

По заслугам – и честь

Творческий портрет народного артиста России, солиста Самарского академического театра оперы и балета АНАТОЛИЯ ПОНОМАРЕНКО

Писать об этом певце и легко, и трудно. Легко по двум причинам. Во-первых, наслаждение, художественный восторг, которые испытываешь на его спектаклях и концертах, столь велики, что невольно потом «рука тянется к перу, перо к бумаге». Во-вторых, фактура его жизненного и творческого пути на сцене Самарского академического театра оперы и балета предельно ясна и насыщена масштабными художественными свершениями.

Успех дебютанта

В 1971 году после окончания Киевской консерватории он приходит в Куйбышевский театр оперы и балета. Зрительское «браво» звучит практически на всех спектаклях молодого дебютанта. Природу не в чем было упрекнуть. Она щедро одарила Анатолия Пономаренко: рост, стать, одухотворённое лицо и голос – сильный, завораживающий своей красотой. Если Гёте говорил, что «в каждом художнике заложен росток дерзновения, без которого немыслим ни один талант», то прекраснейшим из дерзновений Анатолия Пономаренко было сделать из себя вокального художника. И вот его путь к этому: поиски интонации, красок, выражавших переживания его героев. Велика выразительность распетого слова солиста в опере А. Бородина «Князь Игорь». Конечно же, это этапная страница и памят-

•
Джузеппе
Верди.
«Риголетто»,
Риголетто –
А. Пономаренко
(крайний справа)

текст Елена Маргина

В 1973 году солист Куйбышевского театра оперы и балета Анатолий Пономаренко становится лауреатом Всесоюзного (позже он станет международным) конкурса имени Михаила Ивановича Глинки. В 1974 году завоёвывает звание лауреата Международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского, а в 1975 году становится лауреатом международного конкурса вокалистов в Рио-де-Жанейро. Ещё обучаясь в Киевской консерватории с 1968 года, и далее, уже работая в театре, он выходит на международный уровень, активно гастролирует за рубежом. В 1978 году Анатолию Пономаренко присвоено звание заслуженного артиста России. А в 1986 году – народного артиста России.

Так почему же писать об Анатолии Яковлевиче вместе с тем вовсе не просто, а напротив, весьма трудно и сложно? Чем обусловлен столь широкий образный диапазон партий Анатолия Пономаренко на оперной сцене? В чём причина устойчивой стабильности его исполнительских интерпретаций, которые никогда не снижаются с высот совершенного мастерства? Попытаемся же приоткрыть завесу творческой лаборатории народного артиста России Анатолия Яковлевича Пономаренко, его жизни в искусстве.

ная в творчестве певца – 1974 год. Впервые опера «Князь Игорь» шла не на сцене, не в здании театра, а под открытым небом. Куйбышевский театр и Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник решили показать оперу в стенах бывшего Спасского монастыря. Именно здесь была когда-то найдена рукопись бессмертного памятника русской литературы «Слово о полку Игореве», послужившего композитору А. Бородину основой для создания оперы. Декорациями на этот раз стали древняя звонница, крепостные стены, ворота и башни. В этом интерьере, в акустике старинных зданий впечатляюще звучал голос певца, исповедь сердца его Игоря, вызывая сопереживание и восторг.

Изумительное дыхание, предельно чёткая дикция, чудесные верхи, которые певец, опираясь на дыхание, мог вытянуть «в ниточку», – всё говорило о том, что в лице Пономаренко театр обрёл первоклассного мастера-певца. В речитативах Демона в одноимённой опере А. Рубинштейна солист декламировал лермонтовские стихи так, как мог произносить только художник, наделённый даром ясновидения; вся же кантиленная сторона Демона – «Не плачь, дитя» и «На воздушном океане» у Пономаренко звучали, будто певец, вероятнее всего, бессознательно проникал в тайны итальянского бельканто.

Артист стал любимцем публики и благодаря своему трагедийному таланту. Пономаренко в этом жанре не актёрствует – он переживает, и мы вместе с ним. А на спектаклях, где артист выступает в роли опричника Григория Грязного, зрители всегда испытывают катарсис. В этой опере Н. Римского-Корсакова им создаётся жизненно достоверный образ человека, сотворившего себе кумира, отдавшего свою живую душу Иоанну Грязному, принявшего всё связанное с царём как закон и право: жестокость, насилие, глумление над человеческой личностью. От этого идолопоклонства дикает душа его Григория – незаурядного, наделённого сильными чувствами человека. И как трагично в исполнении Анатолия Пономаренко прозрение его героя, попавшего в расставленные им же самим сети. Мысль о том, что он сам стал виновником гибели любимой им женщины, причиняет ему невыносимую боль: «Красавица невинная, прости...». С этой партией он выступал на сцене Большого театра СССР, пел её в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова, в Минском оперном и других театрах страны.

• Н. Римский-Корсаков. «Царская невеста», Грязной – А. Пономаренко, Марфа – Т. Протопопова и О. Слюсаренко, Лыков – В. Семашко

• К. Миллекер. «Нищий студент», А. Пономаренко, Л. Плотникова, В. Капишников, П. Яновицкая

Интеллигентский актёр

Особое место в репертуаре театра и солиста занимают оперы Дж. Верди. Обращаясь к творчеству А. Пономаренко, его героям, невольно приходишь к мысли, что произведения этого композитора позволяют певцу наиболее тонко раскрыть свой артистический талант. Вспомним замечания Верди о том, что «есть опера с дуэтами и квартетами, а есть с намерениями». Намерения общественно-художественных тенденций, философии жизни, человека, общества – вот что расшифровывает Анатолий Пономаренко в партитуре опер «Травиата» (Жермон), «Аида» (Амонас-ро), «Отелло» (Яго), «Трубадур» (Граф ди Луна), «Бал-маскарад» (Ренато), «Макбет» (Макбет). В партии Риголетто в одноимённой опере Джузеппе Верди он воплощает в себе бездуховный и безнравственный мир, который царит и властвует во дворце герцога Мантуанского. С блеском и страстью исполняются эта партия Анатолием Пономаренко, осязаемо передавая душевное состояние его героя: неземное счастье, тёмные подозрения и отчаяние, которому нет границ.

Источником вдохновения и творческой радости стал для оперного певца и мир другого итальянского композитора – Джакомо Пуччини. «Тоска» – одно из наиболее драматических произведений, где А. Пономаренко исполняет партию Скарпии – шефа полиции. В монологе его героя «Нет мне больше по праву» – жизненное

•
С. Слонимский.
«Гамлет»,
З.И. Базоркин –
Розенкранц,
В. Шачнев – шут,
А. Пономаренко –
Гамлет,
М. Губский –
Гильденстен

кредо цинично-жёсткого человека. Импозантность и галантность Скарпии – это, как в фильме ужасов, оболочка, таящая в себе исчадие ада. Душу, в которой дотла сожжено всё человеческое.

Для вдумчивого, интеллигентского актёра существуют такие понятия, как театр Моцарта, Верди, Россини и Чайковского. Когда Анатолий Пономаренко обращается к произведениям этих композиторов, он уже знает их точку зрения на театр, драматургию, слышит неповторимую интонацию их музыкальной речи. Вот почему критики дружно подчёркивают обострённое чувство стиля исполняемого им произведения, изысканность в его подаче. Это является показателем наивысшего актёрского и вокального мастерства Анатолия Пономаренко. Но быть первооткрывателем исполнительских интерпретаций, как известно, значительно труднее, чем быть их продолжателем. Для этого необходимо убедить всех в правоте своей трактовки, раскрыть замыслы композитора ясно и глубоко, создать на основе авторской партитуры музыкально-сценический образ большой впечатляющей силы. Таковыми неизменно оказывались все работы Анатолия Пономаренко, связанные с оперной музыкой выдающегося композитора Сергея Слонимского.

Событием, значимым для музыкальной жизни России, стала в 1981 году мировая премьера оперы «Мария Стюарт», прошедшая с большим успехом и на столичной сцене. В партии Босуэла ярко проявились все лучшие стороны вокального и артистического дарования А. Пономаренко.

Анатолий Пономаренко психологически – современный Гамлет. Он, понимаем мы, зовёт в свидетели своей тревоги скорее землю, чем небо, и этот реалистический подход исключает даже суеверие. Сам голос погибшего короля, так задумал, видимо, режиссёр-постановщик Борис Рябиков, звучал, скорее, как галлюцинация

Гамлета, а не как голос выходца с того света. Гамлет А. Пономаренко – это живой и реальный человек, который страдает и борется со злом.

В то время я работала на ГТРК «Самара» и снимала передачу к предстоящей премьере. Крупный план позволил уловить у артиста Анатолия Пономаренко одну особенность, которую я определила как «музыку глаз». Это было такое волнующее ощущение, как от картин Репина, от портретов Крамского и Серова. Глаза Пономаренко играют на вашей душе, как на инструменте, вызывая массу неожиданных эмоций. Сдержаный жест, отсутствие ложных поз, певучая дикция и главное – это «жизнь человеческого духа» на сцене, то, что делает театр могучим и удивительным.

Чуткий партнёр, режиссёр, педагог

Народный артист России не премьерствует. Он чуткий партнёр, готовый уловить, почувствовать малейшее движение души, настроение коллег на сцене и пойти на встречу им. Пономаренко никогда не отказывается от участия в оперетте, создавая в этом увлекательном виде искусства мир ярких эмоций и волнующих чувств. Музыка И. Штрауса, И. Кальмана, Ф. Легара даёт почувствовать особое изящество актёрской подачи образа, тончайший юмор и мужской шарм.

Он, Анатолий Пономаренко, с обожанием относится к миру сказки. И она в благодарность за это глубокое и искреннее чувство гостеприимно распахнула пред ним свои врата. И он зашёл в этот мир, убеждённый в том, что спектакли для детей нужно ставить ещё лучше, чем для взрослых. Режиссёр Анатолий Яковлевич Пономаренко в своих интерпретациях «не мудрствует лукаво», не модничает. Он, как скульптор, лепит образ, и поэтому детвора узнаёт своих любимых сказочных героев и радуется встрече с ними.

Профессора, преподавателя вокала Поволжской государственной социально-гуманитарной академии Анатолия Яковлевича Пономаренко обожают его студенты. Каждое занятие с ним – это тоже высочайшее искусство. И не только в вопросах вокала и актёрского мастерства. Диалог педагога с его учениками – это ответы на многие вопросы бытия. И самый главный для них: как жить в искусстве достойно и успешно? Именно так и прожил свою жизнь в искусстве их учитель. И поэтому, когда на торжественном собрании, посвящённом 85-летию Самарского академического театра оперы и балета, его генеральный директор, заслуженный работник культуры РФ Наталья Степановна Глухова сообщила о награждении Анатолия Яковлевича Пономаренко почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской», это стало радостным событием для всего творческого коллектива. По заслугам – и честь.