

Искусствоведение

УДК 78.01

А.О. Белякова

С.Р. Маматсырова

Белякова Анастасия Олеговна, студентка 2 курса кафедры истории, культурологии и музееведения Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: anastasiya.belyakova.98@mail.ru

Маматсырова Сабина Рамильевна, студентка 2 курса кафедры истории, культурологии и музееведения Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sabina_saf98@mail.ru

Научный руководитель: **Жданова Людмила Александровна**, старший преподаватель кафедры истории, культурологии и музееведения Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: gubskaya_mila@mail.ru

НА ЗАРЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА: ОПЕРА В ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ

В данной статье авторы рассматривают зарождение оперного искусства и его дальнейшее развитие как части духовной культуры общества Нового времени.

Ключевые слова: Новое время, опера, культура, искусство, музыка, духовная жизнь.

A.O. Belyakova
S.R. Mamatsyrova

Belyakova Anastasiya Olegovna, student of 2nd course of department of history, culturology and museum studies of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy, Krasnodar), e-mail: anastasiya.belyakova.98@mail.ru

Mamatsyrova Sabina Ramilyevna, student of 2nd course of department of history, culturology and museum studies of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy, Krasnodar), e-mail: sabina_saf98@mail.ru

Research supervisor: **Zhdanova Lyudmila Aleksandrovna**, senior lecturer of the department of history, culturology and museum studies of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy, Krasnodar), e-mail: gubskaya_mila@mail.ru

AT THE DAWN OF SYNTHETIC ART: OPERA IN THE MODERN AGE

In this article the authors consider the origin of opera art and its further development as part of the spiritual culture of the modern society.

Key words: Modern age, opera, culture, art, music, spiritual life.

Возникновение оперы в эпоху Нового времени ознаменовалось рождением нового стиля и коренными изменениями в средствах выразительности и музыкальном формообразовании. Появившись во второй половине XVI века, опера была доступна исключительно для привилегированных слоев населения, но вскоре, претерпев изменения, стала доступна для широкой публики.

Данный вид искусства представляет собой синтез музыки и театра, взаимно дополняющих друг друга. Благодаря выразительной мощи музыки

влияние драматического произведения бесконечно возрастает. И наоборот: музыка приобретает в опере необыкновенную точность, образность [2].

Возникновение оперного искусства обусловлено характерными особенностями духовной жизни и рядом музыкальных бытовых явлений Западной Европы и, в частности, Италии [6]. Оно «поднялось» из театрализованных мистерий – представлений духовного плана, в которых музыка служила фоном, отодвигая игру актеров на второй план. В подобных представлениях музыка звучала время от времени, подчеркивая значимые драматические моменты. Первым прообразом оперы принято считать комедию на духовную тему под названием «Обращение святого Павла», которую написал Беверини. В данном произведении музыка звучит с самого начала и до конца, но все еще исполняет роль аккомпанемента [1].

Первые оперы появились в Италии, во Флоренции на рубеже XVI – XVII Их создатели были участниками небольшого кружка ценителей искусства, которые собирались у богатых меценатов Джованни Барди и Якопо Корси. Этот кружок вошел в историю музыки под названием «флорентийская камерата» (итальянское *camerata* – кружок) [3]. Представители флорентийской камераты стремились возродить принципы античного музыкального искусства, с которыми были знакомы исключительно по теоретическим трудам. Они выступали против полифонического пения и за возобновление древнегреческой трагедии на базе монодического склада (одноголосия), полагали, что музыка должна подчиняться поэзии, руководствоваться исключительно поэтическим текстом, усиливать его эмоциональное воздействие, добивались слияния поэзии и музыки [5]. Значительное отличие древнегреческого музыкального театра от оперы XVII века заключается в том, что если в первом музыка способствовала выражению слова, то в оперных постановках XVII века непосредственно взаимодействовали почти все виды искусства [4].

Первым крупнейшим оперным композитором можно считать Клаудио Монтеверди. Жил он в 1567–1643 годах в Мантуе, а затем в Венеции.

Монтеверди стал первым создателем подлинной музыкальной драмы. Он написал еще одного «Орфея» в 1607 году, другой его известной оперой является «Коронация Поппеи» (1642). Монтеверди различными средствами музыки демонстрировал разнообразные характеры и драматические ситуации [7].

Безусловно, в истории развития оперы не обошлось без вклада Венеции. Венецианская школа стала лидером к середине XVII века. Именно здесь в 1637 году открылся первый публичный оперный театр Сан-Касьяно, и с этого момента опера завоевала статус общедоступного вида искусства. Имеется также множество аспектов, из-за которых зачастую опера поддается критике: прекрасные мелодии, большее внимание на сольное пение, переход оперы в костюмированные выступления и комические вставки. Образцом оперы венецианской школы служит «Золотое яблоко» Марко Чести [1].

Со второй половины XVII столетия на все композиторские школы в Европе, так или иначе, влияло стремительное развитие оперы: ни один жанр музыки не мог конкурировать с ней ни в популярности, ни в профессионализме [7]. Из неаполитанской увертюры, введенной Алессандро Скарлатти в 1681 году, в итоге на свет появилась симфония. Под влиянием оперного искусства создавались мелодика, гармония, структура и образный строй не только симфонии, но и других инструментальных жанров.

В России существовала давняя традиция представлений, сочетавших музыкальные и драматические элементы: диалог, пение и танец. Ни миниатюры школьного театра, ни апологические драмы Славяно-греко-латинской академии никак не воплотились в оперу, однако подготовили почву для ее восприятия. Об этом «чужеземном изобретении» в России стало известно так же в середине XVII века, хотя русских послов и путешественников, узревших оперы в Италии и во Франции, в соответствии с общими тенденциями того времени, поражала прежде всего зрелищная обстановка. С оперой был хорошо знаком и Петр I. Об интересе к ней свидетельствует появление около 1714 года перевода на русский язык

немецкой переработки знаменитой «Дафны» Ринуччини, но не известно, была ли опера поставлена. Достоверно известно, что в 1731 году в Москву по приглашению Анны Иоанновны прибыла итальянская труппа, служившая при саксонском дворе, и с этого времени итальянские оперные труппы гастролировали в России регулярно. В 1742 году в Москве на берегу реки Яузы был сооружен деревянный оперный дом [7].

На сегодняшний день опера по-прежнему остается особым сочетанием мастерства драматурга, музыканта и режиссера. Рождение оперного жанра, включившего в себя все течения своего времени, отразило всю уникальность XVII столетия в истории музыки.

По сей день опера периода Нового времени остается популярной, о чем можно судить по успешности таких постановок, как: «Волшебная флейта» (либретто Э. Шиканедера, музыка В.А. Моцарта); «Милосердие Тита» (либретто Пьетро Метастазियो, музыка В.А. Моцарта); «Севильский цирюльник» (либретто Чезаре Стербини, музыка Джоаккино Россини); «Свадьба Фигаро» (либретто Лоренцо да Понте, музыка В.А. Моцарта); «Служанка-госпожа» (либретто Дженнарио Федерико, музыка Дж.Б. Перголези) и многие другие.

Список используемой литературы:

1. URL: <https://www.kakprosto.ru/kak-830942-istoriya-vozniknoveniya-opery>
2. URL: <http://www.litrasoch.ru/chto-takoe-opera/>
3. Лекции по музыкальной литературе / musike.ru // Западноевропейская музыка 17 века. URL: <http://musike.ru/index.php?id=1>
4. Головкин К.В. Опера как феномен европейской культуры XVII века // Серия «Symposium». Барокко и классицизм в истории мировой

культуры. Вып. 17 / Материалы Международной научной конференции. Санкт-Петербург, 2001. С. 54.

5. URL: <http://www.belcanto.ru/florcamerata.html> А.Т. Тевосян

6. *Куколь Г.В.* «Итальянская опера первой половины XVII века. Драматургия. Стил. Жанрообразующие процессы». URL: <http://cheloveknauka.com/italyanskaya-opera-pervoy-poloviny-xvii-veka-dramaturgiya-stil-zhanroobrazuyuschie-protsessy>

7. URL: <http://vocal-noty.ru/istoria-opery/>