

Идея синтеза искусств в оперном театре XX-XXI вв.

Научный руководитель – Пономарёва Елена Владимировна

Шониёзова Динара Махмадовна

Студент (специалист)

Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В.Собинова, Саратов,
Россия

E-mail: dinara.astr@bk.ru

Как известно, с самого начала своего существования опера мыслилась как синтетический жанр, объединяющий различные виды искусства. Однако, если первоначально оперный жанр предполагал синтез слова, музыки и драматического действия, то во второй половине XX-нач. XXI вв. рамки расширяются, происходит переосмысление синтетической природы оперы.

Перейдём к рассмотрению новых тенденций в оперном театре XX-XXI вв.

Как отмечает С. Гончаренко: «В первой половине XX века в эволюции оперы происходят сложные процессы жанровых взаимодействий и пересечений. . . Эпос и лирика теряют автономию, их признаки рассредоточиваются в иных оперных типах» [3, 188].

Исследователь выделяет 4 канала обновления оперы в это время:

1. Эволюция оперы в рамках традиций музыкального театра:
- возвращение к старинным доклассическим принципам оперы, но в новом качестве; сочетание оперного и балетного пластов; литературная опера - опера, написанная на неизменный текст первоисточника
2. Авторские эксперименты по синтезу оперы с другими академическими жанрами: опера-оратория; опера-концерт, в которой усиливается вокальное и инструментальное начало.
3. Соприкосновение музыкального театра с неакадемическими жанровыми пластами:
4. Тенденция к сакрализации оперы - использование духовно-религиозной тематики для основы сюжета.

Если в начале XX века опера синтезировала в себе различные академические жанры, то уже во второй половине XX века основной идеей оперного театра выступает идея синтеза всех искусств в одном художественном произведении. Приведём некоторые виды синтезирующих театров.

В конце 1950-х годов зарождается «**Инструментальный театр**». В настоящее время не существует устоявшегося определения данного явления.

1. немецкий композитор М. Кагель считал: «инструментальный театр - форма представления, которая использует жестикуляцию, содержит визуальные компоненты и находится в связи с музыкой. Все, что мы здесь видим и слышим, "сочинено"» [4, 9]. Его пьеса «*Sur scene*» (1959) открывает данное явление. По задумке автора: «Подиум, где играет инструменталист, теоретически не отличается от театрального подиума; музыкант должен иметь возможность интенсивно и разнообразно создавать «сценическую жизнь» [1, 422]

2. Ф. Караев в лекции об инструментальном театре высказывает следующую мысль: «инструментальный театр - это перво-наперво искренняя в своей наивности попытка окинуть взглядом недавнее прошлое, взгляд назад, откровенное возвращение к театру фольклорному, народному, непрофессиональному, где места традиционных масок и личин заняли другие герои - музыкальные инструменты» [6]. В качестве примера композитор приводит своё произведение «В ожидании. . .» (1982): «Здесь театрально-сценическое действие полностью переносится в совершенно иную сферу - чисто музыкальную, а жанр этого

сочинения определяется как музыка для исполнения на театральной сцене. Персонажи четко персонифицированы, инструменталисты fagotto, trombomo, violoncello и contrabasso недвусмысленно ассоциируются с Гого, Диди, Поццо и Лакки - героями Беккета» [6].

В 1965 году Б. Циммерман формулирует концепцию **«тотального музыкального театра»**. В своей статье «Будущее оперы» автор подчёркивает: «архитектура, скульптура, живопись, музыкальный театр, драматический театр, балет, кино, электроусилители, телевидение, электронная музыка, конкретная музыка, цирк, мюзикл, и все виды сценического движения соединяются с друг другом в феномене плюралистической оперы».[5, 101].

«Тотальный музыкальный театр» предполагает использование разных технических возможностей, причём в таком театре «любой компонент выдвигается на первый план, если его создатель - режиссёр, хореограф и т.д. - талантливее других и может предложить интересную идею» [3, 190].

Опера «Солдаты» Б. Циммерманна (1965) на сюжет одноименной пьесы Я. Ленца считается первым образцом тотального музыкального театра. «Создавая «Солдат» -разъясняет автор - я попытался сделать решительные шаги в этом направлении; можно вспомнить, что в некоторых сценах моей оперы идеям создания плюралистической формы музыкального театра служат речь, пение, крики, шепот, джаз, грегорианика, танец, кино и весь современный «технический» театр, который по счастью уже находится в нашем распоряжении» [5, 102].

В XXI веке возникает новое явление - **«Театр звука»** А. Бакши. Это вид нелитературного театра, в котором главные роли принадлежат музыкантам, что продолжает идею «инструментального театра», но в «Театре Звука» не исключена роль драматических актёров и танцоров. Как отмечает сам композитор: «это пространство диалога между музыкой и драмой, музыкой и кино, музыкой и живописью, а также музыкой европейских и неевропейских культур на подмостках сцены». Его сочинения подобного жанра: «Сидур-мистерия» для сопрано, синтезатора и 8 ударных (1992), «Полифония мира» (2001), музыкальное представление «Из красной книги» (2001). Как утверждает музыковед Л. Бакши, все сочинения объединяют определённые особенности: в качестве героя выступает инструменталист; отсутствие сюжета; построение драматургии на принципе контрапункта музыки, слова, сценического действия и изобразительного искусства [2, 151].

Таким образом, как мы могли наблюдать, новые оперные театры второй половины XX-XXI вв. имеют некий общий знаменатель в виде идеи ансамбля всех искусств и коллективного действия творческих профессий, будто воплощая в жизнь неосуществлённый замысел мистерии А. Скрябина.

Источники и литература

- 1) Теория современной композиции // Под ред. В.С Ценовой: М., 2005.
- 2) Бакши Л. Театр звука // Антология музыкального театра московских композиторов Вып.2. М, 2006. С. 151-169
- 3) Гончаренко С. О поэтике оперы.– Новосибирск., 2010
- 4) Петров В.О. Инструментальный театр XX века. Автореф. дисс. док.искусствоведения. Саратов, 2014.
- 5) Циммерман Б. «Будущее оперы» // Композиторы о современной композиции. М., 2009.
- 6) Ф.Караев: http://www.karaev.net/t_lecture_instrumenttheater_r.html