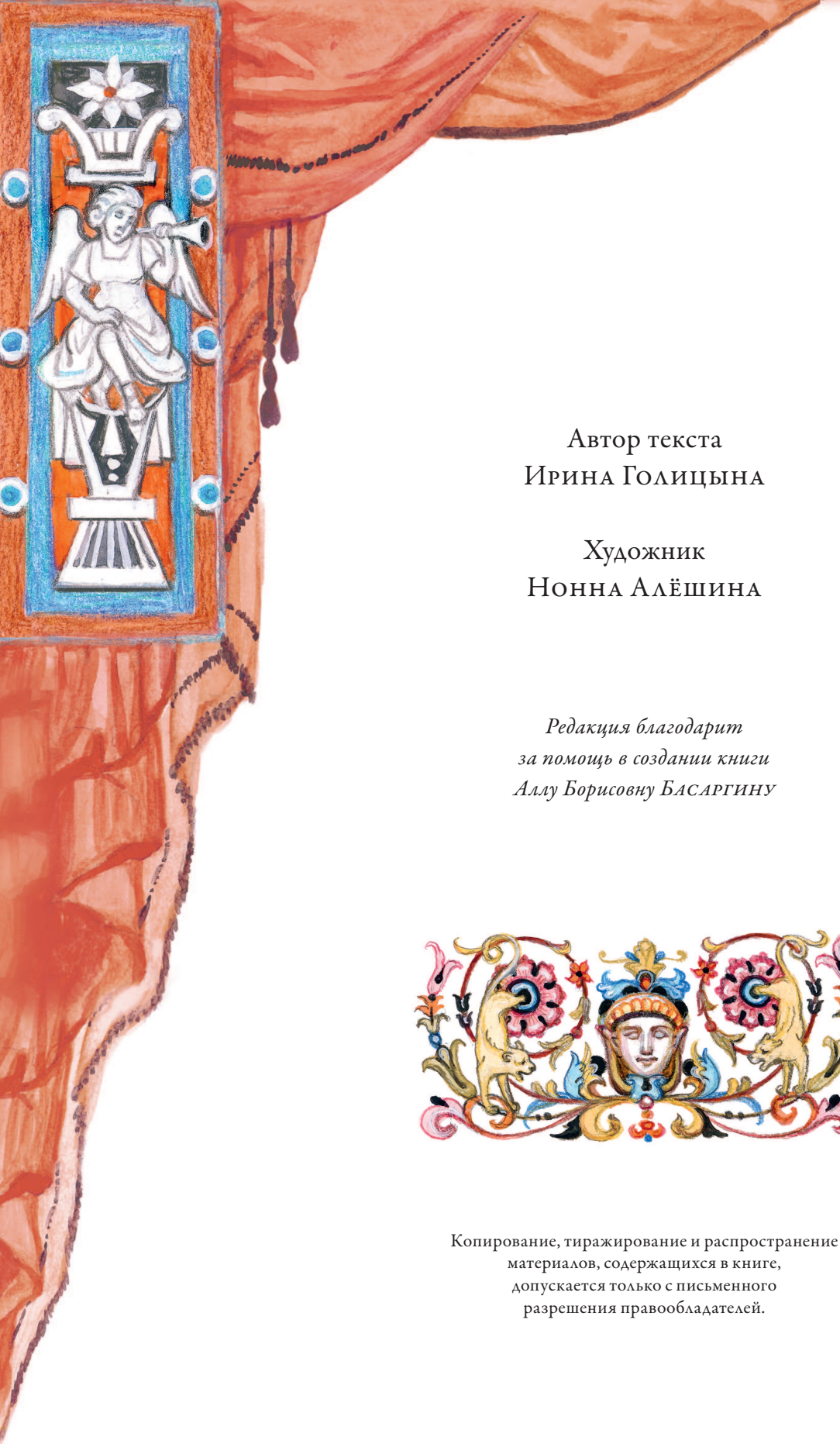

ОПЕРНЫЕ СКАЗКИ И ИСТОРИИ

★ КНИГИ
Вилли
Винки
Москва
2025

Автор текста
Ирина Голицына

Художник
Нонна Алёшина

*Редакция благодарит
за помощь в создании книги
Аллу Борисовну БАСАРГИНУ*

Копирование, тиражирование и распространение
материалов, содержащихся в книге,
допускается только с письменного
разрешения правообладателей.

СОДЕРЖАНИЕ

КАК РОДИЛАСЬ ОПЕРА?	4
ЧТО ТАКОЕ ОПЕРА?	6
КАК ПОНЯТЬ И ПОЛЮБИТЬ ОПЕРУ	7
ОПЕРНЫЕ ГОЛОСА	9
ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА	15
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА	23
ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ	23
ЗОЛОТО РЕЙНА	31
АИДА	39
ПОЛАНТА	49
САДКО	59
СНЕГУРОЧКА	68
ЛЮБОВЬ К ТРЁМ АПЕЛЬСИНАМ	75
ТУРАНДОТ	81
СВАДЬБА ФИГАРО	88
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК	98
ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЬ	105
ЛОЭНГРИН	109
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК	113
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА	117

КАК РОДИЛАСЬ ОПЕРА?

Жил во времена эпохи Возрождения, в конце XVI века, во Флоренции — городе художников и поэтов — замечательный человек. Звали его Джованни Барди. Он был итальянским аристократом, богачом, офицером, поэтом и композитором.

Барди поражал современников любознательностью, энергичностью и боевым характером. Он собирал у себя в доме музыкантов, литераторов, философов, чтобы они могли обменяться мнениями и обсудить важные вопросы искусства. Эти собрания вошли в историю под названием «Флорентийская камерата» (от слова «камера», то есть «комната», «салон»).

Блестящие собеседники, объединившиеся в камерату, много говорили о современной им музыке. Но особенно участников этих встреч интересовал вопрос о музыке в античном театре. Как она звучала во времена Эллады? Каким образом использовалась в спектаклях? И сочеталась ли со словом? Точных ответов члены Флорентийской камераты не нашли. Но сошлись в главном: опыт Древней Греции — зыбкий, далекий, как бы сотканный из золотого тумана времени — нужно использовать, перенести в современный мир, создать такие музыкальные произведения, которые будут близки современникам.

Первой оперой в истории человечества считается музыкальное произведение, названное «Дафна». Её написали композиторы Джулио Каччини и Яко-

Джованни Барди

по Пери на либретто Оттавио Ринуччини. Впервые «Дафну» поставили во Флоренции в начале 1598 года. Увы, та постановка не сохранилась, о ней просто говорят, что она — первая.

Далее участники Флорентийской камераты приступили к новому эксперименту — созданию драмы, положенной на музыку. Авторами стали те же композиторы — Джулио Каччини и Якопо Пери. Они сочинили «Эвридику» — самую раннюю из сохранившихся опер в сопровождении инструментального ансамбля. Её поставили в октябре 1600 года. На премьере присутствовали самые знатные вельможи, ведь она прошла на торжествах по случаю бракосочетания французского короля Генриха IV с Марией Медичи.

Успех последовал колоссальный. Музыкальные трагедии начали создавать в Риме, Мантуе, Венеции и Неаполе. Поэтому Италия и считается колыбелью оперы.

После Италии опера отправилась завоёвывать и многие другие страны.

Якопо Пери

Джулио Каччини

Опера (от итал. *опера* — дело, труд, работа; лат. *опера* — труды, изделия, произведения) — музыкально-театральный жанр, основанный на сочетании музыки, сценического действия и слова.

Первый в мире оперный театр был открыт для публичных представлений в Венеции в 1637 году. Назывался он Teatro di San Cassiano (театр Сан-Кассиано) и принадлежал одной из известных семей Венеции. Сначала этот театр был деревянным, но при пожаре в 1639 году здание погибло. Вскоре театр Сан-Кассиано восстановили, но уже из камня.

170 лет существовал оперный театр Сан-Кассиано. Последние выступления в нем прошли в 1807 году.

Первая опера в России

Её написали и придумали в XVIII веке при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Опера эта называлась «Цефал и Проксис». Историки считают, что автором стихов и диалогов была сама царица. А музыку к ней написал итальянский композитор Франческо Арайя.

А как же женщины?

Никак. Женщинам в то время запрещалось петь на сцене, даже в хоре. Все партии, в том числе и женские, исполняли мужчины.

Опера — один из самых сложных музыкальных жанров. Часто она вызывает недоумение: как странно в театре поют, слова почему-то сложно разобрать, сиди на одном месте несколько часов и вслушивайся... Но не стоит доверять первым впечатлениям от оперы! Этот жанр намного интереснее, чем кажется на первый взгляд!

Искусство для всех или нет?

Об опере часто говорят, что нужна подготовка, чтобы пойти и послушать её. Иногда утверждают, что в опере делать нечего тем, кто не получил хорошего музыкального образования. Но многие люди знакомятся с оперой в раннем детстве, а значит, нет преград, чтобы понять и полюбить оперное искусство. Так в чем же дело?

Да, опера в самом деле сложна и многогранна. И поэтому она интересна! Именно в опере можно испытать сильные чувства, они буквально захватывают зрителей, поднимая его над обыденной жизнью и унося в мир грез и эмоций, которые царят на сцене. Ведь ничто с такой мощью и силой не передаёт человеческие эмоции, как пение и музыка.

Особый театральный жанр

Опера совмещает в себе разные виды искусств: актерскую игру, литературную основу, музыку. Они дополняют друг друга и создают единое произведение.

Мы уже говорили в этой книге, что основой для появления нового жанра стали античные трагедии. Поэтому многие сюжеты опер обращаются к мифологии, в которой кипят нешуточные страсти и которая так далека от обыденности. Так появилось «новое массовое искусство», способное выразить всю полноту чувств, духовную свободу, бунт против повседневности, и главным в нем стала музыка, челове-

ский голос, способный передать все оттенки чувств, захватить зрителя и звучанием, и актерской игрой. Не сразу оперу стал сопровождать классический симфонический оркестр, до него был иной набор аккомпанирующих инструментов. Но основной принцип не менялся: музыка — движущая сила оперы.

Особенности жанра — это музыкальные отрывки, чистый и сильный вокал, хрестоматийный сюжет, сложные, дорогие декорации и костюмы.

Язык оперы

Многие театры предлагают смотреть и слушать оперы на языке оригинала. Но ведь не каждый зритель знает иностранные языки. Часто даже переведённый текст в оперном исполнении неразборчив и непонятен. Это связано с тем, как певцы извлекают звук. Почему опера так устроена?

Основной язык оперы — эмоции. Не слова важны, а голос и музыка, их надо прочувствовать и расшифровать. В отличие от кино или обычного спектакля опера не предлагает разгадывать сюжет: зритель изначально с ним знаком. Стоит купить вместе с программкой оперного спектакля небольшую книжечку — либретто, — как всё становится ясным. В основу оперы обычно положены широко известные мифы, сказки или художественная литература. К написанию либретто нередко привлекались известные поэты, поэтому текст зачастую написан в стихотворной форме.

Задача либретто — рассказать историю, раскрыть образы персонажей и подготовить зрителя к просмотру спектакля.

Чтобы слушать оперу, необходимо разбираться в оперных голосах. Тогда посещение оперного театра покажется вам не принудительным мероприятием, а праздником-фейерверком. Со временем вы так полюбите оперу, что у вас появятся свои любимые певцы. Вы начнёте разбираться в тончайших нюансах исполнения оперных партий и получать огромное эстетическое удовольствие.

Итак, какие же оперные голоса бывают?

Женские голоса

Сопрано

Это самый высокий женский голос. Сопрано бывают разные: есть колоратурное (носительницы такого голоса с лёгкостью делают сложные пассажи во всей второй октаве и даже добираются до середины третьей), драматическое (более тяжёлый и плотный голос, легко берёт ноты до середины второй октавы), лирическое (мягкое, задушевное, нежное, серебряное на высоких нотах).

Партии для сопрано — самые распространённые. Главные героини опер — молодые девушки и молодые женщины. Наиболее яркие примеры: партия Татьяны из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (лирическое), Снегурочка из одноимённой оперы Римского-Корсакова (колоратурное), Лиза из «Пиковой дамы» Чайковского (драматическое).

Меццо-сопрано

Это восхитительный бархатный, насыщенный голос. Он прекрасно звучит в интервале от середины малой октавы до середины второй.

Партии для меццо-сопрано — страстные, богатые, иногда несколько тяжеловесные, но это нисколько не умаляет их красоты. Меццо разделяют на три подтипа, как и сопрано: колоратурное, лирическое и драматическое.

Знаменитые партии: Амнерис в «Аиде» Дж. Верди, Кармен в опере Ж. Бизе, Марина Мнишек из «Бориса Годунова» М. П. Мусоргского, Любаша из «Царской невесты» Н. А. Римского-Корсакова.

Один из самых ярких российских примеров меццо-сопрано — Елена Образцова, долгие годы бывшая примаой Большого театра.

Контральто

Самый редкий и самый низкий женский голос. Такие певицы работают в низком грудном регистре. Наиболее красивы в исполнении контральто именно низкие ноты (верхние звучат лаконично и с напряжением). В операх партии мальчиков и молодых мужчин часто написаны для контральто. Например, Орфей из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, Лель из «Снегурочки» Н. А. Римского-Корсакова, но есть и женские персонажи, конечно: Ольга из «Евгения Онегина» П. И. Чайковского.

Мужские голоса

Контратенор

Самый высокий из мужских оперных голосов, который встречается чрезвычайно редко. По своему звучанию напоминает женский, поэтому его ещё называют мужским сопрано. Этот голос был популярен в эпоху барокко, а затем искусство пения контратенором подзабылось. Типичный пример — партия Звездочета из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Искусство пения контратенора возродили в середине XX века.

Сейчас контратенор становится всё популярнее, хотя ещё и не утрачивает свою экзотичность, потрясающую зрителей.

Тенор

Высокий мужской голос. Особенно ценен тем, что умеет исполнять верхние ноты. Как и женские голоса — сопрано, тенора разделяют на лирические и драматические голоса. Есть ещё тенор альтино, он звучит необыкновенно высоко и звонко. У слушателей сердце трепещет в те мгновения, когда льётся альтино.

Знаменитых и прекрасных теноров много. Например, Лучано Паваротти (лирический тенор), или Пласидо Доминго (лирико-драматический тенор), или наш соотечественник Владимир Атлантов.

Для теноров написано великое множество партий. Зачастую в итальянских операх главный герой поёт как раз тенором, этот голос проникает в душу слушателей, покоряя её. Познакомьтесь с Герцогом из оперы Дж. Верди «Риголетто», Фаустом в одноимённой опере Ш. Ф. Гуно. Не пройдите мимо русских шедевров — Ленского в «Евгении Онегине», Дон Жуана в «Каменном госте», Германа в «Пиковой даме».

Баритон

Средний мужской голос. Часто про баритон говорят «бархатный» и это сравнение очень ему подходит. Он может быть более мягким

и подвижным, может быть близок к тенору, и тогда его называют тенор-баритон. Если же баритон более силен на низких нотах, но имеет достаточно свободные верхние ноты, то тогда это скорее бас-баритон. Как и у других голосов, существуют также лирическая и драматическая разновидности этого голоса. Для баритона написано великое множество партий. Композиторы любят этот певческий тембр и доверяют ему важных героев своих произведений. Для баритона созданы Дон Жуан у Моцарта, Мизгирь в «Снегурочке», Мазепа у П. И. Чайковского.

Пожалуй, самый известный баритон мира, Грязной из «Царской невесты» Н. А. Римского-Корсакова — Дмитрий Хворостовский.

Бас

Кто хоть однажды слышал бас, ни с чем его не перепутает. Это низкий и сильный голос. Басы различают по высоте и по тембру. Есть высокий бас-кантанта, а самый низкий бас — профундо. По тембру наряду с глубоким басом-профундо выделяют также комический бас, бас-буффо.

Самый знаменитый бас в мире — Фёдор Шаляпин. По свидетельству современников, от силы его баса в театре дребезжали стеклянные люстры. Одна из самых ярких партий в исполнении певца — Мефистофель из одноимённой оперы Арриго Бойто.

Для баса — голоса крайне выразительного и богатого — написано не много партий. Среди них партия Бартоло в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини, Кочубей из «Мазепы» П. И. Чайковского, Руслан из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».

Как оперные певцы воспроизводят звук?

Пение — это самая активная форма человеческой речи. Голос недоступен взгляду, но свободно покоряет слушателей. Это удивительный, мистический инструмент общения.

Звук извлекают маленькие голосовые связки, они размером с ноготь. Их питают лёгкие, а брюшная полость и диафрагма — это наш человеческий генератор. Когда говорят женщины, голосовые связки колышут-

ся около 220 раз в секунду, у мужчин — 130 раз. Пение увеличивает этот показатель до тысячи колебаний.

Некоторые люди генетически могут правильно петь от рождения, их генетика сделала им такой подарок. Но не стоит отчаиваться, если у тебя не сразу получается красиво петь. Серьёзно занимаясь пением, можно достичь больших успехов. Особенно это полезно в том случае, если ты обладаешь звонким, чистым и ясным голосом.

Как певцы заботятся о своём голосе?

Голоса оперных певцов похожи на отпечатки пальцев: среди них нет двух одинаковых. Некоторые из них воздушные и эффектные, другие — тёплые и обволакивающие; некоторые летят в воздух высокими нотами, у других такие низкие проникновенные тона и глубина звука, что вы чувствуете: ваше тело трепещет от вибраций. Оперные голоса — это настоящее чудо. Как же заботиться о них?