

экспромт», «Воспоминания». Одним из самых лиричных эпизодов творчества Грига является пьеса, открывающая цикл, — «Ариетта». Она отличается удивительной чистотой, наивностью, непосредственностью, душевным покоем. Очень тонкий прием композитор использовал в ее заключении: такое своеобразное многоточие. Песня обрывается на полупhrase, как будто мысль певца унеслась куда-то вдаль.

Подводя итоги, скажем, что область фортепианного искусства в творчестве композиторов-романтиков занимала очень важное место. Но не менее важной была для них опера. Пути ее развития мы проследим на следующем занятии.

Вопросы

1. Назови известные тебе разновидности романтической миниатюры.
2. Перечисли, какие романтические циклы фортепианных пьес ты знаешь?
3. Что такое «Давидово братство»? В творчестве какого композитора ты с ним встретился?
4. Назови «героев» цикла Шумана «Карнавал».
5. Какие жанры норвежского фольклора использовал в своих произведениях Э. Григ?
6. Что нового внес в фортепианное исполнительство Ф. Лист?
7. Назови известные тебе произведения Листа для фортепиано.

Занятие 30

Развитие оперы в XIX веке

XIX век стал важным этапом в развитии мировой оперы. Это было время расцвета великих национальных школ, обновления идейного содержания, самой формы музыкально-сценического произведения, рождения новых жанров внутри оперы, укрепления связи между оперой и другими видами искусства.

Конечно, в рамках одной главы мы не сможем охватить все безграничное богатство оперы, созданное в этот великий век. Поэтому остановимся лишь на некоторых вехах на пути оперы.

Р. ВАГНЕР

1813–1883

Одним из крупнейших реформаторов оперы в XIX веке был *Рихард Вагнер*.

Вагнер родился в Лейпциге в семье полицейского чиновника. Он рос в семье сравнительно обеспеченной, культурной, тесно связанной с театром, где работали его отчим, старшие братья и сестры. Надо отметить то, что в

детстве он не проявил особого музыкального дарования, как Моцарт, например. Ему ближе была литература. Родственники думали, что он станет поэтом или драматургом, так как Рихард увлекался античной литературой и великим английским драматургом Шекспиром и даже пробовал писать трагедии в духе древнегреческих классиков или Шекспира.

В Дрездене, куда переселилась его семья, Вагнер закончил гимназию, а потом слушал лекции по философии и эстетике в университете. К этому времени относится его знакомство с музыкой Бетховена, которая произвела на него такое сильное впечатление, что он начал брать уроки игры на фортепиано и теории музыки.

Первый опыт Вагнера в опере был неудачен. Он сжег текст и музыку начатой им в 1833 году оперы «Свадьба». Но еще в том же году он написал оперу «Феи» в духе немецких волшебных опер. Но поставить ее на сцене не удалось. В 1834 году композитор начал карьеру дирижера в маленьком оперном театре в городе Магдебурге. Здесь ему удастся поставить новую свою оперу «Запрет любви» по пьесе Шекспира «Мера за меру». Но успеха опера не имела.

После ряда неудач Вагнер с женой попадает в Ригу, где создает оперу «Риенци». Либретто, как и во всех своих остальных операх, он написал сам.

Эта опера о народном вожде XIV века, поднявшем восстание в Риме и погибшем во время пожара, была написана по всем законам большой оперы¹. Поставить ее в маленьких немецких театрах было невозможно. У Вагнера появляется мечта поставить ее в Париже, ведь «Риенци» написан по тем законам, по которым писались оперы, предназначенные для постановки в знаменитом парижском театре «Гранд-опера».

¹ Так называлась монументальная опера, сочетающая исторический сюжет, пафос, драматизм с внешней красочностью и сценическими эффектами. Жанр большой оперы зародился во Франции.

В 1839 году Вагнер тайно покидает Ригу и отправляется морем в Лондон, а оттуда в Париж. По дороге он чуть не погиб во время сильной бури. Спустя время эта буря принесла композитору богатые плоды.

В Париже композитору не повезло. Он жил случайными заработками, писал статьи. Иногда у него не было денег даже на еду, лекарства, оплату квартиры. Но он многое узнал за эти годы. Поэтому, когда он вернулся в Германию в 1842 году, начался новый период его жизни и творчества. С большим успехом была поставлена опера «Риенци», вскоре появился «Летучий Голландец».

Это была первая его зрелая опера. А павения опатой бурей, которая чуть не стоила Вагнеру жизни. Эта опера основана на легенде, известной морякам всех стран, — о корабле, который не может ни пристать к берегу, ни утонуть, встреча с которым предвещает несчастье.

«Летучий Голландец» представляет нечто новое в оперном искусстве. В ней почти нет законченных музыкальных номеров, обязательных в итальянской и французской операх того времени. Именно в этой опере композитор ввел систему лейтмотивов. А картины бушующего моря были переданы средствами симфонической музыки. Все это вызвало недоумение, и хотя мнения разделились, можно было скорее говорить о неуспехе оперы, в которой впервые проявилось стремление Вагнера к оперной реформе.

Следующие две оперы — «Тангейзер» (1845) и «Лоэнгрин» (1850) — написаны в Дрездене, где Вагнер стал дирижером оперного театра, и в Веймаре. Это были следующие этапы на пути его реформаторской деятельности. Сюжеты их тоже были взяты из фольклора, теперь — немецких среднесексовых легенд. Оперы встретили холодный прием публики, которая не сумела оценить новые творения Вагнера со стороны их значения.

В Дрездене началась замечательная деятельность Вагнера как дирижера. Он был человеком очень эмоциональным и принципиальным. Влияние его на почитателей его таланта было необыкновенным.

Рассказывают, что...

Кто-то спросил одного французского писателя:

— Вы близко знали Вагнера, был ли он интересен в разговоре?

— Как вы думаете, интересна ли в разговоре Этна? — ответил он.

Достигнув высокого положения, Вагнер стал стремиться к созданию идеальной оперы, в которой драма служила бы главной целью, а музыка — средством. Он считает, что на смену традиционной опере должна прийти музыкальная драма, в которой слово и музыка равноправны и слиты неразрывно. Это возможно, по его мнению, только если композитор является и либреттистом. Для непрерывности развития действия Вагнер предлагает упразднить деление на вокальные «номера» — арии и речитативы, вводя свободно возникающие диалоги и монологи. Большое значение он придает выразительности вокальной речи, донесению слова со всей смысловой и эмоциональной нагрузкой.

Роль оркестра, по мнению композитора, должна заключаться в углублении и усилении передачи чувств героев — область, в которой возможности музыки особенно велики. Существенной для него является и система лейтмотивов, которые относятся не только к людям,

но и к событиям, явлениям природы, чувствам. Вагнер был великим мастером и знатоком оркестра. И сегодня оркестровые эпизоды его опер украшают программы концертов симфонических оркестров всего мира. Думаю, тебе хорошо известен знаменитый «Полет Валькирий» из его оперы «Валькирия».

Сущность оперной реформы Вагнера проявилась во многих операх композитора — «Тристан и Изольда», например, поставленной в 1865 году в Мюнхене, куда он переехал.

Надо сказать, что опера была столь необычна, что в Дрездене певцы отказались ее петь, сказав, что она недоступна человеческим голосам.

В 1868 году в Мюнхене была поставлена опера Вагнера «Нюрнбергские мастерзингеры». Мастерзингеры — средневековые горожане-ремесленники, занимавшиеся музыкой и поэзией.

Вагнер присутствовал на премьере, сидя рядом с королем в его ложе. Юный король Баварии Людвиг II был горячим почитателем Вагнера, готовым на все ради своего кумира. Он оплатил долги композитора, подарил ему роскошный дом и виллу возле Мюнхена, собирався построить для Вагнера театр. Все это потребовало таких затрат, что привело к огромному государственному долгу и даже недовольству в народе.

Театр, о котором мечтал Вагнер, был построен в небольшом городке под Нюрнбергом — Байрейте. Здесь в августе 1876 года и состоялась премьера знаменитой тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга». Тетралогия — это цикл из четырех произведений. В нее вошли оперы «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов». Эта тетралогия стала делом всей жизни Вагнера,

ра, в котором особенно ярко проявились все принципы его оперной реформы.

Премьера «Кольца нибелунга» превратилась в большое международное торжество, на котором присутствовали люди искусства со всей Европы и даже из Америки.

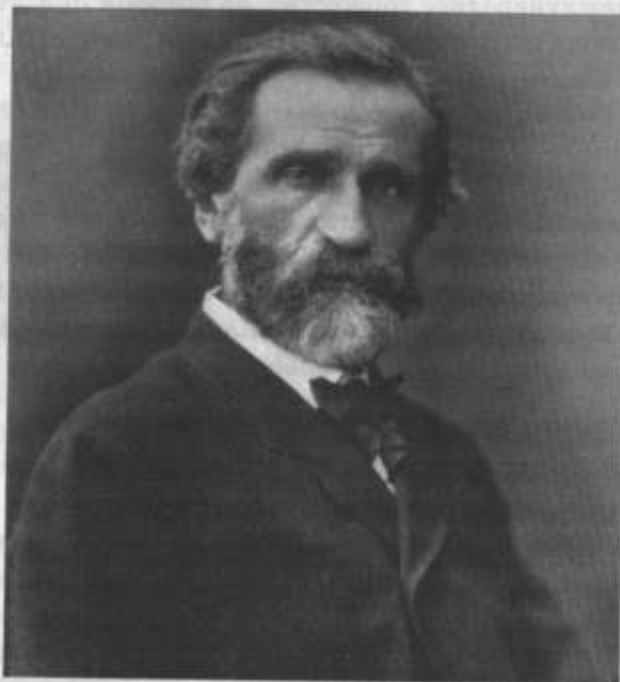
Рассказывают, что...

Число «13» всю жизнь сопровождало Вагнера. Он родился в 1813 году. Сумма цифр этого года 13. Вагнер написал 13 опер. Когда ему было 13 лет, умер его любимый композитор Вебер. 13 сентября 1837 года Вагнер стал дирижером оперного театра в Риге. 13 апреля 1844 года композитор закончил оперу «Тангейзер». 13 марта 1861 года опера была поставлена в Париже. 13 лет Вагнер находился в изгнании. 13 июля 1882 года Вагнер закончил оперу «Парсифаль». 13 сентября того же года он уехал в Венецию, где и умер 13 февраля 1883 года.

В 1882 году Вагнер завершил оперу «Парсифаль», которая стала его лебединой песней. Он умер 13 февраля 1883 года в Венеции, куда переселился в надежде на облегчение астмы, которой страдал последние годы жизни.

Если новаторские начинания Вагнера сначала вызывали недоумение и насмешки, то начиная с 60-х годов его поклонники часто считали, что опера дальше должна идти только по вагнеровскому пути. Но еще при жизни композитора и вскоре после его смерти творчество ряда композиторов показало, что это не так. Многообразие форм оперного искусства богаче и шире, чем какие-либо его направления. В качестве примера можно привести имена многих композиторов, в первую очередь Д. Верди.

Д. ВЕРДИ
(1813–1901)

Джузеппе ВЕРДИ — до сегодняшнего дня, пожалуй, один из самых исполняемых авторов оперной музыки. Его сочинения ставятся на сценах оперных театров всего мира как вершины искусства оперы.

Верди был сыном своего времени и своей страны. И это наложило отпечаток на его творчество. Всю свою долгую творческую жизнь он исповедовал одни принципы: он слушался только своего внутреннего голоса, своего сердца,

стремился рассказывать в своей музыке о людях и жизни, а не создавать какие-то эффектные и красивые музыкальные украшения, основой оперной музыки считал сильные чувства. Надо сказать, что эти принципы выражают суть оперного искусства в целом.

Творческую программу Верди вряд ли можно «прикрепить» к какому-то одному художественному направлению. Конечно, в ней большое место принадлежит элементам романтизма. Ведь в самой жизни борющейся за свободу Италии было много романтического. Освобождение Италии Гарибальди и его добровольцами звучит как увлекательное романтическое повествование. Поэтому творчество Верди можно считать реалистическим¹. Именно из-за этого произведения Верди сегодня не кажутся старинными и устаревшими.

Верди приблизил серьезную оперу к простым людям и к современности, даже если речь в операх шла о древности. И всегда, о чем бы он ни писал, перед его глазами стояла его родная многострадальная в то время Италия.

Он был величайшим музыкальным драматургом, и его деятельность в этом направлении оказала очень большое влияние на все дальнейшее развитие оперного искусства.

Верди пришел в оперу из мира, далекого от нее, — он был выходцем из крестьянской среды. Композитор всю жизнь был по-крестьянски замкнут и с крестьян-

¹ Реализм — направление в искусстве, правдиво и объективно отражающее действительность.

ским трудолюбием обрабатывал свое «поле» — оперную музыку больших страстей.

Рассказывают, что...

В доме трактирщика Карло Верди был старенький спинет¹. Мальчик Джузеппе любил играть на нем. Но однажды клавиши провалились. Мастер отремонтировал спинет, но денег не взял, лишь оставил на спинете надпись: «Мной, Стефано Кавалетти, заново сделаны и обтянуты кожей молоточки этого инструмента, к которому я приделал педали. Я сделал это бесплатно, так как вижу необыкновенные способности молодого Верди, который учился играть на этом инструменте. И этого для меня достаточно. Год от Рождества Христова 1821». Даже простой фортепианный мастер увидел в Верди горение огромного таланта.

Но начало творческой и личной его судьбы было несчастливим. Несмотря на большую одаренность и любовь к музыке, ему не удалось поступить учиться в консерваторию. Молодой музыкант был вынужден брать частные уроки, так как испытывал большие материальные трудности.

В молодые годы Верди постиг жестокий удар: в течение двух лет умерли двое его детей и горячо любимая жена. В это трагическое для него время одна из его первых опер «Король на час», на которую он возлагал большие надежды, с треском провалилась.

У любого человека после таких испытаний могли бы опуститься руки. Но Верди обладал большой внутренней силой и не отказался от оперного искусства. Уже в следующих его операх — «Навуходоносор» (1841) и «Ломбардцы» (1842) прозвучали патриотические мотивы. На этот раз композитору удалось достучаться до сердец своих сограждан.

Хоры из этих и других героических опер Верди: «Эрнани», «Атила», «Макбет», «Битва при Леньяно» —

¹ Спинет — небольшой клавиесин без ножек с одинарными струнами в диапазоне в 2-4 октавы.

пел народ на тайных сходках, они звучали и в домах интеллигенции и в хижинах бедных крестьян. Его называли «маэстро итальянской революции».

Разговор о каких-то политических вопросах никогда не был у него дополнением к любовной истории. И об одном и о другом музыка Верди говорила в полный голос.

Тяжелые семейные события и неудачи в молодости наложили отпечаток на характер композитора. Он до самой смерти избегал всяких встреч со зрителями, удивительно спокойно относился к оценке своих произведений, будь то восторги или порицания. Больше всего он любил жить в своем сельском доме и работать, встречаясь только с близкими людьми.

В 50-е годы гений композитора достиг своей вершины. Он создает свою знаменитую триаду «Риголетто» (1851), «Трубадур» (1853) и «Травиата» (1853). Сегодня эти оперы принадлежат к самым популярным в мировом оперном репертуаре. В них уже полностью проявилось своеобразие творческого стиля композитора — соединение силы и масштабности человеческих страстей с тонкостью и гибкостью их передачи в музыке. Сколько глубоких и возвышенных чувств во многих фрагментах опер Верди. Не случайно то, что и сегодня их знают и распевают миллионы людей в разных странах мира. Давайте вспомним некоторые из них:

Пример № 82 — Песенка Герцога
из оперы «Риголетто»

Пример № 83 — Ария Риголетто
из одноименной оперы

Пример № 84 — Ария Виолетты
из оперы «Травиата»

Пример № 85 — Дuet Альфреда и Виолетты
из оперы «Травиата».

После этого слава Верди становится поистине мировой. Ему заказывали оперы Париж и Лондон, Петербург и Мадрид. Для театра «Гранд-опера» в Париже он напи-

сал оперы «Сицилийская вечерня» (1854) и «Дон Карлос» (1867). Для театра в Петербурге — оперу «Сила судьбы» (1861) и для постановки ее дважды приезжал в Россию.

Все это время Верди поддерживал итальянскую революцию, вплоть до того, что покупал на собственные деньги оружие повстанцам. Многие его оперы воспринимались как призыв к борьбе с тиранией. Его имя было столь же популярно, как имя Гарибальди.

Авторитет композитора был столь велик, что его назначили сенатором. Но он быстро разуверился в том, что правительство заботится о народе и стране, и отошел от дел.

Он был человеком очень прямым и принципиальным.

Рассказывают, что...

За заслуги в области оперного искусства Верди был награжден орденом «Корона Италии». Министр просвещения, приславший ему этот орден, незадолго до этого просил Россини стать во главе национального музыкального образования. При этом он говорил, что в Италии после Россини никто больше не писал опер. Верди послал министру письмо, опубликованное в газетах: «Господин министр, я получил грамоту о назначении меня командором ордена «Корона Италии». Этот орден установлен для награждения тех, кто либо оружием, либо литературой, наукой и искусствами послужили Италии.

В письме к Россини вы, ваше превосходительство, хотя вы и не сведущи в музыке (в чем вы сами изволили признаться и чему я верю), утверждаете, что за сорок лет в Италии не написано ни одной оперы.

Почему же тогда мне прислали этот орден? Очевидно, произошла ошибка в адресе, и я отсылаю орден обратно.

Вашего превосходительства покорный слуга
Дж. Верди».

Это письмо сделало министра посмешищем для всей Италии.

Среди произведений композитора надо отметить оперу «Аида». Она была заказана Верди египетским хедивом к открытию Суэцкого канала и в первый раз поставлена в Каире в 1871 году. После этого она обошла все сцены Италии. В Милане после ее представления в 1872 году автору устроили грандиозные овации: он более тридцати раз был вызван на сцену. В 1887 году появилась опера «Отелло», ставшая одним из высочайших достижений оперы в целом. В 1873 году композитор переделал свой Реквием, написанный в память поэта Манцони. Последней оперой Верди стал «Фальстаф», поставленный в «Ла Скала» в 1893 году. Кроме опер композитор написал Струнный квартет, серию романсов, духовные произведения.

Достигнув славы, почестей и богатства, Верди последние годы доживал на своей вилле, получившей название «вилла профессора Верди». Здесь маститый композитор отдыхал от своих трудов, занимался хозяйством, благотворительной деятельностью. Он увековечил свое имя созданием приютища для престарелых и беспомощных итальянских музыкантов и певцов.

Умер Верди 27 января 1901 года в Милане. Смерть его вызвала глубокое сожаление, и на похоронах любимого композитора присутствовало до трехсот тысяч человек.

Внимательно следя за ходом развития музыкального искусства, Верди не мог не подчиниться вагнеровскому влиянию. В «Аиде» он уже почти совсем отказывается от старой итальянской рутины в области формы, сумев соединить итальянскую мелодичность с принципами вагнеризма. В последних же операх «Отелло» и «Фальстаф» композитор совсем отказывается от законченных вокальных номеров.

Музыка их написана в ариозно-декламационном стиле.

По силам своего таланта Верди принадлежит к самым выдающимся итальянским композиторам второй половины XIX века.

Во французской музыке этого времени одной из крупнейших фигур был Жорж Бизе.

Ж. БИЗЕ (1838—1875)

Жорж Бизе — композитор, чье творчество стало свидетельством правомерности иных, чем у Вагнера, оперных принципов.

Бизе родился в семье музыкантов. В раннем детстве проявил блестящие способности и в 9 лет был принят в парижскую консерваторию. За время учебы он одержал победу на десяти конкурсах, а в 1857 году при окончании консерватории получил знаменитую Римскую премию, дававшую право пребывания в Италии для совершенствования своего искусства. Из Италии Бизе прислал двухактную оперу «Дон Прокопио», две части симфонии, увертюру и одноактную оперу. Пробыв в Италии четыре года, композитор возвратился в Париж и в 1863 году дебютировал на сцене Лирического театра оперой «Искатели жемчуга», которая, правда, успеха не имела. Той же участи подверглась и «Пертская красавица».

Рассказывают, что...

Когда до премьеры оперы «Искатели жемчуга» оставалось всего две недели, либреттисты никак не могли решить, чем же закончить оперу. Положение спас директор театра, который в раздражении сказал:

— Да пусть они все сгорят!

Так в либретто «возник» пожар, воспользовавшись которым герои бегут.

Симфоническая музыка Бизе оказалась счастливее: музыка к драме А. Дюма «Арлезиалка», увертюра «Родина», сюиты «Рим» и «Детские игры» были приняты и публикой и слушателями.

Наконец, в 1875 году композитор выступил со своей оперой «Кармен». Эта опера, которая сегодня стала любимейшим, обопевшим все сцены произведением, на первом представлении провалилась. Она была слишком непривычна для буржуазной публики.

Кармен — испанская цыганка, не признающая над собой никакой власти, кроме власти собственных чувств. Ей понравился молодой сержант Хозе, и она добилась того, что он стал дезертиром и контрабандистом. Но вот она увлеклась тореадором Эскамильо. И отказывается остаться с Хозе, хотя знает, что это грозит ей смертью.

В Кармен живет такая жажда свободы, такое презрение к условностям, «общепринятой морали», она так смела и человечески талантлива, что эта оперная Кармен стала символом свободолюбия, героиней многих стихов, в том числе замечательных стихов Александра Блока.

Эта опера во многом противостоит оперным принципам Вагнера. Сюжет ее взят из современной жизни. В новелле Мериме, легшей в основу либретто, автор даже сам был участником событий, о которых рассказывает. Кроме того, опера четко делится на законченные вокальные номера. Ведущее место в опере занимает близкая городскому фольклору песенная стихия.

В опере «Кармен», первое представление которой состоялось в театре «Опера Комик», по законам комической оперы были разговорные диалоги. После ее провала их заменили речитативами — более привычной оперной формой. Именно в таком виде «Кармен» идет во многих театрах мира. Дыхание живой жизни с такой силой звучит в творении Бизе, характеры так самобытны и правдивы, что уже целый век «Кармен» остается современной и близкой каждой новой эпохе. В свое время Чайковский сказал: «Через десять лет это будет самая популярная опера в мире». Эти слова оказались пророческими.

Рассказывают, что...

В последний момент премьеры «Кармен» была отложена. Друзья композитора боялись, что тяжело больной музыкант не переживет этого удара, и хотели чем-то смягчить его. Было известно, что после выхода в свет оперы автор будет награжден орденом Почетного легиона. Они решили выхлопотать награду заранее. У министра произошел следующий разговор:

— Ваше превосходительство, группа высокоуважаемых людей Франции имеет честь просить вас о награждении Жоржа Бизе орденом Почетного легиона.

— А кто такой этот Бизе?

— Совершенно выдающийся художник, который создал несколько драгоценных произведений.

— Например?

— Ну, прежде всего, «Арлезианку»...

— А, «Арлезианку»? Это действительно отличная книга. Я прочитал ее с величайшим удовольствием. И ее творец до сих пор не увенчан достойной наградой? Сообщите ему, что он немедленно получит орден!

Так Жорж Бизе получил заветную красную ленточку от министра, который был убежден, что награждает автора драмы Альфонса Доде.

Неуспех этой оперы так подействовал на Бизе, страдавшего пороком сердца, что через три месяца после ее премьеры, 3 июня 1975 года композитора не стало.

Творчество Ж. Бизе — высшая точка реализма во французской музыке второй половины XIX века. Его оперы стали продолжением традиций французского оперного театра.

Бизе однажды сказал своему другу, французскому композитору К. Сен-Сансу, следующие слова: «Я не рожден для симфонии, мне нужен театр: без него я ничто». Бизе был прав: ему принесли мировую славу не симфонические произведения (хотя он был замечательным мастером этой области музыки, чему свидетельство — его оркестровые эпизоды из опер или музыка к драме «Арлезианка»), а оперы. В них раскрылся гений композитора, его мудрое и правдивое мастерство в показе большой драмы людей из народа, красочных картин жизни. Но главное — он увековечил своей музыкой непреклонную волю к счастью.

Вопросы

1. Расскажи, в чем сущность оперной реформы Вагнера?
2. Перечисли известные тебе оперы этого композитора.
3. Назови годы жизни Вагнера, Верди и Бизе.
4. Какие черты отличают оперное творчество Верди?
5. Какие сюжеты привлекали оперных композиторов-романтиков?
6. Назови оперные произведения Бизе.