

«Театральные оперы» в зеркале времени: опыт типологической характеристики

Научный руководитель – Окунева Екатерина Гурьевна

Томских Диана Алексеевна

Студент (бакалавр)

Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова,
Теоретико-дирижерский факультет, Кафедра теории музыки, Петрозаводск, Россия
E-mail: tomskikh.diana.97@mail.ru

XVIII век - период ярких полемик и борьбы вокруг оперных жанров. Противостояние взглядов было настолько сильно, а популярность оперы так велика, что все это вызвало мощный подъем литературной критики и рождение особой оперной разновидности - «театральные оперы», содержание которой связывалось с жизнью театра. Сюжеты о музыкально-театральном закулисье со временем стали предметом пародий.

Проблеме сочинений, раскрывающих театральный быт, посвящен ряд емких работ А. В. Денисова [1], М. О. Федориновой [6; 7], П. В. Луцкер [3], Е. Е. Пермяковой [4; 5], Л. В. Кириллиной [2]. В процессе исследования такие оперы получили разные названия [U+2015] «опера в опере», «театр в театре», «оперная пародия» или «музыкальный театр».

В центре внимания данной работы - десять опер, отражающих сценическую жизнь «за занавесом». Цель исследования - выявить специфические черты «театральных опер» как особого жанрового феномена, а также показать их трансформацию в XX веке.

Материалом изучения стали следующие произведения: В. А. Моцарт «Директор театра» (1786), А. Сальери «Сначала музыка, потом слова» (1786), Д. Чимароза «Импресарио в затруднении» (1787), В. Фиораванти «Сельские певицы» (1799), А. Каньони «Дон Бучефало» (1847), Д. Сарро «Импресарио на Канарских островах» (1724), Ф. Л. Гасманн «Опера-seria» (1769), Г. Доницетти «Театральные порядки и беспорядки» (1827), Р. Штраус «Ариадна на Наксосе» (1912), Б. Бриттен «Маленький трубочист, или Давайте создадим оперу» (1949).

Рассматриваемые сочинения относятся к различным историческим жанровым разновидностям, что обусловлено постоянным развитием и трансформацией театрального искусства начала XVIII-XIX веков: интермеццо, предвосхищавшее серьезную оперу, опера-seria, итальянские комические оперы в двух формах - небольшие комедийные сценки с двумя-тремя персонажами и commedia per musica, т. е. трехактный спектакль.

Особняком стоят оперы XX века, которые, сохранив стремление к краткости и афористичности, демонстрируют две ветви «театральных опер». Первое направление (опера Штрауса «Ариадна на Наксосе») продолжило прежнюю линию развития «театральных опер», обогатив ее использованием совершенно новых музыкальных приемов. Вторая ветвь (опера Бриттена «Маленький трубочист») предполагает радикальное изменение сложившихся традиционных установок под воздействием новых музыкально-эстетических парадигм.

На основе анализа либретто в работе выявляется два основных конфликта, присутствующих в операх о театральном закулисье. Один из них, как правило, происходит между двумя певицами - либо равноправными по статусу (две примадонны), либо нет (одна - примадонна, другая - певица вторых ролей). Другой конфликт возникает между певцами

и поэтом или композитором. Зачастую оба конфликта оказываются следствием одного, самого главного, который волновал сердца людей на протяжении многих столетий, - конфликта жанров «оперы-seria» и «оперы-buffa».

Отдельное внимание в работе уделяется названиям опер. В одних случаях заголовки связаны с главным действующим лицом, причиной всех конфликтов (оперы Моцарта, Каньони, Чимароза, Фиораванти, Сарро), в других отражают театральную жизнь и споры (оперы Сальери, Доницетти, Гассмана).

В театральных операх можно выявить типичные условия, касающиеся места действия, типов персонажей, обстоятельств и конфликтов. Так, все события происходят в театре: частном или государственном. Иногда для усиления пародийного эффекта место действия перемещается в глухую деревушку, как это происходит в операх «Сельские певицы» Фиораванти и «Дон Бучефало» Каньони.

Для опер о театре характерно небольшое количество действующих лиц - от двух до шести персонажей. Их ассортимент определяют: примадонна, певица вторых ролей, композитор, поэт, импресарио, не разбирающиеся в опере меценаты (банкиры, графы) и, наконец, мамыши певиц. Авторы театральных опер нередко типизируют героев при помощи «говорящих фамилий». Например, имя и фамилия примадонны Корилла Скортичини из оперы Доницетти переводится как «горилла» и «ростовщик». Фамилию её мужа Корнича можно трактовать в двух вариантах - «ворона» или «вестник несчастья». Благодаря подобному приему, через имя, дополнительно очерчивается облик героя, выявляется отношение к нему композитора.

Оперы Штрауса и Бриттена не вполне вписываются в предложенные выше типологические характеристики. «Ариадна на Наксосе» стала, с одной стороны, воплощением «классического» направления в творчестве Штрауса, с другой, данная опера, с точки зрения жанровой разновидности, оказалась гибридом интермедии в стиле XVIII века и серьезной оперы на мифологический сюжет. Сочинение Бриттена представляет собой путеводитель по опере как жанру, синтезируя в себе «музыку для детей» и «детскую музыку».

Таким образом, в XX веке театральная опера существенно преобразуется, поскольку изменяются цели, давшие импульс к ее первоначальному появлению. Если в ранних операх акцент делается на пародийности, то в XX веке на первый план выдвигаются иные факторы. Композиторы теперь ставят задачу не высмеять оперные условности, а показать зрителю специфику оперного жанра как такового.

Источники и литература

- 1) 1. Денисов А. В. Пародия в итальянской и французской опере XVIII века: вопросы поэтики // Opera musicologica. 2017. №3 (33). С. 51 [U+2012]64.
- 2) 2. Кирилина Л. В. Пасынок истории (к 250-летию со дня рождения Антонио Сальери) // Музыкальная академия. 2000. № 3. С. 57–73.
- 3) 3. Луцкер П. В. Итальянская комическая опера и ее место в западноевропейской театральной традиции // Старинная музыка. 2015. № 4 (70). С. 1 [U+2012]8.
- 4) 4. Пермякова Е. Е. «Комические жанры Д. Чимарозы 1780-90х гг.: поэтика жанра и стилистика»: автореф. дис. ...канд. искусствоведения: 17.00.02. М., 2004. 25 с. URL: <http://cheloveknauka.com/komicheskie-opery-d-chimarozy-1780-90-h-gg-poetika-zhanra-i-stilistika> (дата обращения 20. 01. 2019).
- 5) 5. Пермякова Е. Е. «Импресарио в затруднении» и «Капельмейстер» Доменико Чимарозы: два взгляда на музыкально-театральный мир // Опера в музыкальном театре: история и современность: сб. статей по материалам третьей Международной

научной конференции 23 [U+2012] 25 октября 2017 года / РАМ имени Гнесиных. М., 2019. С. 47 [U+2012] 55.

- 6) 6. Федоринова М. О. Оперы-пародии в итальянской музыкальной комедии XVIII века // Вестник Российской академии музыки имени Гнесиных. 2009. № 1. С. 191–201.
- 7) 7. Федоринова М. О. «Опера об опере» на театральных подмостках XVIII века // Вестник Российской академии музыки имени Гнесиных. 2009. № 1. С. 39 [U+2012] 43.