

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Флорентийская камерата и зарождение оперы в Италии

Киселева Дарья Андреевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Философский

факультет, Москва, Россия

E-mail: daria.msu@gmail.com

Музыка как феномен искусства на всех этапах развития человечества играла важную роль: несла в себе воспитательный и образовательный элементы, была одним из способов эстетического удовлетворения человека и даже служила различным сакральным культам. В Древней Греции она воспринималась неразрывно связанной со словами и/или танцами, инструментальная музыка не пользовалась широкой популярностью. Пробраз оперы появился уже тогда в греческом театре: актеры были еще и певцами, в постановках трагедий звучало инструментальное сопровождение, пели хор и солист, хотя это вряд ли можно было назвать пением, скорее мелодекламацией. В средние века надолго уходит на второй план светское искусство. Появляется средневековая церковная музыкальная культура, противопоставляющая себя народной музыке и любительскому музицированию, олицетворяемым менестрелями, миннезингерами, трубадурами и бардами – певцами и музыкантами, путешествовавшими по Европе. В эпоху Ренессанса, являющуюся переломной и переходной между Новым Временем и Средневековьем, целиком меняется как жизненный уклад, так и мироощущение людей. На историческую арену выходит человеческая личность уже в качестве субъекта культурного развития, и эта личность нуждается в творческом самовыражении и эстетическом удовлетворении. В соответствии с такими глубокими изменениями в психологии человека того времени меняется и характер творимой и исполняемой музыки. Именно эти изменения задают вектор дальнейшего развития музыкальной истории, ведущей к XVII веку, представляющему особый пласт искусства. В этот период степень экономической развитости стран вовсе не совпадала с уровнем, на котором в них находилось искусство. Так Италия, несмотря на раздирающие ее политические противоречия и ослабевание экономики, остается своеобразным центром музыкальной культуры.

В музыке XVII века прослеживаются те же тенденции, зарождение которых было заметно в эпоху Ренессанса: личность послеренессансного времени, чувствующая и мыслящая острее и глубже, чем прежде, готовая к действию, уже полноправно обосновывается в искусстве, в музыке. Ее богатый внутренний мир отражается на произведениях того периода особенно ярко. Динамичный, противоречивый, но вместе с тем чувственный и драматический характер произведений, в свою очередь, как зеркало отражал мироощущение человека, смешение религиозного и мифического в его душе и чувствах, придававшее искусству XVII века ту неповторимую экспрессию, и делавшее его столь личностным. Именно в обозначенных условиях смогли возникнуть новые жанры на основе монодии: кантата, оратория и главное - опера.

Что же представляла собой монодия? В Древней Греции этим словом обозначали сольное пение главного героя греческой трагедии, сопровождавшееся каким-либо инструментом, например, авлосом, кифарой или лирой. Именно эту традицию стремились в 16 веке возродить члены флорентийской камераты.

Появление оперы, или «драмы на музыке», было большим скачком в развитии этой сферы искусства. Новый стиль предполагал и совершенно новые средства выразительности. Синтетическая основа оперы давала широкий простор творчеству композитора. Во Флоренции, где происходили эти революционные по своей сути изменения, существовала так называемая «флорентийская камерата Барди-Корси». Это было содружество музыкантов, композиторов, поэтов, других деятелей искусства и просто любителей музыки, собиравшихся в доме графа мецената Джованни Барди, после отъезда которого из Флоренции, основным местом сбора кружка стал дом Якопо Корси. Членами камераты были многие известные флорентийцы: певцы и композиторы Якопо Пери, Джулио Каччини, теоретик музыки – Винченцо Галилей, из трактатов которого мы многое узнаем о деятельности камераты, поэт Оттавио Ринуччини, Бернардо Строцци и некоторые другие. В качестве основы для своего творчества камерата выбрала греческую трагедию. По их замыслам, опера должна была представлять собой монодию сопровождением, полностью противоположную господствовавшей до этого полифонии. Их идеи воплотились с созданием в 1594 «Дафны» - «сказки на музыке», которая была результатом коллективного творчества камераты. Вдохновившись результатами, музыканты преступили к новой работе – «Эвридике». Так как эта «сказка на музыке» готовилась специально для исполнения на свадьбе Марии Медичи, то в конце была добавлена счастливая развязка – Эвридику возвращали Орфею. Несмотря на свои стремления, участники камераты не возродили греческую трагедию, хотя стремились создать произведения, так похожие на нее. Как известно, искусство нельзя полностью повторить, да и флорентийцы были движимы идеями своего времени. Тем не менее, их достижения стали бесценным опытом, еще одной ступенью развития Итальянской оперы, доведенной до еще большего подъема творчеством Клаудио Монтеверди, который в свою очередь, довел новый стиль до такой формы, в которой он просуществовал в последующие века и получил дальнейшее развитие уже в сочинениях столь известных композиторов, как Генри Перселл, Вольфганг Амадей Моцарт, Джоакино Россини, Гаэтано Доницетти, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Жак Оффенбах, Жюль Массне.

Литература

1. Ливанова Т. – История Западно-европейской музыки до 1789 года, М., – 1983, Т. 1
2. Конен В.Д. – Клаудио Монтеверди, М., – 1971