

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В КУЛЬТУРЕ БАРОККО: ИТАЛЬЯНСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ ВАРИАНТ

С. Эльтерман

2 курс, социологический факультет

Научный руководитель – доц. С.В. Польской

Благодаря особенностям культурного развития Италии и Франции, их музыкальный театр в эпоху барокко сформировывался разными путями. На протяжении почти всего XVII-XVIII вв. итальянская опера завоевывала Европу как музыкально-театральная культура Италии, как искусство *bel canto* (от итал. «прекрасное пение»). Бельканто – техника виртуозного пения, которая характеризуется плавностью перехода от звука к звуку, насыщенной окраской звука, выравниваемостью голоса во всех регистрах, легкостью звуковедения, которая сохраняется в технически подвальных и изощренных местах мелодического рисунка. В бельканто голос – это совершенный инструмент певца, подобный солирующему инструменту оркестра. Основы итальянского *bel canto* складываются в опере-серия (*opera-seria*, от итал. – «серьезная опера») (1, с.98). Центральную роль в ней занимает - *aria da capo*, своеобразное «остановившееся мгновение», где герой, сосредоточенный на своих переживаниях, выражал тот аффект, который в данном положении его охватывал. Фактически такая ария «убивала» драму, превращая оперу в концерт. На первом плане оказывался именно певец – солист, виртуоз (2, с.452).

Франция стала второй после Италии страной, где во второй половине XVII в. сформировалась своя оригинальная оперная и вокальная традиция. Ж.-Б. Люлли, стоявший у истоков национальной оперной традиции, создал музыкально-драматическую основу французской оперы, где господствовало слово, а музыка занимала подчиненное положение. Он был убежден, что «чистая музыка», не истолкованная текстом либо танцем, бессмысленна (3, с.263). Таким образом, появилась французская вокальная школа, в которой важнейшее место заняли декламационность и театральные жесты.

Причина подобных разительных отличий в том, что каждая из систем развивалась в абсолютно разных культурных и исторических контекстах. В первую очередь, отличалась социально-политическая обстановка. В Италии – царил политическая раздробленность. Крупнейшим центром развития культуры в эпоху барокко стала Венецианская республика, где опера впервые приобретает коммерческий характер. В Венеции, где уже в XVII веке существовало 4 конкурирующих оперных театра, публику привлекала исключительно виртуозность того или иного певца. В централизованной Франции развивается абсолютная монархия, нашедшая свое высшее выражение при Людовике XIV. Здесь опера создается

и финансируется королевским двором, и во многом носит ангажированный характер, прославляя деяния короля. Отсюда значимость и весомость каждого слова.

Стилистические различия так же играли важную роль. В Италии, где господствует стиль барокко, с его контрастами, асимметрией, господством светотени, нарочитой усложненностью форм, он отражался в оперном искусстве в форме бесконечных украшений и фиоритур, с помощью которых виртуоз демонстрировал свои вокальные возможности. Французский классицизм, отличающийся равновесием и четкостью, требовал от певца ясности каждого слова, безупречной фразировки, отвергая сложные вокальные украшения, как затемняющие содержание.

В тоже время виртуозная итальянская вокальная техника и декламационно-драматическая французская манера были связаны с более глубокими языковыми основами. Поэтому ни *война буффонов*, ни оперная реформа Глюка не изменили существенным образом национального своеобразия итальянской и французской манеры пения, которые были связаны с более глубокими ментальными и культурными особенностями этих двух европейских народов.

Библиографический список

1. Ливанова Т.М. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту. М.: издательство «Музыка», 1987.
2. Сусидко И. П., Луджер П.В. Итальянская опера XVIII века. Часть II. Эпоха Метастазо. М.: издательство «Классика-XXI», 2004.
3. Бульчева А.В. Сады Армицы: музыкальный театр французского барокко. М.: «Аграф», 2004.

ВЛИЯНИЕ РЕНЕССАНСНЫХ ИДЕЙ НА СТАНОВЛЕНИЕ ФОРМ ФРАНЦУЗКОЙ ПРИДВОРНОЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ДВОРА ФРАНЦИСКА I)

Д. Яикова

2 курс, социологический факультет

Научный руководитель – доц. С.Е. Чичева

XVI век принес новые идеи во Францию, это время расцвета французской ренессансной культуры. Специфика французского, как и всего Северного Возрождения, заключалась в синтезе национальной и итальянской традиции, которая отразила новый этап осмысления мира и человека в нем. Особенности социально-экономического развития Франции, слабость зарождающегося капиталистического уклада и буржуазии, усиление власти государства и складывание абсолютизма нашли выражение в культуре Ренессанса: отсюда ее придворно-дворянский характер, преобладание политико-этических идей, ярко выраженное национальное самосознание и патриотизм.