

Риккардо Мути: талант, помноженный на трудолюбие

Сегодня Риккардо Мути входит в число крупнейших дирижеров современности. Ему присущи отточенный вкус и чувство стиля. Он неутомимый труженик, девизом которого стали слова «учиться, учиться, учиться». В музыке Р. Мути черпает силы для созидания и творчества. Свое жизненное кредо он выразил в названии автобиографической книги «Сначала музыка, затем слова». Его служение искусству называют порой даже деспотичным по отношению к исполнителям, однако при непростом характере маэстро каждый музыкант считает за честь работать с ним. Глядя на

Ил. 1. Риккардо Мути (р. 28 июля 1941).

Р. Мути, полного сил, энергии, новых творческих замыслов, трудно поверить, что ему 71 год. По признанию самого дирижера, он абсолютно не ощущает возраста и стремится много и плодотворно работать. Когда в 2011 г. Р. Мути потерял сознание на репетиции Чикагского симфонического оркестра, упав со сцены, ему была сделана операция на челюсти. В больнице маэстро не утратил бодрого расположения духа, перешучивался с медперсоналом, говоря о своем организме, что «машина прекрасно работает, ей просто не хватило бензина» [1].

Р. Мути постоянно в пути, переезжая из США в Найроби, из Сиднея в Европу, но помня о своей родине, о своих итальянских корнях. О себе Мути говорит, что он на 0% – американец, на 100% – европеец и на 1000% – итальянец. На фасаде его дома в Равенне развевается трехцветный флаг Италии. Р. Мути гордится тем, что является итальянцем, что означает для него «быть абсолютно открытым миру». Эту мысль он внушает своим оркестрантам [2].

Маэстро с болью отзывается о современном состоянии итальянской культуры, расходы на которую сильно урезаны из-за мирового финансового кризиса. Например, жалованья музыкантов, хористов, техников, обслуживающих оперные постановки, не хватает даже на то, чтобы в конце месяца оплатить счета. По словам Р. Мути, «на культуру в Италии смотрят, как на нечто вроде аристократического бонуса» [3]. Сегодня в Китае, Южной Корее и Японии постоянно открываются новые театры, в то время как в Италии они закрываются. Разрушение объектов культуры происходит повсеместно. Это

относится и к знаменитому венецианскому театру «Фениче» (La Fenice), и не менее знаменитому неаполитанскому «Сан Карло» (Teatro di San Carlo), где дирижировали Джоаккино Россини и Гаэтано Доницетти. Китайцы хорошо уяснили, что современный туризм приносит экономике страны огромные деньги. У себя на родине в Китае они стали строить точную копию Венеции с ее уникальными дворцами и каналами. Теперь китайская Венеция привлекает большое количество туристов со всего мира, а итальянская Венеция ветшает, разрушаясь из-за наводнений. Италия, по словам Р. Мути, «превращается в музей, которым мы, итальянцы, не владеем и который мы плохо знаем» [4]. Чтобы обратить внимание сильных мира сего на бедственное положение итальянской культуры, Р. Мути во время представления «Набукко» в Римском оперном театре в честь 150-й годовщины объединения Италии обратился к хористам, музыкантам и публике, попросив их поддержать его в знак протеста против правительственных сокращений расходов на культуру. После исполнения знаменитого хора «Лети, мысль, на золотых крыльях», которую многие итальянцы хотели бы видеть гимном страны, маэстро посреди шквала аплодисментов и криков «бис» неожиданно обратился к аудитории: «9 марта 1842 г. состоялась премьера “Набукко” как патриотической оперы, целью которой было объединение Италии. Сегодня, 12 марта 2011 г., я не хочу, чтобы “Набукко” стала похоронной песней для нашей культуры и музыки» [3]. Почти все зрители, присутствовавшие в переполненном зале, включая четыре ряда частных лож, встали и начали петь популярную песню. Несмотря на значительные финансовые трудности, Р. Мути призвал хористов и оркестрантов не уходить из профессии, не предавать итальянскую культуру.

Риккардо Мути родился 28 июля 1941 г. в Неаполе. Его отец – врач и музыкант-любитель. Мать – певица. У Р. Мути четыре брата, но только он стал профессиональным музыкантом. Его братья, живущие в Италии, стали экономистом, инженером, социологом и психиатром. Музыкальные способности проявились у Риккардо рано. Размышляя над тем, стоит ли ему становиться музыкантом-профессионалом, Мути изучал философию в университете Неаполя. Отдав предпочтение музыке, он получил блестящее музыкальное образование, окончив Неаполитанскую консерваторию San Pietro a Majollo по классу фортепиано у Винченцо Витале и Миланскую консерваторию им. Дж. Верди по классу композиции у Бруно Беттинелли и Антонио Вотто по классу дирижирования. Р. Мути женат на Кристине Маццавилани – певице, создателе и руководителе музыкального фестиваля в Равенне (Италия). У них трое детей. Сыновья не пошли по стопам родителей. Франческо стал архитектором, Доменико – юристом. Зато дочь – красавица Чара – стала

актрисой и певицей. Недавно Р. Мути стал дедом. У Франческо и Сюзанны появился первенец, которого в честь знаменитого дедушки назвали Риккардо [5].

Ил. 2. Р. Мути с детьми Франческо и Чарой.

Впервые в жизни Мути дирижировал оркестром во Флоренции в 1966 г. в возрасте 25 лет. Хормейстер решил проверить, как молодой дирижер подготовил отрывок из оперы, который он должен был исполнить. Р. Мути сел за спиной хормейстера, как будто он был зрителем, неожиданно сделав четкий, но едва заметный жест. Это было похоже на импульс энергии. Хор мгновенно откликнулся на этот едва уловимый взмах руки дирижера. Хормейстер обернулся, чтобы извиниться за эту неожиданную фантазию, а Р. Мути, в свою очередь, заговорщически улыбнулся хору. Так, уже в самом начале своего творческого пути Р. Мути стал истинным творцом, отличительные черты которого – обаяние и харизма, присущие ему в полной мере [2]. Его властные жесты знамениты на весь мир. Аристократичного, изысканного, остроумного и в чем-то даже мистического Мути, прекрасно чувствующего аудиторию и великолепно использующего свой ораторский талант, ни с кем не спутаешь. Знатоки оперного искусства до сих пор вспоминают легендарные гастролы «Ла Скала» в Москве в 1989 г. под руководством Р. Мути. Постановки миланского театра изобиловали новшествами, поражавшими воображение москвичей. Р. Мути принимали как героя, «принесшего всем какую-то истину» [6].

С 1970-х годов Р. Мути выступает с ведущими симфоническими оркестрами мира. Маэстро руководил фестивалем «Флорентийский музыкальный май» (1973–1982). В эти же годы параллельно он работал с Лондонским филармоническим

Впервые в жизни Мути дирижировал оркестром во Флоренции в 1966 г. в возрасте 25 лет. Хормейстер решил проверить, как молодой дирижер подготовил отрывок из оперы, который он должен был исполнить. Р. Мути сел за спиной хормейстера, как будто он был зрителем, неожиданно сделав четкий, но едва заметный жест. Это было похоже на импульс

Ил. 3.

оркестром (1979 – главный дирижер), долгие годы возглавлял Филадельфийский симфонический оркестр.

В 1981 г. Р. Мути впервые появился на сцене «Ла Скала» с оперой «Свадьба Фигаро». За дирижерский пульт знаменитого театра он встал, имея за плечами многолетний опыт работы. 19 лет его правления в «Ла Скала» (1986–2005) впоследствии назовут «золотым временем» [5]. Здесь маэстро поставил более 50 опер, среди которых «Летучий голландец» Вагнера (1988, первое обращение Р. Мути к произведениям великого немца), опера «Дева озера» Россини (1992), «Армида» Глюка (1996), «Весталка» Спонтини (в собственной редакции, 1993). В сезоне 1999/2000 под его управлением поставлены «Фиделио» Бетховена, «Тоска» Пуччини, «Диалоги кармелиток» Пуленка. К состоявшемуся 7 декабря 2004 г. открытию «Ла Скала» после почти трехлетней реконструкции Р. Мути поставил оперу Антонио Сальери «Признанная Европа», которой в 1778 г. открывался театр, заново отстроенный после пожара [7].

Р. Мути по своему характеру очень смелый и в чем-то даже рискованный человек. Подтверждение этому можно найти в его словах, сказанных во время пресс-конференции, состоявшейся в феврале 2010 г. в Чикагском симфоническом центре. Оценивая свою многолетнюю работу в «Ла Скала», маэстро подчеркнул: «Самое важное – даже не то, что я повысил качество исполнения опер, а то, что вернул в “Ла Скала” трилогию Верди – “Травиата”, “Риголетто” и “Трубадур”. Я бы хотел, чтобы мой период в “Ла Скала” запомнился именно этим. “Травиата” не ставилась в “Ла Скала” двадцать шесть лет, “Трубадур” и “Риголетто” – двадцать четыре года. Всем известно, что публика “Ла Скала” может быть очень привередливой. Вспомните знаменитую неудачу “Травиаты” Герберта фон Караяна и Миреллы Френи! Тогда Караяну после спектаклей приходилось спасаться бегством через запасной выход... После этого ни у кого не хватало храбрости вернуть в “Ла Скала” эту оперу. Даже Аббадо, когда он работал в театре, никогда не дирижировал “Травиатой”. Я был обязан ее вернуть в “Ла Скала”. Поразительно, но когда на первой репетиции “Травиаты” я начал с прелюдии, девяносто процентов музыкантов не знали нот! Невозможно поверить, что в “Ла Скала” – доме итальянской оперы – хор и оркестр не знали партитуру “Травиаты”!» [8]. С именем Р. Мути связан громкий скандал, произошедший в «Ла Скала» в 2005 г. Маэстро стал инициатором увольнения генерального директора театра Карла Фонтана, причем в качестве причин выдвигали и разногласия с художественным руководителем театра Р. Мути, и неприятности менее творческого плана: дело в том, что при реконструкции театра перерасход сметных ассигнований составил 61 млн евро. Р. Мути предложил Мауро Мели на пост гендиректора, но его кандидатура не устроила оркестр театра, который выразил своему

руководителю открытый протест. Профсоюз театральных работников поддержал протестующих и осудил действия дирижера. В ответ Р. Мути собственноручно отменил свое выступление с оркестром «Ла Скала». Это беспрецедентный шаг, однако следует признать, что разногласия между оркестром театра и его знаменитым главным дирижером случались и раньше. Забастовки среди деятелей искусства в Италии, где профсоюзная солидарность очень развита, не являются чем-то из ряда вон выходящим. Скандальная отставка дирижера с поста руководителя оркестра «Ла Скала» в 2005 г. лишь добавила популярности Мути. За ним стояли в очереди менеджеры крупнейших оркестров, а сам маэстро наслаждался свободой.

Сегодня в календаре Риккардо Мути нет ни одного свободного дня. Постоянный участник крупнейших международных фестивалей и благотворительных концертов, он руководит в настоящее время двумя оркестрами – Молодежным Луиджи Керубини и Чикагским симфоническим. О своих молодых музыкантах из Молодежного оркестра Р. Мути отзывается с большой любовью и симпатией, говоря, что это «великолепные ребята: дисциплинированные, большие мастера своего дела, всегда элегантно одетые и похожие на выпускников Оксфорда» [4]. Исполнители, собранные со всех уголков Италии благодаря очень строгому отбору, представляют коллектив, обновляемый каждые три года. Выпускники оркестра, вступая в зрелый возраст, пополняют ряды других уже взрослых музыкальных коллективов.

Сильная сторона Р. Мути как дирижера в том, что он в постоянном поиске, никогда не успокаивается на достигнутом. Он придирчив, требователен и строг во всем, что касается работы. Мути готов часами сидеть над одной музыкальной фразой, добиваясь совершенства. Например, о своем исполнении произведений Верди маэстро говорит, что «постоянно ищет истинного Верди, и этот поиск никогда не кончается» [4]. Верди для маэстро – один из любимейших композиторов, который, по его мнению, как и Моцарт, композитор будущего. По словам Р. Мути, «Верди рассказывает нам о нашей любви, зависти, желаниях, слабостях. Мир Верди отличается от мира Глюка или метафизического, идеологического мира супергероев Вагнера. Верди актуален сегодня и останется актуальным через пятьдесят лет» [8].

Каждое выступление для Р. Мути, по его собственному признанию, – это огромная работа по мобилизации сил, когда «дирижер становится полководцем, во власти которого целый оркестр» [4]. Если маэстро во время репетиций испытывает особый эмоциональный подъем, он садится за фортепиано, чтобы «прочувствовать драматургию исполняемого произведения» [4]. В интервью, данном главному редактору американского журнала «Opera News» Полу Дрисколлу, Р. Мути сказал, что чувствует «энергетику зала еще до

того, как идет к дирижерскому подиуму. Иногда бывает, что зал полон, но энергетики не чувствуется. Объяснить это невозможно, но, поверьте мне, что это так» [8]. О себе Р. Мути говорит, что в режиссерском кругу он известен как трудный дирижер, который боится работать с незнакомыми режиссерами. «Даже зная человека, – говорит Р. Мути, – можно натолкнуться на сюрприз. Иногда во время ланча или приятного ужина режиссер так выразительно рассказывает о своих замыслах, что ты попадаешь под обаяние этого человека, а потом, на сцене, обнаруживается совершенно другое» [8]. Среди режиссеров, с которыми Р. Мути довелось работать, он особо выделяет Джорджа Стрелера. Его поразило фантастическое трудолюбие Стрелера, работавшего до изнеможения ради совершенствования постановок. В работе Р. Мути способна вывести из себя только рутина, которая его всегда злит. Он говорит, что в такие моменты у него кровь начинает кипеть, и он чувствует это на физическом уровне. В подобных ситуациях спасает музыка, т.к. она «обращается к сердцам. Слова могут показаться патетическими, но сердца не знают различия в языках, религии, политике» [8]. О себе Мути говорит, что он очень «самокритичный человек. Это не зависит от профессии. Я бы точно так же относился к себе, если бы был водителем-дальнобойщиком или копал картошку. Эта черта у нас семейная. Я всегда себя критикую и всегда недоволен своей работой. Меня удивляют ответы моих коллег на вопрос: “Что вы чувствуете на подиуме?”. Они отвечают: “Счастье”. Для меня всю жизнь дирижирование было огромной ответственностью. Одно дело – думать и планировать что-то, и совсем другое – реализовывать свои замыслы и планы... Каждый раз, когда заканчивается спектакль, я знаю все, что не было сделано. Difficile (Трудно). Но в целом, несмотря на мое отношение к себе, я стараюсь быть открытым и щедрым. Я всегда готов похвалить коллег, певцов, но не себя. Когда Сару Бернар спросили, каких артистов она ищет для своей труппы, она ответила: “Людей, которые никогда не удовлетворены” [8].

Риккардо Мути – один из главных популяризаторов музыки, большой филантроп, часто выступающий в университетах и по телевидению с лекциями. Он доводит публику до гомерического хохота ироничными пересказами и комментариями старинных либретто, попутно в доступной форме разъясняя проблемы стиля и драматургии классических произведений. Для него стало совершенно естественным откликнуться на приглашение одного итальянского заключенного посетить тюрьму под Миланом. Сокамерники уверяли его, что маэстро ни за что не приедет. Но Р. Мути приехал и играл произведения Шопена, Шуберта, Шумана. По ходу концерта Р. Мути видел, как меняются лица заключенных. Два часа музыки стали для них моментом очищения. Когда Р. Мути

закончил, один из заключенных сказал: «Маэстро, приезжайте еще раз. Вы подарили нам два часа рая» [8].

Риккардо Мути – обладатель многих престижных наград. Так, в октябре 2001 г. за заслуги в развитии и укреплении российско-итальянских культурных связей он награжден орденом Дружбы. В 2011 г., в год своего семидесятилетия, Р. Мути за его способность «передавать слушателям вневременной смысл музыки» был удостоен престижной испанской Премии принца Астурийского в области искусства. Приз составляет около 75 тыс. долларов. По поводу вручения этой премии известный испанский дирижер Хесус Лопес Кобос заметил: «Маэстро Мути имеет потрясающую репутацию как в Европе, так и в США. На мой взгляд, он один из великих дирижеров XX века» [9]. В том же 2011 г. Р. Мути был удостоен другой не менее престижной премии – имени Биргит Нильсон, известной шведской оперной певицы. Эта премия, учрежденная совсем недавно, считается одной из крупнейших по размеру денежного вознаграждения – победитель получает один миллион долларов [9].

Мути – страстный поклонник итальянского оперного искусства. О таких, как он, Галина Вишневская говорила, что «сегодня большая редкость, когда так много сил дирижер отдает именно опере. Все увлекаются больше симфоническими концертами, там меньше надо трепать себе нервы» [5]. Еще одна особенность маэстро Мути – его бережное отношение к авторскому тексту. Трактовка Р. Мути подразумевает максимальную приближенность к ремаркам композитора. Эксперименты для него недопустимы. Если в партитуре «эффектные» верхние ноты отсутствуют, спорить с дирижером бесполезно. Это подтверждает известная оперная дива Мария Гулегина, работавшая с Мути над партией леди Макбет в одноименной опере Верди: «Мути для меня – идеальный маэстро. Он не только разбирает с певцами партию, но и учит жизни. Он никогда не выпячивает себя – просто делает все для музыки и для композитора. Я ему верю [5]. О специфике своей работы с музыкальным материалом Р. Мути говорит: «Каждый раз, как я принимаюсь за партитуру, я обнаруживаю детали, которые от меня ускользнули прежде, или в новом свете вижу ранее сделанное мной» [2].

В последние годы Р. Мути увлечен русской музыкой. В его репертуаре – Чайковский, Стравинский, Скрябин, Шостакович. Правда, в России маэстро бывает нечасто, зато каждый его визит превращается в мастер-класс для молодых музыкантов. Сегодня Р. Мути, достигнув вершин музыкального Олимпа, признается, что теперь ему «не нужно бороться за власть и успех, можно просто заниматься любимым делом» [6].

Список литературы:

1. Дирижеру Риккардо Мути предстоит операция в Чикаго [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://ria.ru/culture/20110207/331426345.html> (дата обращения: 12.10.2012).
2. *Arruga L.* Il suo segreto? Studiare, studiare, studiare // Panorama. – 2011. – № 31.
3. *Радюв З.* Риккардо Мути призвал на помощь зрителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.kp.by/online/news/849172/> (дата обращения: 12.11.2012).
4. *Buttafuoco P.* Lo dico a tutti e in tutto il mondo: sono un italiano vero che non vorrebbe mai vedere bistrattata la nostra cultura // Panorama. – 2011. – № 31.
5. *Элькин С.* Риккардо Мути становится у руля Чикагского симфонического оркестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.oboe.ru> (дата обращения :12.12. 2012).
6. Риккардо Мути: «Сначала музыка, затем слова» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://wffw.info/224772/rikkardo-muti-snachala-musyka-zatem-slova/> (дата обращения: 10.10.2012).
7. Мути, Риккардо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B8,-%D0%AO%D0%BA%D0%BO%D1%8C> (дата обращения: 10.10.2012).
8. *Элькин С.:* «Нельзя мириться с рутиной». Риккардо Мути об опере, о жизни, о себе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.operanews.ru/muti1.html> (дата обращения: 05.12.2012).
9. Дирижер Риккардо Мути [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.lenta.ru/news/2011/05/05/principe> (дата обращения: 05.12.2012).

Сведения об использованных иллюстрациях:

- Иллюстрация содержания. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: russianamerica.com (дата обращения: 15.01. 2013).
- Ил. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.lenta.ru> (дата обращения: 15.01.2013).
- Ил. 2. Р. Мути с детьми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://operachic.typepad.com/opera_chic/hawt/ (дата обращения: 15.01.2013).
- Ил. 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://vremya.ru> (дата обращения: 15.01.2013).