

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
-----------------	---

Часть I

ЧТО ТАКОЕ ОПЕРА

1. Общие сведения	6
2. Речитатив и ария	12
3. Другие формы сольного пения	20
4. Ансамбль и хор	29
5. Оркестр	35

Часть II

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ОПЕРЫ

1. Происхождение оперы	45
2. Венецианская опера XVII века	50
3. Возникновение национальной оперы во Франции, Германии и Англии	53
4. Неаполитанская опера-серия	57
5. Комическая опера XVIII века	60
6. Оперное творчество Глюка и Моцарта	70
7. Зарубежная опера XIX века	76
8. Зарубежная опера XX века	97
9. Русская классическая опера	115
10. Советская опера	135
Что читать об опере. Краткая библиография ..	160

Опера -- один из самых популярных и любимых народом видов музыкального творчества. Интерес к опере и широкое ее признание объясняются прежде всего силой идейно-эмоционального воздействия, которое она оказывает как произведение синтетическое. Оперный спектакль объединяет музыку (вокальную и инструментальную), литературу (в частности, поэзию), театр (драматургию, игру актеров, сценическое действие), изобразительное искусство (декорации, костюмы и пр.), танец и пластическое движение; к этому нужно добавить театральные-технические эффекты, в частности световые. Главное же место в этом комплексе занимает музыка.

Эти особенности оперы обеспечили ей положение одного из ведущих, демократичных, идейно емких и богатых художественно-выразительными возможностями видов музыкального искусства. Опера стала, образно выражаясь, своего рода мощным рупором авторских идей, доносящим творческие замыслы ее создателей до самого широкого круга слушателей, что обусловило важную общественную роль оперы на разных этапах ее развития. Опера неоднократно становилась своеобразным выразителем общественных настроений и той искрой, которая воспламеняла общественные страсти, разжигала идеологические споры, особенно в периоды обострения классовой борьбы.

В этих свойствах и особенностях коренится, повидимому, особая притягательная сила оперы для композиторов, стремящихся к общению с народом.

"Есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере, -- писал Чайковский. -- Это то, что только она одна дает вам средство общаться с массами публики... Опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных кружков, но при благоприятных условиях -- всего народа".

Характерно, что именно к опере обратился Глинка, создавая национальное по музыке и сюжету произведение, и к вящей славе отечественного оперного искусства день первого спектакля "Ивана Сусанина" (9 декабря 1836 г.) стал днем рождения русской музыкальной классики.

Значение и возможности оперы понимали не только композиторы. Великий русский мыслитель Н.Г.Чернышевский, уделивший в своем знаменитом трактате "Эстетические отношения искусства к действительности" сравнительно меньше внимания искусству музыки, нашел уместным отметить, что опера является "полнейшей формой музыки как искусства".

Наделенные богатством музыкально-поэтического содержания и прогрессивные по идейно-художественной направленности оперы классиков русской музыки -- "Иван Сусанин" Глинки, "Русалка" Даргомыжского, "Князь Игорь" Бородина, "Борис Годунов" Мусоргского, "Псковитянка" Римского-Корсакова, "Пиковая дама" Чайковского, -- всегда вызывали взволнованный и благодарный отклик передовых кругов русского общества.

Общественное значение и художественные достоинства оперы получили высокую оценку и в наше время. С первых же лет Великого Октября оперное искусство неизменно окружено вниманием Коммунистической партии. Оперу любит и ценит советский народ, она постоянно находится в поле зрения советских композиторов. И примечательно, что советские слушатели любят оперу не безотчетно, а требовательно, действенно, стремясь разобраться во всех слагаемых, всех особенностях этого искусства.

Непосредственное общение с широкими кругами любителей музыки и всеми, кому дорого музыкальное искусство (автор этих строк затрагивал вопросы оперного творчества в многочисленных лекциях по истории и теории музыки в Народных университетах культуры, лекториях и т.п.), позволило прийти к выводу, что к наиболее интересующим их вопросам относятся: особенности строения оперы, функции отдельных исполнительских групп, происхождение и основные этапы развития оперы и современное состояние оперного творчества в СССР и за рубежом.

Заслуживает быть отмеченным, что зачастую преобладающий интерес вызывали вопросы, связанные с историей развития оперных жанров. Это можно объяснить тем, что сведения

о формах оперного пения и строения оперы имеются в музыкальных словарях и работах, посвященных анализу музыкальных форм, тогда как популярные книги по истории оперы до последнего времени были "белым пятном" на карте нашей музыкально-издательской деятельности.

Это и послужило стимулом к написанию предлагаемой популярной брошюры и вместе с тем определило круг и объем излагаемых в ней сведений.

История оперы здесь рассматривается -- с минимальными отступлениями -- только в плане развития ее как особого вида (жанра) музыкального творчества, то есть в основном, лишь в одном аспекте. Поэтому в брошюре почти не затрагиваются вопросы эволюции оперной тематики, языка оперы и т.д., не освещаются история и проблематика оперного исполнительства.

Даты, упоминаемые в тексте, приводятся по новому стилю.

При подготовке второго издания автор учел критические замечания кандидата искусствоведения А.Н.Должанского, за которые приносит ему глубокую благодарность. Н.А.Римского-Корсакова, И.Ф.Стравинского, И.О.Дунаевского, А.Онеггера, Л.Бетховена, Ф.Шопена.

Об авторе

ВАЙНКОП Юлиан Яковлевич

Известный советский музыковед. Родился в Витебске. В 1925 г. окончил факультет общественных наук и правовое отделение Ленинградского университета. В 1918–1920 гг. учился по классу композиции в Витебской консерватории. В 1929 г. окончил отдел (разряд) теории и истории музыки Ленинградского института истории искусств (занимался у Б. В. Асафьева, Р. И. Грубера, М. О. Штейнберга и В. В. Щербачева). В 1925–1927 гг. преподавал теоретические предметы в 4-м музыкальном техникуме. В 1930–1933 гг. — художественный руководитель Общества камерной музыки, в 1928–1936 гг. — заведующий редакцией музыкального издательства «Тритон» в Ленинграде. В 1943–1949 гг. преподавал историю музыки в Театральном институте им. А. Н. Островского и в Высшем военно-политическом училище. В 1941–1945 гг. был художественным руководителем, а в 1944–1949 гг. — старшим консультантом Концертного бюро Ленинградской филармонии. Выступал в качестве лектора.

Ю. Я. Вайнкоп — автор работ по музыковедению, биографий известных композиторов, статей и популярных очерков. В числе его трудов: «Квартет имени Глазунова (1919–1939). Очерк», «Могучая кучка», «„Двенадцать“ В. Салманова», «Музыкальный календарь. Советские композиторы», «Квартеты Бетховена», «Краткий биографический словарь композиторов» (совм. с И. Л. Гусиным), а также книги, посвященные жизни и творчеству М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова, И. Ф. Стравинского, И. О. Дунаевского, А. Онеггера, Л. Бетховена, Ф. Шопена.