§17.2 В музыкальных театрах мира

Представьте, вы находитесь в театральном зале. Перед вами расписной занавес, за которыми идут последние приготовления к спектаклю. Оркестранты настраивают инструменты, и вы пытаетесь угадать их по звучащим тембрам. Вот тонкий и нежный "голос" скрипки, а вот трубач осторожно проверяет звучание своего инструмента. Флейтист, арфистка, каждый в отдельности, проигрывают фрагменты мелодии... Этот пестрый, разрозненный шум обещает нечто таинственное и чудесное. Гаснет свет, вспыхивает рампа, дирижер взмахнул палочкой, и звучит удивительная увертюра... Конечно, вы догадались: мы находимся в музыкальном театре.

 Мы знаем, что музыка использовалась в драматическом театре еще с античных времен, но лишь на рубеже 16-17 веков сложились условия для возникновения собственно музыкального театра. Если раньше центром музыкальной культуры был храм, то с этого времени музыка зазвучала в оперном театре. А было это так.

В итальянском городе Флоренция в конце 16 века стали собираться талантливые поэты, ученые и музыканты. Никто из них тогда не помышлял о каком-либо открытии. И все-таки именно им суждено было совершить настоящий переворот в театральном искусстве. Возобновляя постановки произведений древнегреческих драматургов, они стали сочинять собственную музыку, соответствующую, по их представлениям, характеру античной драмы.

Члены ***камераты*** (так называлось это сообщество) тщательно продумывали музыкальное сопровождение монологов и диалогов мифологических персонажей. От актеров требовалось исполнение разговорных партий речитативом (т.е. декламацией, речью нараспев). И хотя слово продолжало играть ведущую роль по отношению к музыке, все же был сделан первый шаг к сближению и гармоничному слиянию. Подобное исполнение позволяло в большей степени передавать все богатство внутреннего мира человека, его личные переживания и чувства. На основе таких вокальных партий возникли арии - законченные эпизоды в музыкальном спектакле, в том числе и в опере.

Оперный театр быстро завоевал любовь и стал популярным не только в Италии, но и в других странах Европы. Опера явилась неотъемлемой частью развлечений и придворных празднеств изысканной публики.

Да, это были удивительные по красоте и роскоши зрелища! Декораторы возводили причудливые пейзажи с фонтанами, цветущими лугами и непроходимыми, дремучими лесами. Из таинственных гротов выходили красавицы, неожиданно, под покровом фантастических видений появлялись мужественные герои, с ними происходили самые невероятные события и превращения. Во всем царили грандиозность и размах. В музыкальном сопровождении было занято около сотни исполнителей. Первые представления осуществлялись в небольших (камерных) театрах, рассчитанных на определенное количество зрителей. Каждое слово певца должно было звучать громко и отчетливо. Любовь к оперному театру стала повсеместной, она не знала границ, а поэтому, спустя некоторое время, стали возводить большие здания, способные вместить публику, желающую стать непосредственным свидетелем театральных зрелищ. С тех пор прошло много лет. В каждой стране были созданы прославленные музыкальные театры: "Гранд-Опера" в Париже (Франция), "Метрополитен-Опера" в Нью-Йорке (США), "Комише Опер" в Германии, "Большой театр" в Москве и Мариинский театр в Санкт-Петербурге (Россия), "Ковент-Гарден" в Лондоне (Великобритания), "Венская опера" в Австрии и др.

 Национальной гордостью Италии - родины оперного искусства- стал знаменитый театр ***Ла Скала в Милане***. Он был открыт в 1778 году, и с тех пор неизменно считается "законодателем мод и вкусов" в этой области театрального творчества. Давно уже канули в Лету имена первых композиторов, сошли с театральных подмостков многие оперные и балетные спектакли, но театр продолжает жить и успешно развивает лучшие традиции.

 Славные страницы Ла Скала связаны с именем композитора ***Джоаккино Россини*** (1792-1868), оперы которого ворвались на миланскую сцену, "как зашипевшего аи струя и брызги золотые" (А.С.Пушкин). В 1812 г., когда композитор впервые появился в театре, ему было всего 20 лет! Созданные им 38 опер неизменно ставились именно в ЛА Скала и имели ошеломляющий успех. Не менее известно и балетное искусство театра. Его самой выдающейся балериной стала Мария Тальони (1804-1884). Ее тонкая, хрупкая фигура, врожденная грация, редкий прыжок, во время которого она как бы задерживалась в воздухе, надолго привлекли внимание восторженной публики. В лучшей партии Сильфиды она воссоздала трагический образ волшебной дочери воздуха, теряющей свои радужные крылышки.

Кто только не выступал на прославленной сцене Ла Скала! Здесь звучал "золотой голос" певца Энрико Карузо, мощный бас Ф.И.Шаляпина. В наше время здесь исполняли ведущие оперные партии Марио дель Монако, Мария Каллас, Монтсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Елена Образцова, Ирина Архипова, Лучано Паваротти...

Познакомимся еще с одним уникальным театром. В столице Китая вот уже много лет выступает знаменитая труппа ***Пекинской музыкальной драмы.*** Этот театр создан очень давно, еще в 7-10 веках, за это время он прошел несколько этапов развития, и к настоящему времени стал ведущим театром Китая, воплотившим лучшие народные традиции.

 Сюжеты первых спектаклей музыкальной драмы составляли древние народные легенды и наиболее популярные романы со множеством исторических и вымышленных персонажей. От актеров требовалось особое мастерство, в том числе и акробатическое. Один из зрителей тех лет рассказывал, что "актеры взбирались и спускались по канату, как обезьяны, они могли крутиться, как падающий лист,; один силач выдерживал пирамиду из пяти человек, одним прыжком актер мог достичь высоты дома..." С середины 19 века Пекинская музыкальная драма становится самостоятельным театральным жанром.

Особый колорит этого театра составляет игра актеров. В музыкальной драме до сих пор сохраняются четыре основных амплуа персонажей: герой, героиня, раскрашенные лица-маски и комики. Для каждого амплуа выработан строгий канон сценического поведения. Например, в игре героини главным было не пение, а мимика и жесты, яркие, нарядные костюмы. Мужские персонажи-маски с пестрым гримом отличались особой эффектностью исполнения и сильно звучащим голосом. Комический персонаж - это почти всегда простолюдин или глупец. Ему не предназначались вокальные партии, он больше говорил и часто импровизировал, его юмор отличали грубоватая непосредственность и смекалка. А иногда эти чудаки представали перед зрителями в роли настоящих мудрецов и острословов.

Все движения актеров производились в такт музыке и в полном соответствии с их мимикой и жестами. Не случайно, восхищаясь игрой актеров, великий режиссер К.С.Станиславский говорил, что об их руках можно написать целую поэму. Например, чтобы передать безысходность, актер опускал руки и резким движением поворачивал ладони вверх, при этом кисти рук безвольно повисали в воздухе. К движению рук позднее прибавилась игра рукавами, которая сегодня насчитывает около пятидесяти вариаций. К примеру, встряхивание рукавами означало, что актер готов к исполнению вокальной партии; скрещенные и безвольно опущенные руки означали, что тайна героя раскрыта и его замыслы потерпели провал; свисающие рукава использовались в качестве привидений, душ умерших и людей, попавших в беду.

Незабываемое красочное зрелище представляли танцевальные движения с двумя длинными перьями, прикрепленными к головному убору сзади. Вначале они предназначались для главарей разбойников, а позднее стали украшать костюмы доблестных полководцев. Если актер закусывал перья зубами, то это означало, что герой полон непреклонной решимости.

В движениях актеров было очень много символики. Так, если актер появлялся на сцене с плетью, это означало, что он едет верхом на коне; два зажженных фонарика символизировали глубокую ночь; флаг с изображением воды и плывущей рыбы означал реку. Если актер делал флагом волнообразные движения, то из этого следовало, что он отчаянно борется с волнами.

На сцене практически отсутствует реквизит и декорации. Традиционные из них - стол и стул, которые также условно воспринимались зрителями. Если герой находился внутри помещения: на царском приеме, читал или писал, то стул непременно стоял за столом. Если же он принимал гостей, стул ставился с внешней стороны. Стул в центре сцены предназначался для почетных гостей или для хозяина. При необходимости с помощью стула и стола могли изобразить вершину горы или неприступную скалу. По замыслу сцена должна быть свободной, так как во время спектакля актеры исполняли танцы, для которых было необходимо большое пространство.

Главное, на чем держится спектакль Пекинской музыкальной драмы, - это великолепная игра актеров. Особенно его отличает вокальное мастерство актеров, способность передачи чувств и эмоций героев. "Все чувства рождаются в сердце человека" - гласит классическое изречение, ставшее заповедью для исполнителей. Выражению чувств помогает богатая мимика актеров. Веселье актер передает покачиванием головы, широко открывая глаза и улыбаясь, печаль сопровождается слезами и притопыванием с безразличным выражением лица, испуг - открытым ртом и сильной дрожью.

Во время пения актер должен отчетливо и сильно произносить звуки. Не важно, сколько в театре находится слушателей, но каждый из присутствующих должен расслышать все слова и звуки. Пение звучит в сопровождении музыкальных инструментов. Здесь также существуют свои строгие законы и правила: струнные инструменты используются в бытовых и лирических сценах, чеканная дробь ударных предназначается для военных сцен. С помощью музыкальных инструментов символически передаются шум ветра или дождя и т.д. Герой пришел в гневное состояние -звучат малый барабан, кастаньеты и гонг; герой выезжает на коне- ударный оркестр рассыпается звоном меди...

Не менее символичны и традиционные костюмы актеров, строго соответствующие их амплуа. Император облачается в богатый костюм желтого цвета, высшие сословия придворной знати надевают красные платья, положительные персонажи играют в синей одежде, молодые - в белой, а пожилые - в коричневой. Особенно сложен театральный грим: лица ярко раскрашиваются определенным образом, передавая суть характера героя (жестокого, храброго, доброго и т.д.). Если на лице рисуется широкий разлет бровей -герой готов воспользоваться всей полнотой принадлежащей ему власти, черная тень у глаз означает подобие мифической таинственной птицы и т.д.

Пекинская музыкальная драма представляет искусство синтетическое, вобравшее в себя многие другие виды. Не случайно в одном из древних трактатов написано: "Когда не хватает слов, начинают вздыхать, когда не хватает вздохов, начинают петь, когда не хватает песни, руки начинают бессознательно жестикулировать, а ноги -танцевать". Знаменитая Пекинская музыкальная драма является вершиной не только китайского театрального искусства, но и мировой художественной культуры в целом.

Вопросы для самостоятельной работы.

1.Как и почему возник музыкальный театр?

2.Расскажите о прославленных музыкальных театрах мира.

3.Расскажите, чем вам запомнилась Пекинская музыкальная драма.