

Тема: Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм.

О формировании классического стиля в музыке

Музыкальный театр

XVIII век, особенно его середина и вторая половина, — время больших перемен во всех областях европейского музыкального искусства. С наступлением этого столетия в итальянской опере постепенно обособились два жанра — опера-серия (серьезная) и опера-буффа (комическая). В операх-серии по-прежнему преобладали мифологические и исторические сюжеты, в которых фигурировали так называемые «высокие» герои — мифологические божества, цари древних государств, легендарные полководцы. А в операх-буффа сюжеты стали преимущественно современными бытовыми. Героями здесь выступали обыкновенные люди, действовавшие энергично и жизненно правдоподобно.

Первым ярким образцом оперы-буффа явилась «Служанка-госпожа» Джованни Баттисты Перголези, представшая перед публикой в 1733 году в Неаполе. Героиня — предприимчивая служанка Серпина — ловко женит на себе своего ворчливого хозяина Уберто и сама становится госпожой.

Подобно многим ранним итальянским операм-буффа, «Служанка-госпожа» первоначально исполнялась как сценическая интермедия в антрактах между действиями оперы-серии «Гордый пленник» Перголези (напомним, что латинское по происхождению слово «интермедия» и означает «междудействие»). Вскоре «Служанка-госпожа» приобрела большую известность во многих странах как самостоятельное произведение.

Во Франции комическая опера родилась во второй половине XVIII века. Она возникла на основе веселых, остроумных комедийных представлений с музыкой, дававшихся в театрах на парижских ярмарках. А превратиться в комическую оперу, где главной характеристикой действующих лиц стали вокальные номера, французским ярмарочным комедиям помог пример итальянской оперы-буффа. Существенное значение имели для этого выступления в Париже оперной труппы итальянских «буффонеров», когда столицу Франции буквально очаровала «Служанка-госпожа» Перголези.

В отличие от итальянских опер-буффа во французских комических операх ариозные номера чередуются не с речитативами, а с разговорными диалогами. Так же строится и зинг-шпиль — немецкая и австрийская разновидность комической оперы, появившаяся во второй половине XVIII столетия. Для музыкального языка всех разновидностей комической оперы характерна тесная связь с народно-бытовыми песенными и танцевальными мелодиями.

Во второй же половине XVIII века серьезные оперные жанры коренным образом реформировал великий немецкий композитор

Кристоф

Виллибальд Глюк (1714—1787).

Свою первую реформаторскую оперу «Орфей и Эвридика» (1762) он написал на сюжет о легендарном древнегреческом певце, уже неоднократно использовавшийся в операх начиная с самых ранних (об этом говорилось во Введении). К своей реформе в опере Глюк шел непростым путем. Ему довелось побывать во многих европейских странах — Германии, Австрии, Дании, а также в населенной славянами Чехии, наряду с Италией — в Англии. Прежде чем прочно обосноваться в Вене, Глюк поставил 17 своих опер-серии на сценах театров Милана, Венеции, Неаполя, Лондона, Копенгагена, Праги и других городов. Оперы этого жанра исполнялись в придворных театрах многих европейских государств. Исключение составляла Франция. Там в середине XVIII века продолжали сочинять и ставить серьезные оперы только в традиционном французском стиле. Но Глюк внимательно изучил оперные партитуры знаменитых французских композиторов Жана-Батиста Люлли и Жана-Филиппа Рамо. Кроме того, Глюк написал и с успехом поставил в Вене восемь произведений в новом жанре французской комической оперы. Он, несомненно, был хорошо знаком и с итальянскими операми-буффа, с немецкими и австрийскими зингшпилями. Все эти знания дали возможность Глюку решительно обновить уже устаревшие принципы композиции серьезных опер. В своих реформаторских операх, поставленных сначала в Вене, а затем в Париже, Глюк стал передавать душевные переживания героев со значительно большей правдивостью и драматической напряженностью, действенностью. Он отказался от нагромождения виртуозных пассажей в ариях, усилил выразительность речитативов. Его оперы сделались более целеустремленными по музыкальному и сценическому развитию, более стройными по композиции. Так в музыкальном языке и в построении новых комических и реформированных серьезных опер обозначились важные отличительные черты нового, **классического стиля** — активная действенность развития, простота и ясность выразительных средств, композиционная стройность, общий благородный и возвышенный характер музыки. Этот стиль постепенно складывался в европейской музыке на протяжении XVIII века, созрел к 1770—1780 годам и господствовал до середины второго десятилетия XIX века.

Необходимо учесть, что у определения «классический» может быть и другое, более широкое значение. «Классическими» (или «классикой») называют также музыкальные и другие художественные произведения, которые получили признание как образцовые, совершенные, непревзойденные — независимо от времени их создания. В таком смысле классическими, или классикой, можно назвать, скажем, и мессу итальянского композитора XVI века Палестрины, и оперы Прокофьева, и симфонии Шостаковича — русских композиторов XX века.