

Бр. 12 (24),
година I,
5 април
2019 г.,
12 стр.,
3 лв.

www.kweekly.bg

Самотните чудовища в Международния конкурс на 23-ия София филм фест - Катерина Ламбринова - на страница 6

Атанас Куряков на прага на равносметката - на страница 5

Моята лудост е любов - разговор с Николай Бойков - на страница 9

Има ли нови хоризонти пред България? Размишления по повод един сборник - на страница 8

Крешидо Декришедо
Мартенски музикални дни - III

Що се отнася до състоянието на актуалната и класическа музика у нас, надеждата ми се концентрира в два български състава - ансамбъл „Музика нова“ и квартет „Фрош“. Разбира се, те са чести гости в Русе; сериозен музикален експерт, какъвто е Ива Чавдарова, няма как да пропусне да осигури присъствието им в основната изпълнителска листа на фестивала. Програмата на ансамбъл *Музика нова* събра изненадващо количество любознателни слушатели, което ме насочва към мисълта, че упорството на създателя и постоянния ръководител на състава **Драгомир Йосифов** да представя музика на ХХ и ХХI век вече дава резултат. Музика на Симеон Пиронков-син рамкира концерта с „Рефлекс“ за соло флейта - пиеса-монада, чиято единна цялост бе изваяна от флейтиста Явор Желев с удоволствено от широкоспектърното поведение на инструментна, предписано от автора, и *skin double* за ансамбъл - в която паметта на структурата е подложена на изпитание с възможностите за трансформиране и съединение на различните времеви, метрумни, темброви пластове, със завладяваща, магическа трансценденция. Сложен изказ, изваян майсторски с разтварящи се един в друг тембри от ансамбъла и Йосифов в специфична времева концепция. Световната премиера на *Diffused Gestures (Разпръснати жестове)* за акордеон и лайв електроника от Владимир Влаев за мен стана център на вечерта с изключително инструментално въображение на композитора, което възсъздава акордеона като жив, дишащ организъм с неизчерпаема инвенция, предлагаща провокационни звуко-образни идеи, чийто аналог бе впечатляващо трансформиран от електрониката. Пиесата пресъздава сякаш заплаиващата възраст на съвременния свят, в който уединението и вложането в себе си стават все

Съвременна и барокова инструментална риторика

по-невъзможни. Превъзходно изпълнение на **Красимир Щереф**, музикант с извънреден талант и екстазна чувствителност към провокациите на съвременния тонов свят! В този звуков контекст като класически контраст прозвучаха обработената за кларинет и пиано от Йосифов „Детска пиеса“ от Веберн. Каденциите из Темпи концертата и Solo per Clavistella от Константин Илиев. Тази последна пиеса на големия композитор, посветена на Стела Димитрова-Майсторова, бе изпълнена с тихо, вълнено благоговение на Драгомир Йосифов. От години Ива Чавдарова се стреми и успява да убеди различни артисти да се съберат в съвместен прочит на избрани за фестивала творби в много качествени концерти. Идеята да свирят заедно е допаднала и на **Квартет „Фрош“**, и на **Евгени Божанов**, както и на още едно голямо име в съвременното акордеонно изкуство - **Мие Мики**, професор в Университета *Фолкванг* в Есен с огромни заслуги за развитието на репертоара за този инструмент. Съчетанието на Шостакович и Пиацола в една програма разбиха мита за евентуалната им несъвместимост. Точно обратното - може би поради латентната импровизационност в музиката им или, защо не, поради прякия музикален език, който разказва без усложности не съвсем весели сюжети, те се приближават в контекста на звуковия ХХ век, колкото и невъзможно да изглежда това. Божанов и „Фрош“ не се подчиняват на стилите класицизма, разломват навигиите за възприемане на очерка Шостакович, сублимират до крайност състояния, като празника във фугата, „обобщен“ от пианото и виолончелото в екстремни реплики и едно драматично „прозвнесено“ оптегляне. Или в скерцото - злобещо във внушението на техния прочит: използването „по същество“ то-

катното движение и скандиращия висок регистър (от пианото на Божанов се разнасяха „изстрели“), за да се възбят в интермецото и финала... С артикулираната интимност и тембровата инвенция в Петте пиеси на Пиацола за соло акордеон Мие Мики сякаш досъздаде атмосферата на вътрешна неудовлетвореност, на екзистенциално спадане с френски аромат. Изкуството и е много рядко съчетание от финес, култ към детайла, излячен вкус към колорита - може да си позволи всичко с нейната култура, още повече, че инструменталните и ресурси са необозрими. Води слушателя, който и се доверява, очарован и от омайващата скромност и естественост на нейното сценично поведение. Събраха се всички в Концертата *Асоната* на Великия Астор, аранжиран за акордеон, пиано и струнен квартет от Ясучиро Касамацу през 2016 г. - шедевр картина на препускащи във времето цветове, на изכותите с настървение „обратни ритми“, на гласа на един акордеон, който те изненадва с „елиптични“ движения, с дълбоката си носталгия, с шеметна волност; и всичко в съгласие с пианото и квартета. Властваше чистата музика в категорична риторика, изведена докрай. Бароковата цигуларка **Зефира Вълва** и нейните партньори **Явор Генов** (теорба), **Родни Прага** (виола да гамба) и **Марчин Святкевич** (клавесин) посветиха своята вечер на фантастичния стил, зародил се в северно- и южногерманската традиция на ХVII век и описан интересно в кратка студия от Явор Генов в програмата за концертата. Инструментална музика от Бибер, Кертингер, Фробергер, Букстехуде, Капсбергер и Бертали, която може някому да се е сторила монотонна, но всяко чувствително ухо се е насладило на ювелирната бравурност и изцялото красноречие в тоновия свят на Вълва, оцветена с пастелни тонове от теорбата и да гамбата в

създаденото от клавесина необичайно прозрачно звуково пространство. Това е изкуство на просветеното търпение, на внимателното възбране в тъканта на музиката, чисто артикулиране насочва въображението към предишно действие от безкрайната житейска пиеса, така простичко и ясно обяснена от текста на Генов. Великолепна, даряваща щедро неподозирани състояния, вечер с големи, отпадени музиканти!

И все пак, има прочити, които остават незабравими. В съвместна вечер, посветена на Бах и Скарлати, **Мие Мики** и **Евгени Божанов** свиреха - всеки в своя част от концертата. Преди години бях писала, че Мики сближава епохите, сега тя с непревзвизима, но привлекателна гъвкавост по отношение на стила конструира славящо фузие на Бах - някаква магическа формула сякаш дефинираше разпределението между клавиатурата, басите и меха. Отдавна съвременният акордеон е напуснал фолклорната ниша и настоящите мелодии, за да поеме много по-интересни задачи, да развие възможностите си - нещо, в което го поощряват и композитори, и големи изпълнители като Мие Мики и Красимир Щереф.

А в своята част от концертата Евгени Божанов извърши дебел сонати от Доменико Скарлати без прекъсване, обгръщен от впечатляващата тишина в залата. Бе изградил безспорна драматургия в реда на сонатите, съобразена с тонален план в порядка две мажорни, една минорна, с регистри, с възможности на апликатурата, с темпови и мелодически полифонно-хомофонни идеи, естествено, и с разнообразието в характера, в излъчването им. Неговият прочит създаде на слушателя невероятно усещане за състояние на клавирен делириум - и като пиеса това, виждам преди всичко жаждност в несвършващите, безкрайните звукови преобразования - като проявяващи с различно темпо, изненадващи

щрих-характер, в светлина или зрач, карнавални маски... Самотната фигура на сцената като маг възсъздаваше величето на един стил през външността на формата - най-вече в клавесинния образ на щрихите стакато-нон легато, но в същото време го опровергаваше, дискутираше със създателя му, уверен, че с пробуждането, пробуждането на друг, вътрешен живот в творбата през нови, неподозирани гласове, през тоново преартикулиране до върховете на трансформирания спокоествието на нотната картина в сложна екзистенциална драма-изповед. Пролита много ясно в ла минорната соната, в която началото загатна как едни триоли ще се превърнат в стон, а повторението му вече разкри това усещане за болка докрай. С изключителния си слух, възбравяващ опередени състояния, които рязко създават, Божанов реди своите драми, разръзани ненаситно, предизвикателно с лична непреклонност - изградил е различна, пак цялостна стилска система, която може би ще даде опорни точки на други, които се заемат с тази материя. Няма как да не стане епалонно това негово преобразуване на системата Скарлати, защото то носи още невероятна музика, мистериозно сякаш възникнала и в същото време толкова естествено свързана с едно рядко артистично въдържане. Разбира се, тук трябваше да стане дума и за видовете трилери, за педала, за стъпението на щрихите, за нюансирането, заради което в два еднакви такта, в два поредни тона музиката върви, случва се, за това как логиката ражда страхотна чувствителност, как в музикалния език на осемнайсет век се чува най-романтичния деветнайсетти, как... Финалът на драмата в 9 действия бе потресаващ - сонатата във фа минор К 466 бе катарзисно преживяване, разтърсваща душевна изповед, която бе завладяла и смълчала по един особен начин залата.

Щеборги

Дивата круша

Режисьор **Нури Билге Джейлан**

Разпространява Арм фест
За филма - на страница 2

Збигнев Херберт

Седмият ангел

Поезия в проза
Превод от полски **Здравко Кисъв**

Издателство за поезия **ДА**
Цена 15 лв.

Екатерина Дочева

Сцена от *Мъртвият град*

Преход между две столетия

Мъртвият град - операта съспенс от Ерих Волфганг Корнголд

...Колко печален изглеждаше Брюге в такива вечери! Един мъртъв град трябва да съответства на мъртвата жена... Брюге... в гробница от каленици крайбрежни, с изгиналите артерии на каналите...

Жорж Рогенбах

Операта *Die Tote Stadt*/*Мъртвият град* е обиколила света за година-две след двойната ѝ премиера в Хамбург и Кьолн (1920). Веднъж обаче попаднала в нацисткия регистър на „дегенератската“ музика (*Entartete Musik*), заглавието ѝ изчезнало от афишите на оперните театри. Историческата популярност, ненадминатият успех на **Ерих Волфганг Корнголд**, тогава едва 23-годишен композитор, започна да се възражда в края на 1970-те години с всяка нова сценична постановка на творбата му. Това е първото, което мога да кажа и за новата копродукция на **Nederlandse Reisopera/Theater Magdeburg**¹ (декември 2018 - февруари 2019).

Якоб Петерс-Мессер е вторият немски режисьор в Холандия през последните години - след **Вили Декер** (*Мъртвият град*, Амстердам, 2005) - който се заема с „уникалната атмосфера на Брюге, меланхоличния подтекст, еротиката на жената от плът и кръв, която се бори срещу психическото надмощие на мъртвата, а в дълбочина - мисълта за вечната борба между живота и смъртта...“, както композиторият го е искал някога - ...и всичко това, без да нахърни модерния идиом, в който чувам и чувствам!

„Модерният“ идиом от онези години са оперите със символистски текстове: *Саломе* и *Електра* (Рихард Щраус), *Флорентинска трагедия* (Александър фон Цемаински). Възпитаникът на Цемаински Корнголд също е избрал за либрето такава драма: *Le Mirage*² е авторската преработка от **Жорж Рогенбах** на романа му *Vieges-la-Morte* (*Мъртвият Брюге* (1892)). Но *Мъртвият град* е писана година след *Саломе* и *Електра*, точно по времето, когато Албан Берг е работил над *Воцек*. По време и със стила си тя хвърля естетически мост между *Wiener Modern* (т.нар. декадентски *fin de siècle*) и *експресионизма*, който легитимира еротиката, насищането и убийството от *Саломе* под покровителството на психоанализата.

Действието на тази опера може да се вмести в двете три изречения.³ Не и музиката... Още Маларме е казал: *само музиката* може „да създава очарования в абстрактната зона“ и да ги превръща в „разбирание, а то, необятно, да придава на печатания текст същото значение“. В случая с романа на Рогенбах пейзажите, описани там, са пейзажи на една душа, потънала в скръб: тя вижда сенки, зраци, мъртви отражения, по кой по улиците; чува траурни камбани, изпада в екстаз и т.н. От този текст е останала мозайката от общи символи (либретото от **Паул Шом**⁴) - точен, но не повече, синоптичен обзор на характера и патологичната любов на героя към мъртвата и града, „който трябва да ѝ подхожда“. Пънатата психологическа истина е само в музиката: моновите фигури и тембри, с които оркестърът асоциативно възсъздава Брюге на сценичната и мечтите, и, разбира се, в главните вокални парти на тенора и драматичното сопрано.

Изборът на **Йорданка Дерилова** за ролята на Мариета/Мари и на шведския героичен тенор **Даниел Франк** (Паул) се оказа добре премислен. Гласовете им са мощни - от типа и в диапазоните, които са нужни за опери като тези на Вагнер и Щраус - и те нямаха проблеми с изпитанията в три действия с разбираема развръзка.

Макар и да не са редки в наше време, изпълнения от нивото на Дерилова и Франк, които чух, са винаги нелека задача. В тази опера всичко зависи от вокалната и актьорската издръжливост на централната певческа двойка срещу гъвкавия и на места истеричен оркестър. В техните гласове емоциите звучат, както Корнголд е искал да ги чуваме - ясно артикулирани и категорични в посоката си на развитие на фона на оркестъра, който интензивно и едновременно с певците разказва своята истина за събитията. Живописен, мощен, лиричен и по-рядко интимен, **Северно-нидерландският оркестър** под палката на

Антъни Хермус остави впечатление, че е огромен, каквото съставът не е по партитура. Корнголд е казал, че в *Мъртвият град* оркестърът максимално служи на психологическата драма - повече, отколкото в по-ранните му опери. Макар и силно разширен с ударни инструменти, той не е „Малеров“. Истински симфонични са звуковете вълни - напрежнати, високи, тласкащи вокалната мелодика (усещанията, афектите, крайната възбуда, конфликтите) все напред. Ето защо на композитора му признават, че е създал оперна психодрама, която е едва ли не психотерапевтичен процес.

Истина в това твърдение има. Няма само доказателства, че, за разлика от **Шьонберг** (друг възпитаник на Цемаински), чиято моноопера *Онакване* е в доказана връзка с теоритите на Зигмунд Фройд, композиторият и либретистът на *Мъртвият град* (писана между 1914-1920) са имали време да четат влиятелното есе *Траур и меланхолия* (1917).

Фройд описва симптомите на „болезното състояние на духа“ като „неспособност да се обича друг, освен мъртвия обект“, „загуба на интерес към външния свят, подмяна на реалността с въображението“.

Идеализирани и опоемизирани, същите характеристики са съревината в изкуството на литературния символизъм. Героят на Рогенбах живее заради спомените си. Те са по-истински от живота навън - толкова по-чудовищен е слабостта с реалността извън мечтите му. Срещата е съдбоносна, развръзката - фатална. Поинтересното е, че символизмът в романа *Мъртвият Брюге* издига в култ смъртта с палатур от поетични образи, докато в същото време метаморфозата в отношението на героя към двойницата на любовта му (тя се оказва авантюристка и измамница) е учудващо реалистична.

В този конфликт се корени двусмислеността на персонажите. Ако следваме замисъла на Корнголд, за овладяването на партиите не е достатъчно само майсторство, особено за изпълнителите на централната двойка. От тенора се очаква да е неоптлаващо убедителен в израза на скрития вътрешен глас („искам да угълбя мечтата си... моята мъртва се завръща в тази, която ще дойде“) и да демонстрира трескавост, каквато обикновено издава блънуващото наяве въображение. Получи се.

Партията на Мариета е друг случай. Жената от плът и кръв на всяка цена иска да притежава мъжа - и плаща с живота си. „Дадох ѝ силата, която заслужава“ - казва режисьорът за героинята на Дерилова. В новата холандска постановка тя олицетворява огромното предизвикателство, което кара героя да извърши убийство с мотива, че мъртвата търси възмездие.

За разлика от постановката на Вили Декер (там Мариета беше мечта, която се е разбунтувала срещу създателя си), Петерс-Мессер фокусира капризите на земята еманципантика. Дерилова беше такава с лютнята си в дуета за доброто старо време, в което влюбените са „неразделни до смъртта“ (*Glück das mir verblieb*), беше и фантастична земята шоу-дуя в дивертиментото от второ действие. Дори неприятели слушаха сигурно са запомнили свободата ѝ да отприщва гласа си, както ако би пляла Брунхилда. На мен лично ми направи впечатление свободата, с която българското сопрано влезе в много кожи, правдоподобие ѝ в хамелеонската логика на една прелъстителка, брутална авантюристка, танцорка-актриса и... просто жена.

Модерният идиом на Корнголд е асоциативен в самата основа. Операта му е парабола на *халюцинираща психоза на желанието* (Фройд). Режисьорът беше онагледил единството от буквална-въображаема реалност с условна граница между двете (издигната рамка опасва/разделя подиума и пространството над него на две. (По този начин героите свободно се движат през чертата между реалността и съня.) Реквизитът, сведен до минимум, сам за себе си говореше за спрялото време в реалния живот: старомоден бюфет с остъклена витрина пази вещите на любимата мъртва съпруга - стола, от който мъжът ги съзерцава. Възловата сцена, в която фантазията напълно изтри-

ва реалността (дивертиментото), беше решена в духа на модерна Валпургиева нощ. Бюфетът с реликвите неусетно стана венецианска гондола за разюздани страсти. Върху нея няколко певци-актьори-танцьори-акробати се отдаваха на дяволска похот. Тази *tableau vivant* намеква за ренесансовата Венеция - в този друг „мъртъв“ град, възят от Томас Ман, както Брюге е бил възят от много поети, **Пиеро/Могестас Сегевичиус** на баладата за *магията на танца*, която кара тенора да мълви за „възкръсналата мъртва“ - но пред него е живота с венец от цветя, ама дяволска нимфа; и тя танцува изкусително и мами натам, закъдето духът му жагува.

Само в музиката „виждаме“, че границата с въображението ще се срути.

Тук е мястото да отбележа още, че оркестърът на Корнголд не съпътства действието (както при Вагнер); а изпраца в зиг-заг символите си за душевни състояния, предмети, скъпи на нечия памет, и прочее знаци за психотравмата. И така, Мариета/Дерилова танцуваше, но можем да се досетим защо мотивът на Брюге в пет тона, изведнъж състен в различни тембри, с камбанни удари буквално нахлува на сцената и оттам обратно, като водна стена, се връща към залата. Рядка находка.

Във финала на операта авантюристката не иска да знае за откъдени предупреждения и нехае за религиозното шествие по улиците на града. А когато от пусто упорство и ревност заиграва с *портрета* и *плитката* на мъртвата, играта, в която е заложила цялата себе си, се срутва, за нейно нещастие. Чуваме го в наксаната психотична вокална реч на тенора: „...Не я докосвай! Дај я... дај я... тази коса... е страж и заплашва... бди и мъсти... бди нащрек!.. Дај ѝ или ще умреш!“

Развръзката в романа/грамата от Рогенбах в нещо не е удовлетворила композитора. Може би, защото в реалистичните опери убийствата най-често са *crime passionnel*, а той не е замислял втора *Кармен*.

Мъртвият град е различна, актът на крайното насилие е съответно символистки катализатор на реалността с две лица, които си оспорват душата на героя. В такъв контекст *плитката* е „инструмент на смъртта“ и „страж“ (на мъртвата), следователно, тя носи възмездие.

И все пак, композиторият не се е решил да изостави героя си пленник на лудостта и му е дал възможност да се пробуди с поука от кошмарите: *Мъртвите ни изпращат такива сънища, когато твърде много заживяваме с тях и се живяваме в тях*.

Петерс-Мессер не е съгласен с тези редове от либретото. Извършителът на брутално насилие - дори ако е сънувано, казва той - няма шанс за изцеление. Можем да разберем и в светлината на есето от Фройд (меланхолията е патология) да се съгласим с режисьора, че „който не е в състояние да преработи скрътта си, обезумява или извършва убийство, или и двете“.

В постановката на Reisopera Мариета издига в *опитите на героя да ползва живота жена, за да възкреси една мъртва*. (Алфред Хичкок)

Връзката между *Мъртвия Брюге* и *Вертиго* е доказана.⁵ Огромен екран в дъното на подиума показва **Джанет Ли** (жива или каквато е в знаковата сцена в душа от *Психо*). **Ким Новак** (*Вертиго*) е другата филмова звезда, която ни напомня, че убийството в романа, двата съспенса на Хичкок и операта е все заради тъгата и невъзможността на един мъж да преодолее загубата на любимата жена (била тя и майка: *Психо*). Паул рядко изпуска портрета на Новак, когато е сам и докато спори с верните души, които се опитват да го вкарат в нормалния живот (Бригита се нее от мейото **Рита Капфамер**; Франк - от баритона **Маруан Поп**). Русата коса, червените обувки и бялото манто на Ким Новак прескачат от портрета на мъртвата в дизайна на Мариета/Дерилова още с първата ѝ поява. Червеното (облекло, аксесоари) става все по-напръчиво в сценичното партньорство с Даниел Франк („почти биологическа игра на привличане и отблъскване“, както чета в една рецензия); и накрая „загинаги“ свързва двойката с мъртвата: фатална развръзка с респект към Рогенбах.

Deutsche Bühne оцени инсценировката на Петерс-Мессер като „комбинация от психология и напрегната сфера, която перфектно подхожда на музиката“. *Мъртвият град* е благодарна опера. Стихът ѝ носи печата на преход между две столетия и кой от двата века ще надгледее на сцената, винаги ще зависи от визията на режисьора. Всеки следващ същият ще разчита да е прав и в допирните си точки с еластичния, извяено-театрален почерк на Корнголд; и ще продължава да чете музиката му като нова книга.

Светлана Нейчева

¹ *Die Tote Stadt*. Диригент Антъни Хермус, режисьор Якоб Петерс-Мессер, декор и осветление Гундо Пецколд, костюми Свен Биндсейл, видео-дизайн Даниел Цимме, Северно-нидерландски оркестър. Участник: Даниел Франк, Йорданка Дерилова, Мариан Поп, Рита Капфамер, Ирма Михелич, Ерик Щоклоаса, Могестас Сегевичиус, Наман Халер.

² Текстът на операта е по немския превод от Зигфрид Требич с название *Trugbild*. (Премиера в Deutsches Theater, 1906).

³ Един мъж възприема живота единствено в огледалото на спомените и фантазиите/сънищата за мъртвата си съпруга. Когато образът ѝ му се привидява в друга жена, той ѝ допуска до себе си. Тя обаче не съпада с идеала. Това ѝ коства живота. Убийството стага край на съня, мъжът е на прага на нов живот.

⁴ Името на либретиста е псевдоним на Юлиус Корнголд, бащата на композитора, извместен абстрактен музикален кришук.

⁵ Историята, по която Хичкок е заснел *Вертиго* - повестта *D'entre les morts* / *От света на мъртвите* (Буало & Нарсежак), е вдъхновена от романа на Рогенбах.

Вестник за криволика, дебати и културни удоволствия

www.kweekly.bg

Адрес на редакцията
1421 София, ул. Милин камък 14, VI етаж
 e-mail: kultura@kweekly.bg

Редакционен екип
 Копиринка Червенкова, Геновева Димитрова, Екатерина Лочева, Кирил Василев, Людмила Веселинов, Марин Бодаков, Мая Колева, Никола Вангов, Теодора Георгиева, Христо Буцев.

Автор на главата на вестника Кирил Златков

Издава фондация „Пространство Култура“ ISSN - 2603-4441