрова на Филях (Москва). Однако из-за цензурных препон альбом из двух стереопластинок был выпущен фирмой «Мелодия» только в 1982 году (номер С60 18627-30 (2LP)).

В то же время, в отличие от предыдущей поставленной в «Ленкоме» рок-оперы Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», которую комиссия отклоняла 11 раз, новый спектакль был разрешён сразу. При этом, по воспоминаниям Вознесенского, перед прохождением комиссии Захаров поехал с ним на такси в Елоховский собор, где они поставили свечи у иконы Казанской Божьей матери (которая упоминается в опере).[1] Три освящённых иконки они привезли в театр и поставили в гримерке на столике у Николая Караченцова, Елены Шаниной и Людмилы Поргиной, исполнительницы роли Богоматери («Женщины с младенцем», как было написано в программке[2]).

Премьера оперы состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, в главных ролях были задействованы Николай Караченцов (граф Резанов), Елена Шанина (Кончита), Александр Абдулов (Фернандо). Через несколько дней, по воспоминаниям Рыбникова, на Западе были опубликованы скандальные статьи о спектакле, оценивающие его как антисоветский, что осложнило жизнь его авторам:

Западная пресса среагировала так, будто мы делали премьеру на Бродвее, а не в советской Москве. После этого меня очень надолго подвинули в тень. Спектакль играли, но не выпускали за рубеж, очень долго не выходила пластинка (на спектакль ведь ходит 800 человек 2-3 раза в месяц, а пластинка — это массовая известность). Меня даже не признавали автором, не подписывали со мной договор, и я судился с Министерством культуры СССР, на суд приходили иностранные корреспонденты… Выиграв суд, я попал в категорию людей, с которыми лучше вообще не связываться.[3]

Однако через некоторое время благодаря Пьеру Кардену состоялись гастроли театра «Ленком» в Париже и на Бродвее в Нью-Йорке, затем в Германии, Нидерландах и других странах.

В «Ленкоме» за тридцать с лишним лет спектакль выдержал более тысячи представлений и до сих пор идёт с неизменным аншлагом. Исполнители главных ролей несколько раз менялись, хотя в роли Николая Резанова неизменно, вплоть до несчастного случая, выступал Николай Караченцов. В настоящее время роль Резанова исполняют Дмитрий Певцов и Виктор Раков. Роль Кончиты с успехом играет Алла Юганова.

31 декабря 1985 года на сцене ДК им. Капранова в Санкт-Петербурге состоялась премьера рок-оперы в исполнении ВИА «Поющие гитары» (впоследствии ставшего Санкт-Петербургским театром «Рок-опера»). Данная сценическая версия отличалась от постановки «Ленкома». В частности, режиссёр Владимир Подгородинский ввёл в спектакль нового персонажа — Звонаря, фактически «овеществлённую» душу Николая Резанова. Звонарь практически лишён слов и лишь сложнейшей пластикой и эмоциональным настроем передаёт метания души главного героя. По воспоминаниям, Алексей Рыбников, присутствовавший на премьере, признал, что «Поющие гитары» более точно воплотили идею создателей оперы, сохранив авторский жанр оперы-мистерии и оригинальную драматургию Вознесенского. Летом 2010 года в Санкт-Петербурге состоялось двухтысячное исполнение «Юноны и Авось» в исполнении театра «Рок-опера».

Опера также была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее, Украине и других странах.

Летом 2009 года во Франции Государственный театр под руководством Народного артиста России композитора Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось». Главный акцент в ней сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера поставлены заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, хореографические номера — Жанной Шмаковой. Главным режиссёром спектакля является Александр Рыхлов. На сайте А. Рыбникова отмечается:

Полная авторская версия... является серьёзной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.[4]

Первоисточник сюжета

Сюжет поэмы «Авось!» (1970) и рок-оперы основан на реальных событиях и посвящён путешествию русского государственного деятеля Николая Петровича Резанова в Калифорнию в 1806 и его встрече с юной Кончитой Аргуэльо, дочерью коменданта Сан-Франциско.

По воспоминаниям Андрея Вознесенского, поэму «Авось» он начал писать в Ванкувере, когда «глотал… лестные страницы о Резанове толстенного тома Дж. Ленсена, следя судьбу нашего отважного соотечественника».[5] Кроме того, сохранился и был частично издан путевой дневник Резанова, который был также использован Вознесенским.

Николай Резанов, один из руководителей первой русской кругосветной экспедиции, в 1806 прибыл в Калифорнию для того, чтобы пополнить запасы продовольствия для русской колонии на Аляске. Его полюбила 16-летняя Кончита Аргуэльо, с которой они обручились. Резанов был вынужден вернуться на Аляску, а затем ехать к императорскому двору в Санкт-Петербург, чтобы выхлопотать разрешение на брак с католичкой. Однако по дороге он тяжело заболел и умер в Красноярске в возрасте 43 лет (годы жизни Резанова 1764—1807). Кончита не верила доходившим до неё сведениям о смерти жениха. Только в 1842 английский путешественник Джордж Симпсон, прибыв в Сан-Франциско, сообщил ей точные подробности его гибели. Поверив в его смерть лишь тридцать пять лет спустя, она дала обет молчания, а через несколько лет приняла постриг в доминиканском монастыре в Монтеррее, где провела почти два десятилетия и скончалась в 1857 году.

А спустя ещё полтора века, произошёл символический акт воссоединения влюблённых. Осенью 2000 года шериф калифорнийского города Бениша, где похоронена Кончита Аргуэльо, привёз в Красноярск горсть земли с её могилы и розу, чтобы возложить к белому кресту, на одной стороне которого выбиты слова Я тебя никогда не забуду, а на другой — Я тебя никогда не увижу.

Естественно, и поэма, и опера — не документальные хроники. Как говорит об этом сам Вознесенский:

Автор не столь снедаем самомнением и легкомыслием, чтобы изображать лиц реальных по скудным сведениям о них и оскорблять их приблизительностью. Образы их, как и имена, лишь капризное эхо судеб известных...

Аналогичная история произошла с будущим декабристом Д. И. Завалишиным во время его участия в кругосветной экспедиции под командой М.Лазарева (1822-24) (См. Вопросы истории, 1998, № 8)

Николай Караченцов в роли графа Резанова в спектакле «Юнона и Авось»

Камергер Резанов, похоронив жену, решил отдать все свои силы служению России. Его предложения о необходимости попытки наладить торговые отношения с Северной Америкой долго не встречали отклика у властей, но, наконец, ему повелели исполнить желаемое путешествие. Перед отъездом Резанов говорит, что с юных лет его терзает одно обстоятельство, впечатление, которое произвела на него икона Казанской Божией Матери— с тех пор он относится к Деве Марии скорее как к возлюбленной женщине, нежели как к Матери Божьей. Явившись ему в видении, Богородица говорит ему не ужасаться своему чувству и обещает молиться за него…

Под Андреевским флагом к берегам Калифорнии отплывают два корабля, «Юнона» и «Авось». В испанской в то время Калифорнии близится свадьба Кончиты, дочери губернатора, и сеньора Фернандо. Резанов от лица России приветствует Калифорнию, и губернатор приглашает его, как посла императора Александра, на бал в честь шестнадцатилетия своей дочери. На балу Резанов приглашает Кончиту на танец — и это событие становится роковым в их жизнях и в жизни Фернандо. Жених открыто ревнует, спутники Резанова заключают циничное пари, сможет ли тот «сорвать калифорнийский цветок». Мужчины понимают, что никто из них не отойдет в сторону без боя.

Ночью Кончита молится Деве Марии в своей спальне. К ней приходит Резанов со словами любви… В душе Кончиты зарождается ответное чувство, и она отвечает Резанову взаимностью.

Но фортуна с этого момента отворачивается от Резанова. Жених Кончиты вызывает его на дуэль. Дела Российско-Американской компании идут плохо. Скандал, вызванный поступками Резанова, заставляет русских срочно покинуть Сан-Франциско.

Совершив тайную помолвку с Кончитой, Резанов пускается в обратный печальный путь. В Сибири он заболевает горячкой и умирает в Красноярске, в келье доминиканского монастыря Сан-Франциско оканчивает свои дни Мария Консепсьон Аргуэльо.