

Любовный треугольник:

сцена, зритель, оркестр

... Пока люстры в театре еще горят, становится заметным еще один герой нашей драмы: между двумя барьерами, разделяющими публику и сцену, в углублении с неромантическим названием «оркестровая яма» рассаживается оркестр, издавая живой диссонанс настраивающихся инструментов. Вот и на месте все герои «любовного треугольника»: сцена - зритель - оркестр.

Первые упоминания о придворных оркестрах в России относятся к 1729 году: в архивных документах по управлению театрами говорится, что придворный оркестр разделялся на два инструментальных ансамблей: «камер-музыку» и «балльный оркестр». «Первый, в коем помещены лучшие музыканты, употреблялся для играния опер и концертов при дворе, а второй для балов и играния таких представлений при дворе, в коих отменных талантов не нужно». Вот он - прообраз нынешнего театрального оркестра и, кстати, первое компетентное рассуждение, где и какие таланты нужны...

(«...зех задорный
Людей, о коих не сужу,
Затем, что к ним принадлежу»)

Наконец, свет в зрительном зале снят, и оркестр начинает играть увертюру - небольшое симфоническое произведение, содержащее в музыкальном изложении все образы спектакля, вводящее слушателя в определенную атмосферу оперного действия. Но - стоп!

«Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать,
хлопать...»

И это естественно - ведь занавес еще не открылся! Как часто бывают утоплены в шуме, неуместных аплодисментах и разговорах, быть

может, самые сокровенные мысли композитора! И в это мгновение, находясь в оркестровой яме, несколько по-иному начинаешь воспринимать барьер, явный и условный, между оркестром и зрителем. Барьер, на который присаживаются, кладут бинокли, программки и сумочки, а иностранцы, в свойственной им манере свободно держаться, весят на него свои пиджаки. Этот барьер-стена заставляет по-другому ощущать истинный смысл слова «культура». Может быть, это - умение понять и оценить?

Заходя в яму перед спектаклем, оркестранты сразу чувствуют зрителя. Он бывает благородным и благодарным, чутким и равнодушным, и даже диким (случается, что оркестр подвергается «обстрелу» монетами, металлическими уголками или попросту бумажными шариками). Зритель многоглик. Есть здесь и любители опер, не пропускающие редко идущие «Пиковую ладью» и «Аиду». Есть и поклонники отдельных певцов, знающие их репертуарный график. Хорошо знакомы оркестру эмоциональные любители балета, а также элитная публика премьерных спектаклей. Незабываемы для любого артиста оркестра мгновения, когда под аплодисменты подходит к нему человек из зрительного зала. Незнакомый, преподносит цветы и сдержанно благодарит за сыгранное соло. Но, если честно, явление это крайне редкое. Чаще всего цветы летят поверх голов оркестрантов на сцену к тем, кому непосредственно адресованы аплодисменты.

И тогда ощущается второй барьер

- между оркестром и сценой. Все реже благодаря мастера сцены оркестр загибает сопровождение; а ведь не было раньше в театре привилегированных словес, и здоровались друг с другом даже малознакомые люди. И все профессии были одинаковоуважаемы: костюмер, рабочий сцены, режиссер, артист. А теперь молодые солисты не здороваются с артистами оркестра. Все чаще балет гастролирует под фонограмму, а солисты оперы поют под рояль. Все реже в театральных программах появляется примечание «соло в оркестре исполняют», оркестр не попадает в рекламные буклеты... Вот уж воистину:

«Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей».

Но - музыканты эмоциональны и отходчивы. Сколько раз убеждалась в этом! После жарких слов на собраниях коллектива, когда все выплескивалось наружу - и обиды, и ультиматумы, и критика, и похвалы, - музыканты возвращались за свои оркестровые пульты.

Потребность самовыражения в своей профессии вступает в борьбу с жестокими материальными трудностями. Годами решаются проблемы приобретения инструмента, болезненным остается вопрос содержания семьи, гостиничный быт измеряется десятилетиями. Вопрос о проведении свободного времени вызывает ироническую улыбку. И все чаще приходится задумываться о стремительном падении престижа родной профессии.

Но начинается спектакль, и вступают в действие иные временные законы. На сцене каждый вечер

происходят трагедии, к которым нельзя привыкнуть. Условность театра остается на сцене, а «правда чувств» каждый раз заново, через рожденную в их руках музыку, оставляет след в душе оркестрантов.

Оркестр гибок по отношению к любимым солистам, и они в свою очередь пошли в яму благодарный поклон. Оркестр готов играть «футэ» «под ногу» балерине, сраженный ее артистическим обаянием.

Но разрушающее коварен по отношению к солистам, не постигшим тайн своей профессии.

А сколько выдержки и внутреннего благородства требует ансамблевая игра! Умение не только высказываться, но и слушать, здесь приобретает двойной смысл.

Все чаще во время спектакля приходят мысли о том, что исчезают в небытии многие традиции, происходит резкая смена в составе оркестра, нарушается преемственность поколений. Зияют пустотой незанятые места, забывается особый юмор «задорного цеха», обесценивается существовавшая ранее оркестровая этика.

Как шутят музыканты: «самое главное - сыграть начало и конец».

Людмила ИВОНИНА.
Фото Е.Тюменцева