

И просто дай мне повеселиться: о «серьезном» в опере М. Кастельнуово-Тедеско.

Научный руководитель – Урванцева Ольга Александровна

Мавренкова Анна Ивановна

Студент (специалист)

Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М.И.Глинки,

Магнитогорск, Россия

E-mail: Ann-theor@Yandex.ru

Марио Кастельнуово-Тедеско (1895–1968) — итальянский композитор с грандиозным творческим наследием в жанрах инструментальной, камерно-вокальной, хоровой музыки, автор нескольких опер и музыки к более чем 100 кинофильмам [3]. При этом большая часть произведений мало известна исполнителям и слушателям и ещё менее того исследована (за исключением гитарной музыки) как в России, так и зарубежом. Несомненно, одна из наименее исследованных областей — оперы композитора, что удивительно в контексте общей родины композитора и этого жанра. Две оперы композитора «Мандрагора» (по пьесе Никколо Макиавелли) и «Венецианский купец» (по пьесе Уильяма Шекспира) выигрывали первые премии на конкурсах в период своего создания. В то же время сочинения не всегда удачно ставились на сцене (например, М. Кастельнуово-Тедеско сильно переживал из-за отсутствия успеха «Мандрагоры»).

В 1962 году композитор создает не отмеченную в автобиографии оперу «Как важно быть серьезным» по одноименной пьесе Оскара Уайльда. Первоисточник — остроумная комедия, где нет ни одного персонажа, хоть с долей серьезности: мечтающие выйти замуж Сесили и Гвендолен (с их главным критерием, чтобы жених был Эрнестом, иное не важно); притворяющиеся Эрнестами Альджернон и Джек; мисс Призм, потерявшая чужого ребенка в саквояже; засыпающий на рабочем месте доктор Чезюбл; меркантильная Леди Брекнелл, считающая, что курение — правильное занятие для жениха дочери, но потеря обоих родителей — небрежность.

Опера была создана не по заказу какого-либо оперного театра или режиссера, но по творческому (а потому и довольно свободному) замыслу самого Марио Кастельнуово-Тедеско, с поразительной точностью выражающей всю его суть и талант. Опираясь на оригинальный текст О. Уайльда, композитор воплотил «звонок по-вагнеровски», цитируя «Полет Валькирий», а смерть Эрнеста, воображаемого брата Джека через траурный марш Ф. Шопена. Во многом в опере просматривается субъективное отношение М. Кастельнуово-Тедеско: исполнение пианистом-любителем Альджерноном ноктюрна Шопена переключается с образом матери композитора: «Как я уже говорил, мама звучала красиво, как хороший любитель, то есть без большой техники, но с выражением и со вкусом фразировки: её любимым автором был Шопен» [5, 67], отражение текста о плохой музыке подчеркивается серийной техникой, которая была очень не близка эстетике М.Кастельнуово-Тедеско. При этом разноплановые цитаты (например, «Полет шмеля» Н.А.Римского-Косакова и средневековая секвенция «Dies Irae») совершенно удивительным образом сочетаются в опере, в том числе контрапунктически, именно в этом проявляется необычайный талант композитора. К особенностям оперы относятся:

- Бережная работа с первоисточником (сам композитор выступил в роли либреттиста и переводчика на итальянский язык): детальный перенос текста с минимальными (в плане содержания) купюрами, детальное отражение юмористической составляющей через музыкальный язык (опора на самые стереотипные музыкальные темы из

истории музыки), очень тонкое прочтение юмора О. Уайльда (высокое мастерство применения цитат, их сочетание).

- Использование в произведении техник коллажа и цитирования.
- Камерный состав исполнителей: два тенора, два сопрано; меццо-сопрано, альт, баритон и бас — при масштабе оперы в три действия.
- Новаторский подход к инструментовке оперы — вместо традиционного оркестра опера написана для двух фортепиано и перкуссии.

С одной стороны за счет невероятного количества заимствований из классической музыки считается юмор композитора, с другой — возникает вопрос об эстетической ценности и своеобразной «законности» существования такого сочинения. Ответ на этот вопрос дает в труде «Конец эпохи композиторов» [2] В. Мартынов, отмечающий, что расцвет индивидуальности музыкального языка, когда новаторство еще не искореняло признаки исходной архетипической модели музыки пришёлся на XVIII-XIX века. Ответ на вопрос «В чем же проявляется творчество, где же художник?» дает М. Арановский: «индивидуально-личностное проявляется в мастерстве работы с самим материалом, а не с его созданием» [цит. по 1, 5], что наглядно, тонко, изящно, с изысканным юмором подтверждает Марио Кастельнуово-Тедеско.

Источники и литература

- 1) Казанцева Л.П. Полистилистика в музыке : лекции по курсу «Анализ музыкальных произведений» / Л.П. Казанцева — Казань: Казанская государственная консерватория, 1991. — 36 с.
- 2) Мартынов В. Конец времени композиторов / В. Мартынов // Предание.ру — URL : <https://predanie.ru/book/137466-konec-vremeni-kompozitorov/> (дата обращения: 07.02.2024).
- 3) Рычков К.Н. Музыка в современном коммерческом кинематографе США: проблемы истории и теории : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Рычков Константин Николаевич ; науч. рук. Р.А. Насонов ; Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского — Москва, 2013. — 375 с.
- 4) Brusotti R. Ritratti Critici di Contemporanei : Mario Castelnuovo-Tedesco / R. Brusotti // Belfagor, vol. 67, no. 4 — Pisa : Scuola Normale Superiore of Pisa, 2012. — PP. 403–421. // JSTOR — URL : <http://www.jstor.org/stable/26154559> (Accessed 21.02.2024).
- 5) Castelnuovo-Tedesco M. Una vita di musica / M. Castelnuovo-Tedesco — Fiesole : Cadmo, 2005. — Т.1: 657 p.
- 6) Gelardino A. Preface / A. Gelardino // The Importance of being Earnest : Three Acts after the Comedy of Oscar Wilde : Comic Opera for Eight Singers, Two Pianos and Percussion. — Milano : Edizioni Curici, 2022. — PP. 3-22.