

Содержание:

Image not found or type unknown

Введение

Творчество итальянского оперного композитора К. Монтеверди — одно из уникальных явлений в музыкальной культуре XVII в. В своем интересе к человеку, к его страстям и страданиям, Монтеверди — истинный художник Ренессанса. Никому из композиторов того времени не удалось так выразить в музыке трагическое, ощущение жизни, приблизиться к постижению ее правды, так раскрыть первозданную природу человеческих характеров.

Жизнь и творчество Монтеверди

Монтеверди родился в семье врача в 1567 году. Его музыкальными занятиями руководил М. Индженъери — опытный музыкант, капельмейстер Кремонского собора. Он развил полифоническую технику будущего композитора, познакомил с лучшими хоровыми произведениями Дж. Палестрины и О. Лассо. Монтеверди сочинять начал рано. Уже в начале 1580-х гг. вышли в свет первые сборники вокальных многоголосных произведений (мадригалов, мотетов, кантат), а к концу этого десятилетия он становится известным в Италии композитором, членом академии Санта Чечилия в Риме. С 1590 г. Монтеверди — на службе в придворной капелле герцога Мантуанского (сначала в качестве оркестранта и певца, а затем и капельмейстера). Пышный, богатый двор Винченцо Гонзага привлекал лучшие художественные силы того времени. По всей вероятности, Монтеверди мог встречаться с великим итальянским поэтом Т. Тассо, фламандским художником П. Рубенсом, членами прославленной флорентийской камераты, авторами первых опер — Я. Пери, О. Ринуччини. Сопровождая герцога в частых путешествиях, военных походах, композитор побывал в Праге, Вене, Инсбруке, Антверпене. В феврале 1607 г. в Мантуе с огромным успехом была поставлена первая опера Монтеверди — «Орфей» (либретто А. Стриджо). Пасторальную пьесу, предназначенную для дворцовых празднеств, Монтеверди превратил в настоящую драму о страданиях и трагической судьбе Орфея, о бессмертной красоте его

искусства. (Монтеверди и Стриджо сохранили трагический вариант развязки мифа — Орфей, покидая царство мертвых, нарушает запрет, оглядывается на Эвридику и теряет ее навсегда.) «Орфей» отличается удивительным для раннего произведения богатством средств. Экспрессивная декламация и широкая кантилена, хоры и ансамбли, балет, развитая оркестровая партия служат воплощению глубоко лирического замысла. До нашего времени сохранилась всего одна сцена из второй оперы Монтеверди — «Ариадна» (1608). Это знаменитый «Плач Ариадны» («Дайте мне умереть...»), послуживший прообразом множества арий *lamento* (арий жалобы) в итальянской опере. (Плач Ариадны известен в двух вариантах — для голоса *solo* и в виде пятиголосного мадригала.)

В 1613 г. Монтеверди переехал в Венецию и до конца жизни оставался на службе капельмейстером в соборе Св. Марка. Богатая музыкальная жизнь Венеции открыла перед композитором новые возможности. Монтеверди пишет оперы, балеты, интермедии, мадригалы, музыку к церковным и придворным празднествам. Одно из оригинальнейших произведений этих лет — драматическая сцена «Поединок Танкреда и Клоринды» на текст из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», соединившая чтение (партия Рассказчика), актерскую игру (речитативные партии Танкреда и Клоринды) и оркестр, который живописует ход поединка, раскрывает эмоциональный характер сцены. В связи с «Поединком» Монтеверди писал о новом стиле *concitato* (возбужденном, взволнованном), противопоставляя его господствовавшему в то время «мягкому, умеренному» стилю.

Остроэкспрессивным, драматическим характером отличаются и многие мадригалы Монтеверди (в Венеции был создан последний, восьмой сборник мадригалов, 1638). В этом жанре многоголосной вокальной музыки сформировался стиль композитора, произошел отбор выразительных средств. Особенно оригинален гармонический язык мадригалов (смелые тональные сопоставления, хроматические, диссонирующие аккорды и т. п.). В конце 1630-х — начале 40-х гг. наивысшего расцвета достигает оперное творчество Монтеверди («Возвращение Улисса на родину» — 1640, «Адонис» — 1639, «Свадьба Энея и Лавинии» — 1641; 2 последние оперы не сохранились).

В 1642 г. в Венеции была поставлена «Коронация Поппеи» Монтеверди (либретто Ф. Бузинелло по «Анналам» Тацита). Последняя опера 75-летнего композитора стала подлинной вершиной, итогом творческого пути. В ней действуют конкретные, реально существовавшие исторические лица — римский император Нерон, известный своим коварством и жестокостью, его учитель — философ

Сенека. Многие в «Коронации» наводит на аналогии с трагедиями гениального современника композитора — У. Шекспира. Открытость и накал страстей, резкие, подлинно «шекспировские» контрасты сцен возвышенных и жанрово-бытовых, комедийных. Так, прощание Сенеки с учениками — трагическая кульминация оперы — сменяется веселой интермедией пажа и служанки, а затем начинается настоящая оргия — Нерон с друзьями глумится над учителем, празднует его смерть.

Сын врача и старший из пяти братьев. Учился музыке у М. А. Индженъери. В пятнадцать лет публикует Духовные напевы, в 1587 году — первую книгу мадригалов. В 1590 году при дворе Мантуанского герцога Винченцо Гонзага становится альтистом и певцом, затем руководителем капеллы. Сопровождает герцога в Венгрию (во время турецкой кампании) и Фландрию. В 1595 году женится на певице Клаудии Каттанео, которая подарит ему троих сыновей; она умрет в 1607 году вскоре после триумфа «Орфея». С 1613 года — пожизненная должность руководителя капеллы в Венецианской республике; сочинение духовной музыки, последних книг мадригалов, драматических произведений, большей частью утерянных. Около 1632 года принимает священнический сан.

Оперное творчество Монтеверди имеет очень солидные основы будучи плодом предшествующего опыта сочинения мадригалов и духовной музыки, жанров, в которых кремонский мастер достиг несравненных результатов. Основными этапами его театральной деятельности — во всяком случае, исходя из того, что до нас дошло,— представляются два четко выделяющихся периода: мантуанский начала века и венецианский, который приходится на его середину.

Несомненно «Орфей» является самым ярким утверждением в Италии вокального и драматического стиля начала XVII века. Его значение определяется театральностью, большой насыщенностью эффектами, в том числе оркестровыми, чувствительными обращениями и заклинаниями, в которых напевная декламация флорентийцев (весьма обогащенная эмоциональными взлетами) словно борется с многочисленными мадригальными вставками, так что пение Орфея являет почти классический пример их состязания.

В последних операх венецианского периода, написанных более тридцати лет спустя, ощутимы различные стилистические изменения, происшедшие в итальянской мелодраме (особенно после расцвета римской школы), и соответствующие изменения в выразительных средствах, причем все представлено и объединено с большой свободой в очень широком, даже расточительном

драматическом полотне. Хоровые эпизоды убраны или значительно уменьшены, ариозные и речитативные сочетаются гибко и функционально в зависимости от нужд драмы, тогда как другие, более развитые и симметричные формы, с более четкими ритмическими ходами, внедряются в театральную архитектуру, предвосхищая последующую технику автономизации оперного языка, введение, так сказать, формальных моделей и схем, более независимых от постоянно изменяющихся требований поэтического диалога.

Однако Монтеверди, конечно, не грозил риск удалиться от поэтического текста, так как он всегда был верен своим идеям относительно природы и назначения музыки как слуги поэзии, помогающей последней в ее исключительной способности выражать человеческие чувства.

Нельзя забывать и о том, что в Венеции композитор нашел благоприятную атмосферу для либретто с историческими сюжетами, продвинувшихся по пути поисков «правды», или, во всяком случае, с сюжетами, располагающими к психологическим исследованиям.

Достопамятна небольшая камерная опера Монтеверди «Поединок Танкреда и Клоринды» на текст Торквато Тассо — по сути, мадригал в изобразительном стиле; поставленный в доме граф Джироламо Мочениго во время карнавала 1624 года, он взволновал публику, «почти исторгнув у нее слезы». Это смесь оратории и балета (события изображаются пантомимой), в которой великий композитор осуществляет тесную, настойчивую и точную связь поэзии и музыки в стиле чистейшей напевной декламации. Крупнейший образчик положенной на музыку поэзии, почти разговорной музыки, «Поединок» включает устрашающие и возвышенные, мистические и чувственные моменты, в которых звук становится почти образным жестом. В финале короткая серия аккордов переходит в сияющий «мажор», в котором модуляция идет к завершению без необходимого вводного тона, тогда как голос исполняет каденцию на ноте, не входящей в аккорд, поскольку в этот момент открывается картина иного, нового мира. Бледность умирающей Клоринды знаменует блаженство.

Около 1632 года Монтеверди был рукоположен в священники. В последние годы жизни из-под его пера вышли два последних шедевра: Возвращение Улисса (*Il ritorno d'Ulisse in patria*, 1641) и историческая опера Коронация Поппеи (*L'incoronazione di Poppea*, 1642), в сюжетную основу которой легли события из жизни Римского императора Нерона. *Коронация Поппеи* считается кульминацией всего творчества Монтеверди. Она сочетает трагические, романтические и

комические сцены (новый шаг в драматургии оперного жанра), более реалистичные портретные характеристики персонажей и мелодии, отличающиеся необычайной теплотой и чувственностью. Для исполнения оперы требовался небольшой оркестр, и также отводилась небольшая роль хору. На протяжении долгого времени, оперы Монтеверди рассматривались только как исторический и музыкальный факт. Начиная с 1960-х, *Коронация Поппеи* была возобновлена в репертуаре крупнейших оперных сцен мира. В 1643 год Монтеверди умер.

Монтеверди похоронен в Венеции в базилике Санта-Мария Глорियोза деи Фрари.

Заключение

«Единственный его закон — сама жизнь», — писал о Монтеверди Р. Роллан. Смелостью открытий творчество Монтеверди надолго опередило свое время. Композитор провидел очень отдаленное будущее музыкального театра: реализм оперной драматургии В. А. Моцарта, Дж. Верди, М. Мусоргского. Может быть, поэтому столь удивительной оказалась судьба его произведений. Долгие годы они оставались в забвении и вновь вернулись к жизни только в наше время.