

С. В. Лаврова

ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРА И АНТИЧНОСТЬ

Рецензия на монографию: Азарова В. В. *Античность во французской опере 1890–1900-х годов*. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. 472 с.

История французской оперы переломного периода конца XIX — начала XX в. все еще остается недостаточно изученной в отечественном музыковедении, несмотря на то что XX столетие уже становится достоянием истории. Монография В. В. Азаровой «Античность во французской опере 1880–1900-х годов», недавно вышедшая в свет в издательстве “Lambert Academic Publishing” [1], во многом заполняет этот существующий пробел. Избран в качестве научно-исследовательского ракурса античные устремления французского искусства рубежа XIX и XX вв., простирающиеся сквозь призму классицизма, автор монографии обращается к образцам оперного жанра, которые сосредоточили в себе свойственные данной эпохе черты. В период 1890–1900-х годов меняется смысловое содержание античного наследия: взаимодействуя с научным, философско-эстетическим, художественным видением мира, формируется символистская концепция, ставшая одним из важнейших явлений культуры 1890–1900-х годов.

Воплощенная в операх эта концепция переходного периода 1890–1900-х годов (до Первой мировой войны) наполняет художественную культуру новым содержанием, а структура понятия античности претерпевает трансформацию в вершинах оперного творчества Ж. Массне, П. Дюка, К. Дебюсси, Г. Форе и других композиторов.

Последняя треть XIX в. была одним из самых драматических периодов в истории Франции, за которым закрепилось название «fin de siècle» («конец века») как обозначение всеобщего кризиса.

Символизм и импрессионизм, модерн и натурализм, фовизм и пуантилизм — эта богатая художественная палитра запечатлела

многоликое содержание культуры Франции периода «fin de siècle». Своеобразный ренессанс наступил на фоне возникших новых интерпретаций античности и переосмысления христианской истории, в которых особая роль принадлежала Э. Ж. Ренану — автору монографии «Марк Аврелий и конец античного мира», блестящему знатоку истории, привлекавшему внимание современников, художников и композиторов к эпохе раннего христианства.

Взаимодействие античности и раннего христианства проступает в операх Массне 1890–1900-х годов «Таис», «Жонглер Богоматери», в вокально-симфонических произведениях С. Франка, таких как «Искупление» (1873) и «Заповеди Блаженств» (1879), в опере «Кармелитка» Р. Ана (1902), в мистереи «Легенда о Святом Христофоре» В. д’Энди (1902–1920) и далее, уже в XX в., в лирико-психологической опере Ф. Пуленка «Диалоги кармелиток» (1957) и опере «Святой Франциск Ассизский» (1983) О. Мессиана.

Античная тема в пространстве французской культуры эпохи «fin de siècle» открывает перспективу эволюции мировоззренческих и философско-эстетических процессов музыкальной культуры посредством такого синтетического жанра, как опера. Будучи своеобразной праосновой культурно-исторических целостностей, античность обладала возможностью ассимиляции элементов мировой культуры как никакая другая художественная система и могла стать смыслообразующим стержнем для сложной, многоликой эпохи рубежа веков, подводящей итоги прежнему наследию и открывающей новые пути в XX в. Эта отправная точка исследования служит композиционной основой монографии: каждая из четырех глав посвящена различным аспектам античности. Первая определяет её место и роль в культурном пространстве Франции 1890–1900-х годов; вторая исследует вопросы взаимодействия с христианским гуманизмом;

в третьей рассматриваются символические аспекты античного мифа. Наиболее масштабная по содержанию и вместе с тем наиболее объёмная четвертая глава обращается к тому моменту в истории данного периода, когда сквозь идеальную аполлоническую упорядоченность в художественном творчестве начинает проступать интерес к диониссийским культам. Автор монографии отмечает, что на переломе столетий происходит встреча эллинизма с варварством, язычества с христианством, которая изменила психологические установки современников по отношению к воплощению и восприятию и эллинской античности и языческой древности. В связи с этим отражение античной темы становится более разнообразным и неоднозначным. Один из наиболее ярких примеров — «Мученичество Святого Себастьяна» К. Дебюсси, подробный анализ которого вошел в четвертую главу. Это сочинение (за него К. Дебюсси был отлучен от церкви) — одна из наиболее загадочных партитур французского композитора, отражающая, с одной стороны, волшебный религиозный мир, а с другой — чувственный, плотский и восторженный с введением смеси языческих и христианских элементов. В произведении, объединяющем элементы литургической драмы, средневековой мистерии, синтетический сплав живописного, пластического начал, присутствуют признаки всех возможных для своего времени музыкально-театральных жанров и черты ораториальности. Редко исполняемое и еще не получившее до появления данной монографии освещения в научно-исследовательской литературе¹ это интереснейшее и крайне своеобразное сочинение К. Дебюсси своей оригинальностью открывает новые пути для создания новых музыкально-театральных концепций в творчестве младших современников А. Онеггера, И. Стравинского, О. Мессиана.

Научная новизна подхода к данной тематике обнаруживает себя в отображении процесса формирования «антиномически единого» (С. Аверинцев) пространства поздней

¹ В 2000 г. появилась диссертационное исследование Ю. А. Монастыршиной «Мистерия Дебюсси „Мученичество святого Себастьяна“ в культурном контексте эпохи».

античности и христианства, в котором разворачивается действие мистерии «Мученичество Святого Себастьяна» Д'Аннунцио — Дебюсси. Существенные различия философско-эстетических и художественных позиций авторов и сама атмосфера времени эпохи *fin de siècle* содержала скрытый потенциал для появления одного из самых уникальных опытов мистерии в истории музыкально-театрального искусства XX в.

Оставаясь основой для французского искусства на протяжении 1890–1910-х годов, образно-философский строй античности претерпевал обновления и постоянно развивался. Начало XX в. открывало новые перспективы, и вместе с тем рассматриваемый в монографии этап стал своего рода «узловым моментом» для множественных проявлений и многообразных отражений античной темы в наступившем столетии, которому было суждено пройти через потрясения и сокрушение самих основ классического искусства.

Отметим также, что монография В. В. Азаровой «Античность во французской опере 1880–1900-х годов» продолжает серию публикаций автора на эту тему [2–11].

Литература

1. Азарова В. В. Античность во французской опере 1890–1900-х годов. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. 472 с.
2. Азарова В. В. Тема христианского гуманизма в лирических операх Ж. Массне «Таис», «Сафо», «Жонглер Богоматери»: очерки. Воронеж: Истоки, 2000. 208 с.
3. Азарова В. В. Символы античного христианства в художественной модели мира П. Дюка: «Ариана и Синяя Борода». М., 2002. № 3. Деп. в НИО Информкультура Российской Гос. б-ки от 10.12.2001 г. №3329. Инф. Указ «Музыка».
4. Азарова В. В. Античная тема в опере Г. Форе «Пенелопа». М., 2003. № 2. Деп. в НИО Информкультура Российской Гос. б-ки от 06.02.03 г. №3352. Инф. Указ «Музыка».
5. Азарова В. В. Античность в европейской опере 1890–1940-х годов // Гуманитарное знание. Сб. научных статей. СПб.: Астерион, 2006. Вып. 2. С. 41–53.
6. Азарова В. В. Из истории создания мистерии К. Дебюсси «Мученичество Святого Себастьяна» // Теория и практика профессиональной

подготовки учителя музыки. Сб. науч. трудов / науч. ред. А. С. Петелин, О. И. Спорыхина. Воронеж: ВГПУ, 2005. Вып. 21.

7. *Азарова В. В.* Античность во французской опере // Музыка и время. 2006. № 7. С. 26–30.

8. *Азарова В. В.* Античная тема во французской опере 1880–1900-х годов // Теория и практика профессиональной подготовки учителя музыки. Сб. науч. трудов / науч. ред. А. С. Петелин, О. И. Спорыхина. Воронеж, 2004. Вып. 19.

9. *Азарова В. В.* Опера Г. Шарпантье «Луиза» в свете эволюции жанра французской оперы 1900-х годов // Музыка в современном мире.

Наука, педагогика исполнительство. Тезисы IV Международной конференции, 25 января 2008. Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Ч. I. С. 20–25.

10. *Азарова В. В.* Французская музыкальная драма в творчестве В. Д'Энди // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. Искусствоведение. 2011. Вып. 2. С. 2–18.

11. *Азарова В. В.* Сценическая судьба и особенности драматургии «музыкального романа» Г. Шарпантье «Луиза» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. Искусствоведение. 2012. Вып. 1. С. 3–20.