Лекция №1

Французская вокальная школа.

Франция была единственной страной, которая уже к концу 17 века создала свою национальную оперу.

Истоки национальной вокальной школы. Состояние вокального искусства в 15-16 веках.

В эпоху Ренессанса во Франции также было характерно стремление всех деятелей науки, культуры и искусства подражать античному искусству. В историю европейской культуры вписаны имена Франсуа Рабле (один из величайших французских сатириков, автор «Гаргантюа и Пантагрюэль), Пьер де Ронсара (французский поэт 16 века), Никола Пусена (французский художник 17 века), Клода Лежёна (французский композитор 16 века). Их творчество возникло из органичного слияния античных мотивов с мотивами народными, ярко национальными.

Народная песня того времени была одноголосной, круг её образов отражал жизнь во всех проявлениях.

В тоже время широкое распространение получило профессиональная сhanson musicale - *многоголосная пьеса* контрапунктического склада на заданный голос, причем вокальные партии щедро были изукрашены колоратурой, но не импровизационной, а точно выписанной композитором. Исключительное значение придавалось сюжету. Широта тематики французской многоголосной песни 16 века: от сочных жанровых картин (например; Клеман Жаннекен «Крики Парижа» - голоса проснувшихся горожан, выкрики торговцев, воркование влюбленных: «Пение птиц» - переливы различных пернатых) и поэтической лирики, до античных образов. Одним из наиболее крупных композиторов – полифонистов оставивший наиболее ценные вокальные произведения – это Клод Лежен.

Наряду с полифоническими произведениями композиторы писали и монодии - одноголосные произведения с аккомпанементом. Сhanson musicale - самый значительный и реалистический жанр французской *профессиональной* музыки.

В 1570 г. в Париже музыкантом – любителем (фр. поэт, лютнист, композитор, переводчик 16 века) Жаном Антуаном де Баифом была создана и им же возглавлена «Академии поэзии и музыки». В результате певцами, поэтами и музыкантами был создан синтетический спектакль - музыкально-драматическое представление «Комический балет королевы». В этом произведении воплощены античные идеи неразрывной связи поэзии и музыки, здесь сочетаются балет, чтение текста и сольные номера. Кроме того при дворе создавались многочисленные представления, включающие хоровые, сольные и танцевальные номера. В этих произведениях превалировали балетные номера.

В это же время началось зарождение air de cour – камерного жанра, одноголосной арии в сопровождении лютни или клавесина. Тщательное соблюдение в арии долготы слогов, богатство гармонического аккомпанемента, свобода ритмики, вытекающей из музыки, размеренной по античному образцу.

Французское вокальное искусство 17-18 веков.

Французский классицизм и его эстетика. С приходом к власти Людовика 14 (который подчинил себе всю культурную жизнь страны: «Государство – это я!») наступает новый этап развития культуры и искусства Франции 17 века. Утверждается новое художественное направление - классицизм.

«Классицизм как стиль – это система изобразительно-выразительных средств, типизирующих действительность *сквозь призму античных образцов,* воспринятых как идеал гармонии, простоты, однозначности, упорядоченной симметрии». Наибольшей популярностью пользуется театр *классической трагедии драматургов* Пьера Корнеля и Жана Рассина, так как их пьесы отражали дух своего времени. В театре складывается своя школа – «школа представления», в которой ценится *преувеличенность выражения чувств в поведении на сцене, особая аффектированная декламационность.*

Что же опера? Итальянская опера (которую пропагандировал министр Франции кардинал Джулио Мазарини) в Париже не прижилась, так как французская публика считала итальянское искусство «слишком откровенным».

В 1669г. поэт Робер Камбер и композитор Пьер Перен получили от Людовика XIV патент на организацию «Королевской академии музыки», который стал первый постоянным оперным театром во Франции. На открытии в 1671г. была исполнена на французском языке пастораль Р. Камбера и П.Перена «Помона».

В 1672г. руководство «Академией» перешло к Жану Баттисту Люлли.

Жан Баттист Люлли является основоположником самобытной национальной французской классической оперы и вокальной школы, а также создателем жанра лирической трагедии.

Ж.Б.Люлли (28.11.1632г Флоренция - 22.03.1687г. Париж) – композитор, скрипач-виртуоз, режиссер, танцор - балетмейстер, педагог.

Первые оперные произведения (15 трагедий за 15 лет) Люлли, которые он назвал «лирическими трагедиями», возникли под воздействием трагедий Корнеля и Расина. Его первые оперы написаны на мифологические сюжеты «Кадм и Гермиона», «Торжество Алкида», «Тезей». Люлли отличает огромное оперно-сценическое чутьё, единство его оперной композиции, он сам набирает певцов и танцоров. Последняя и самая лучшая опера «Армида».

Ведущие черты французской оперы, заложенные Ж.Б.Люлли:

1.Сохранение широкой национальной основы оперной музыки, то есть сохранение традиций французского искусства-трагедии, придворного балета, камерных вокальных произведений.

2.Интерес к большим героическим темам – исходный пункт всей французской оперной школы.

3.Оркестр Ж.Б.Люлли – 70 высокопрофессиональных музыкантов, включая самую большую в Европе группу медных духовых инструментов. Это провоцировало певцов на форсирование.

4.Основой вокальных партий в «лирических трагедиях» Люлли являлся драматический речитатив, построенный на широких интервалах, требующий внезапных переходов из одного регистра в другой и как основное средство оперной выразительности потребовал от певцов аффектированной декламации и актерской игры (Ромен Ролан определил театр Люлли, что это «школа великолепной актерской игры и декламации»).

5.Арии в произведениях Ж.Б.Люлли были разнообразны: от простых, легко запоминающихся (которые пришли из народа и возвращались в народ, их пели все от прачки до короля), до 2 и 3-х частных. Но и они носили декламационный характер. Часто речитатив и ария объединялись в одну большую сцену. Этот исполнительский стиль и стал определяющим во французской школе пения.

Исполнение вокальных партий в операх Люлли требовало серьезной и кропотливой работы, и Люлли много работал с певцами и как режиссер и как вокальный педагог. Эталоном служило подчеркнутое условно сценическое поведение трагедийных актеров, а главное их манера чтения текста.

Особое внимание к занятиям над голосом проявляла любимая ученица Люлли ***Марта Ле Рошуа –*** «гордость лирического театра 17 века» – первая выдающаяся оперная артистка, которую часто сравнивали со знаменитой трагедийной артисткой Марией Шанмелле - ученицей Расина. Это не случайно, ведь Люлли часто приглашал артистов Театра трагедии в свой театр для прочтения текстов опер, оперные артисты должны были прислушиваться к интонациям, всматриваться в мимику, жесты, подражать особенностям поведения на сцене трагедийных актеров.

Горячий и несдержанный Люлли часто грубо обращался с артистами, а порой применял физическую силу. Чтобы избегать конфликтов на помощь приходил деликатный и воспитанный либреттист Филипп Кино. В результате содружества этих талантливых людей, оперный театр Люлли поражал слаженностью работы и высокой дисциплиной всего коллектива. Ромен Ролан определил театр Люлли, что это «школа великолепной актерской игры и декламации».

Дирижируя по случаю выздоровления короля Люлли поранил ногу наконечником трости, которой в то время отбивали такт. Рана развилась в нарыв, перешла в гангрену и Люлли умер.

Со смертью Люлли оперная жизнь Франции затихла. В театре нарушилась дисциплина, была утеряна мера аффектированной декламации, неоправданное поведение певцов на сцене, произведения стали малоинтересными. Оперы молодых и талантливых Андре Кампра и Андре Детуша теряли стройность из-за большого количества балетных номеров.

Кроме того в этот исторический период опера находилась под влиянием классического героического стиля и стиля рококо. В этих условиях возникло творчество Рамо.

Жан Филипп Рамо – композитор, клависинист, ученый, теоретик, продолжатель традиций Люлли. Музыка Рамо одно из высших достижений 17 века.

Вокальный стиль опер Рамо («Ипполит и Арисия», «Кастор и Поллукс» и др.). Рамо был представителем «галантного стиля», характеризующегося выражением «деликатно-нежных» чувств, тонкостью нюансировки в создании поэтических образов. Он использовал разные вокальные формы: драматический речитативы с сопровождением, ариозо, арии, ансамбли. Для вокальных партий характерны напевные мелодии итальянского образца, с изысканными гармониями и своеобразием ритмического рисунка. Исполнение партий требовало большого технического и исполнительского мастерства. Например, в партии Пастушки в опере «Ипполит и Арисия» много сложных пассажей и колоратур, сопровождаемых флейтой и скрипкой, острая ритмика, изящество, изысканность ярко выражены в гавоте. Ария Антенора из оперы «Дардан» яркий пример «галантного стиля» выраженного не в музыке а в тексте («О ужасное чудовище, но любовь – еще страшнее»). Примеры иллюстрируют своеобразие и высокую художественную ценность творчества Рамо.

Итак, связь с балетом и air de cour (, большая сценичность – все эти тенденции французской оперы, развились позднее в творчестве крупнейших французских композиторов.