

Искусствоведение

УДК 782

Т.Ю. Арутюнова

Арутюнова Тереза Юрьевна, магистрант 3-го факультета курса Краснодарского государственного консерватории института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: teri08@list.ru Научный руководитель: Морозов Валерий Александрович, профессор кафедры специального фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: morozov.piano@gmail.com

ЖАНР ВАЛЬСА И ОПЕРЕТТ В ТВОРЧЕСТВЕ ИОГАННА ШТРАУСА

Статья посвящена анализу жанров вальса и оперетт в творчестве Иоганна Штрауса. Рассмотрены специфические особенности разных жанров, путь исторического развития творчества композитора. Выявлен огромный вклад в историю музыкальной литературы фундаментальных произведений И. Штрауса.

Ключевые слова: Штраус, музыка, вальс, оперетта, романтизм, жанр.

T.Yu. Arutyunova

Arutyunova Tereza Yuryevna, graduate student of group of 3rd course of faculty of the conservatory of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: teri08@list.ru

Scientific supervisor: **Morozov Valeriy Aleksandrovich**, professor of special piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: morozov.piano@gmail.com

THE GENRE OF WALTZ AND OPERETTA IN CREATIVITY OF JOHANN STRAUSS

The article is devoted to the analysis of the genres of waltz and operetta in the work of Johann Strauss. Specific features of different genres, the path of historical development of the composer's creativity are considered. A huge contribution to the history of musical literature of the fundamental works of I. Strauss has been revealed.

Key words: Strauss, music, waltz, operetta, romanticism, genre.

Жизнелюбивые волшебные мелодии австрийского композитора, скрипача и дирижера Иоганна Штрауса, «короля вальса», и сегодня наполняют сердца людей радостным мироощущением.

Его отец – тоже Иоганн Штраус – считается одним из родоначальников венского вальса. Два брата, Йозеф и Эдуард Штраусы, были талантливыми композиторами. Совместно с братом Йозефом Иоганн Штраус-сын написал много произведений. Среди них – хорошо известная «Полька-Пиццикато».

Уже в шестилетнем возрасте Иоганн сочинил свой первый вальс. Вопреки желанию отца видеть сына коммерсантом, стал тайно учиться игре на скрипке. А в девятнадцать лет, собрав небольшой оркестр из сверстников, стал давать танцевальные вечера. Возрастающая популярность сына как композитора и дирижера неожиданно вызвала ревность отца, властвовавшего тогда в танцевальном искусстве Вены.

Вальсы Штрауса-отца не выходили за рамки бытовой танцевальной музыки. По сравнению с музыкой сына они блекли. К так называемой «легкой» музыке Штраус-сын подошел с высокими критериями «серьезного» искусства, художественно обновив и опоэтизировав развлекательный жанр музыкальным опытом шубертовских лендлеров и пьесой «Приглашения к танцу» Вебера.

Из простой народной песенки («вальцер» — значит вертящийся) выросли у Штрауса целые танцевально-симфонические поэмы, покоряющие и наших современников увлекательностью, изяществом и нежно-лирическим настроением.

Одновременно Штраус романтизирует жанр вальса, наделяет танец возвышенным настроением и тесным слиянием мироощущения человека с образами природы («Сказки Венского леса», «Весенние голоса»). Сохранив лучшее, что было в крестьянском лендлере, он наполнил жанр новыми романтическими чертами городской культуры Вены. Душа венцев и целая эпоха отражены в вальсах и песнях-вальсах Штрауса.

Совместно с братом Йозефом Иоганн Штраус много гастролировал в Европе, Америке — и везде с триумфом. Плодотворность Штрауса поразительна — 477 вальсов, полек, маршей и других произведений концертно-бытого жанра. «Мелодии текут из меня, как вода из крана», — шутил композитор.

С 1870 года Штраус увлекается музыкальным театром, который и пробудил у композитора интерес к оперетте.

Гастроли парижского театра Оффенбаха оставили свой след, оказав влияние на зарождающуюся венскую оперетту.

К либретто и логике сценического действия Штраус не предъявлял высоких требований. Поэтому из написанных им шестнадцати оперетт лишь немногие стали достоянием театра. Ранняя оперетта «Индиго и 40 разбойников» была воспринята публикой как первая венская оперетта, противостоящая засилью французской опереточной музыки. Неудачное

либретто (плод коллективного творчества поэтов театра) скрашивалось множеством острот и прекрасной музыкой.

В своей второй оперетте «Карнавал в Риме» Штраус дальше отходит от традиций Оффенбаха, обогащая жанр лирической струей и приближая его к лирической опере. Постановка этой оперетты в России успеха не имела. По этому поводу Антон Павлович Чехов в одном из своих фельетонов сострил: «Кавардак в Риме» — комическая странность в 3-х действиях, 5-ти картинах с прологом и двумя провалами».

Первые неудачи в жанре оперетты не обескуражили композитора. Он создает в 1874 году бессмертное творение — оперетту «Летучая мышь». Шаловливость, ирония, юмор соседствуют здесь с легкой грустью, навеянной хмельным весельем Вены, людей, прожигающих жизнь.

Хотя Иоганн Штраус в своих опереттах и не восставал против буржуазных нравов, но чутьем большого художника ощущал смысл происходящего. Мягкий юмор, лирика, внимание к простым людям делают его произведения демократичными.

В «Летучей мыши» симпатии композитора адресованы горничной Адели — «деревенщине», как называют ее господа. Находчивая, жизнерадостная, она весело смеется над глупостью великосветской жизни. Триумф «Летучей мыши» объясняется удачным сочетанием собственно музыкальных достоинств с высоким мастерством комедии французских драматургов Мельяка и Галеви.

Удача оперетт композитора и впредь была связана с хорошей литературной основой. В последующих своих сочинениях этого жанра («Ночь в Венеции») композитор развивает опереточную танцевальность, лучшие традиции «вальсовой династии» Штраусов.

Самым монументальным произведением композитора считается «Цыганский барон» (1885) по повести Морица Иокая Саффри. Свободолюбивый, бунтующий против австрийского насилия венгр Сандор Баринкай, уйдя от великосветского общества, находит свое счастье в любви к

цыганке Саффи и входит в семью кочующих цыган. Этот сюжет обусловил появление в музыке Штрауса новых интонаций венгерского и цыганского фольклора, которые органично вплетены в стихию венского вальса.

В жанрах вальса и оперетт композитор работал до конца своих дней.

Список используемой литературы:

- 1. Владимирская А.Р. Звездные часы оперетты. Л., 1975.
- 2. Трауберг Л. Жак Оффенбах и другие. М., 1987.
- 3. *Ярон Г.М.* О любимом жанре. М., 1963.
- 4. *Соловьев Н.Ф.* Штраус, Иоганн (сын) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1890–1907.