Кармен по-авербуховски или Давайте посмотрим с другой стороны

25 октября 2015 года волею судьбы, я оказалась я в Лужниках. Пригласила меня лучшая подруга на мюзикл в рамках фестиваля Черешневый Лес. Проект очень непростой, "Кармен", поставленный Ильей Авербухом на ледовой арене знаменитого комплекса.

Сюжет прежний, как в оригинале:
Страсть, любовь. Юная красавица уходит на свободу из отчего дома, играет с роком и в итоге погибает от него.

Как признается мастер: «Приход к этой теме был интуитивен. Кармен вся соткана из противоречий и так же противоречиво создавался наш спектакль». Сначала Илья Изяславович думал, что звучать в проекте будет лишь музыка Безе, но композитор Роман Игнатьев расширил границы до Равеля, за что режиссер ему благодарен, по собственному признанию.

Роман смог сделать мюзикл более современным, он был близок и понятен забитому до отказа залу в Лужниках. К тому же музыка Безе известна многим, проверена временем. И что ни говори, она заставляет думать, трогает какие-то, часто очень тайные, струны людских душ.
А композитор понимал, что современникам и так приходится слишком много думать на работе и из-за постоянного потока информации тоже. Силы нужны даже просто для фильтрации.
И зритель ждет не только мыслей, но и отдыха. И вот тот самый отдых от суеты и сложностей очень хорошо ощущался через музыку Романа Игнатьева. Она была легкой, искристой, может быть ласковой... Она создавала состояние, в котором просто хорошо и совсем не хочется о чем-то думать.
А за мысли и рефлексию отвечал только Безе. Как всегда правдиво, точно, безукоризненно. Как и подобает настоящему классику.

Стоит сказать, что шаблоны решили безнадежно рваться еще до начала первой части. На сцене кроме чисто испанских декораций, маяков и света были еще.... современные строительные краны. Этим, как сказала продюсер Екатерина Царнава, создатели хотели рассказать, что "наша история вне времени, вне границ". И она действительно универсальна.

Об образе Кармен за долгое время сложилось достаточно четко определенное представление. Эта девушка носит красное платье, у нее есть алый цветок в волосах, она смуглая и черноволосая. О таких часто отзываются эпитетом "роковая красотка"

А вот Авербух пошел дальше. И Татьяна Навка, белокурая и будто фарфоровая, вся в красном очаровательно и свежо смотрелась в главной роли и в паре с Романом Костомаровым, превосходно сыгравшем возлюбленного Кармен- полицейского Хозе. Хотя и цветок присутствовал в ее прическе и юбка была красная, для танцев и чисто "карменовское" поведение известной фигуристки и победительницы и многократной олимпийской, европейской и мировой чемпионки вполне читалось и легко прослеживалось
Изюминкой этой постановки были детские образы Кармен и ее лучшей подруги - Фраскиты, дочери мера портового городка в Испании. Девочки были очаровательны и очень техничны. Их пируэты и фигуры на льду были прекрасны и профессиональны. Диву даешься как такое могут пятилетние(больше-то им и не дать!)....
Даже не знаю что точнее: удивил или восхитил меня факт, что все герои и даже эпизодические имеют какие-то регалии. Когда Илья Изяславович представлял в конце актеров, непрерывно звучали какие-то титулы, и даже преподавательница двух чудных петилетних красавиц имела его. Многие и даже очень многие были многократными чемпионами мира, Европы, а то и всего сразу...
Это естественно не могло не отразится на великолепной игре актеров на льду. Все как один органично вписывались и демонстрировали профессиональный уровень исполнения.
Свои роли они тоже исполняли сами, правда вот только песни и арии за них исполняли участники мюзиклов. В послужном списке вокалистов "Кармен" есть "Монте-Кристо", "Граф Орлов", "Chicago", Notre-Dame de Paris",. Участницу проекта "Голос" Кристину Стельмах тоже пригласили принять участие в детище Авербуха.

Почему вдруг такое "огненное" дело как опера "Кармен" оказалось на льду? И кстати, в прямом смысле огненное, там имелись и цирковые номера, среди которых были и игры с огнем. И фигуристка, исполняющая роль Елены, соперницы Кармен, тоже в какой-то момент зажгла сонм свечей.
Все-таки мало кто спорит что мы живем в век противоречий. И огонь на льду - типичный и мало того, бесконечно красивый и очень со смыслом пример подобных противоречий. К тому же такой перенос логичен, поскольку противоречивость в всем - визитная карточка образов Кармен во все времена.
К тому же ледовые картины, это всегда отдых и веселье, кроме техники и мыслей. И в наше порой даже чересчур напряженное время на подобные творения есть огромный спрос.
Но перед Екатериной Царнавой, Ильей Авербухом и его командой стояла очень нелегкая. Перенести оперу, да к тому же известную и классическую на лед и сделать ее визуальной, знаете ли, надо еще уметь. Вспомните ко всему прочему, что зрители пресыщены, публика очень требовательна, а удивить такую ой как сложно.
Но создатели этой "Кармен" справились на отлично и это нельзя не признать.

Превосходное музыкальное оформление, отточенное мастерство актеров, приковывающее все взгляды и заставляющее забыть о времени, красивая интерпретация известных тем и разрыв шаблонов - вот что отличает для меня Илью Авербуха от других мастеров мистерий на льду.

Елизавета Чижикова