Музыкальный театр Италии первой половины XVII века: не только опера.

Перелистывая страницы истории итальянского музыкального театра, мы вновь возвращаемся в те замечательные времена, когда на заре эпохи барокко флорентийцы подарили миру новый сценический жанр - оперу. Со временем опера как драма, в которой поется все, станет источником новых традиций, как в области музыкального искусства (вокального, инструментального), так и в области архитектуры (появление оперных театров), живописи (оформление сцены, эскизы костюмов), актерского мастерства, а также балетного искусства, непосредственно связанного с этим жанром. Но наш рассказ пойдет совсем не об опере, а о многочисленных спектаклях иных жанров, что существовали в то же время и были неотъемлемой частью придворной жизни Италии.

Ведь опера возникла в многоплановой среде ренессансного театра, щедрого на представления разного характера. В крупных городах широко были распространены празднества, театральные действа, сопровождавшиеся музыкой и танцами. А неизменная привязанность итальянцев к праздничным увеселениям объяснима многовековой традицией карнавалов и маскарадов, и по сей день сохранившейся в культуре этой страны.

Опираясь на воспоминания современников, широко представленные в книге А.Солерти "Музыка, танец и драматическое искусство при дворе Медичи с 1600 по 1637 год" (Флоренция, 1905), приведем названия жанров, бытовавших в то время:

ballo a corte (придворный балет), balletto (балет, либо музыкально-хореографическое представление с инструментальным вступлением); comeida/commedia (комедия), comedia in musica (музыкальное [сюжетное] представление), commedia la favola (комедия-сказка); festa (праздник), festa da farsi (комедийное празднество), festa da ballo [a corte] (танцевальное празднество [при дворе], festa a colazione (праздник с завтраком), festa teatrale (театральное празднество); intermedio/intermezzo(интермедия); mascherata (маскерата), mascherata della Bufola (комическая маскерата); torneo (турнир, сражение на лошадях); trionfo (триумф); veglia (вечернее или ночное карнавальное празднество, буквально – "бодрствование").

Помимо перечисленных театрализованных представлений, встречались также различные шествия, состязания фрегатов, "карусели" (конные ристания), рыцарские турниры. Именно с этими представлениями было связано возникновение в конце XVI века нового жанра – конного балета, где всадники заставляли лошадей перестраиваться по сложным рисункам, образуя фигурные танцы. Турнир всадников сопровождала музыка (вокальная и инструментальная, аккомпанирующая танцу) и декламация.

О постановках этого периода мы узнаем из немногих сохранившихся источников, часть из них дошла до нас только в виде текста спектакля. А Солерти, опубликовавший либретто представлений, состоявшихся с начала XVII века до 1637 года при дворе Медичи, приводит дневниковые записи очевидцев дворцовых празднеств, где встречаются упоминания о том или ином спектакле. Вот некоторые из них.

Двадцать четвертого февраля 1615 года, в день Св.Маттиаса, во флорентийском Палаццо Питти было дано представление "Балет цыганок". "После красивого музыкального вступления появился из чрева реки по пояс Арно с большой белой бородой и в большом парике, с сосудом, исторгающим воду, напевая такие строфы и многие другие (…). Появились восемь нимф, вышедшие из вышеназванной реки по грудь, хорошо убранные, в париках и разных украшениях и запели (…). И, пропев много строф, исчезли вместе с Арно; под красивую музыку появилась с левой стороны сцены огромная лодка, вся золотом и красивыми цветами раскрашенная, в ней были цыганки, которые плыли вверх по реке Арно, чтобы достичь порта Флоренции. Их было двенадцать, шесть мужчин и шесть женщин, с другими двадцатью персонажами, которые, возможно, будут упомянуты ниже; все были прекрасно убраны золотыми и серебряными тканями, в красивых брюках с поясами и в одеждах цыганских со множеством украшений, с черными масками на лице. И, поднявшись на сцену, запели (…). И все вместе с пением спустились со сцены в театр, женщины начали балет и пели следующие строфы (…). Когда цыганки закончили свой танец, одна из них запела:

"Среди всех этих

Видите ту,

Что в белых одеждах

Появляется такая красивая:

Испепелено сердце, сжигаемое любовью".

Затем танцевали кавалеры с их дамами и по окончании цыганки спели эту октаву и многое другое (…). Цыгане удалились, закончился балет, стали танцевать гальярду и многие другие танцы, пока не настало четыре часа ночи, где Их Светлости танцевали с большим удовольствием. S.A.S. [так именовался в этом дневнике герцог Тосканский], чтобы воздать честь жене, приказал подать превосходный завтрак – конфеты и разные сладости в ивовых посеребренных корзинках (…); затем танцевали павану и приглашен был каждый". Либретто этого представления принадлежало Фердинандо Сарачинелли, балет поставил Аньоло Риччи, музыку сочинила Франческа Каччини, дочь знаменитого композитора Джулио Каччини.

"25 июля, в день Св.Якоба, его Светлость отправился вдоль Арно в экипаже в сопровождении принца Д,Карло и Паволо Джордано по дороге между мостом Св.Троицы и Карайей, где устроен и подготовлен был праздник [реки] Арно, как на воде, так и на земле, изобретенный и выполненный знаменитейшим кавалером, сеньором Фердинандо Сарачинелли (…), придумавшим сюжет, текст и место проведения праздника: "Прибытие Амура в Тоскану в честь прекрасных флорентийских дам". "Пресыщенный амур, чтобы испытать и увидеть страдания полвластных ему душ, желая жить жизнью приятной и спокойной, не слышать более плачей и вздохов, решает освободить со своей колесницы, столь превосходно описанной божественным Петраркой, всех своих узников, а вместо них поместить Страх, Горе, Печаль и Скорбь, Гнев и Злобу, Зависть и Страдание - все жестокие чувства. Погрузив колесницу на весельный корабль, (…) он прибыл в порт Арно в Тоскане. Зная, что здесь находятся самые прекрасные из всех царствующих дам, пожелал остановиться, дабы доставить им удовольствие. А чтобы преподнести приятное новшество, отправил Игру, своего посла, прибывшего во Флоренцию. Тот выступал перед хозяевами, выражая свое поручение к дамам в октавах, тогда как прекрасный театр на [реке] Арно был полон людей, желающих увидеть соревнование фрегатов, происходящее каждый год во время празднования дня Св.Якоба.

Игра, возвестив о своей миссии с величественной колесницы, со Смехом, Радостью, Удовольствием, Весельем и им подобными обошли вокруг театра несколько раз и все вместе пели (…) мадригалы. Затем приехали две другие колесницы, одна полная духовых инструментов, другая – струнных; после того, как прозвучали несколько синфоний, продолжили петь канцоны в их сопровождении." В конце праздника проводились гонки фрегатов, после чего герцог обошел вокруг театра со своими братьями и направился во дворец.

В феврале 1615 года хозяин дома Медичи, герцог Тосканский, приказал устроить празднество, чтобы развлечь семью и гостей. Публика собралась в Палаццо Питти, гости были рассажены по своим местам, упал занавес, закрывавший вид сцены (в ренессансном театре занавес не поднимался, а падал вниз), и начался спектакль "Велья Граций" (Veglia delle Gratie). Перед зрителями появилась Радуга в облаке. Декорации сцены изображали луг посреди леса с рекой и мостом. Сюжет представления был придуман сеньором Габриелло Кьябрера из Савоны: Амур охвачен сильной страстью к Грациям на ночном празднестве (veglia). Радуга собирается пригласить на праздник смертных и бессмертных и бросает клич, призывая нимф Помоны. Сильваны, узнавшие от Славы, куда отправляются нимфы, рассуждают, как бы их догнать и с этим направляются на велью. Здесь танцевали шесть дам и шесть кавалеров в масках. Когда закончился их танец, в зале начался балет, прерываемый двумя интермедиями. "Танец Граций" длился целый час. Его придумал и поставил уже упоминаемый Аньоло Риччи, а музыку написал Лоренцино дель Лиуто. По окончании танца опустился занавес и на сцене началась первая интермедия под названием "Ревность, изгнанная Амурами" (gli Amori). Затем снова в зале был балет, танцевали сам S.A.S. и "тишайшая эрцгерцогиня", а также приглашенные дамы и кавалеры. Вторая интермедия называлась "Надежда, влекомая Меркурием". Снова перед зрителями предстала Радуга и пропела свою песнь, музыку которой сочинил Якопо Пери, прозванный "Космачем" (кстати, один из авторов первой ныне известной оперы "Дафна", исполненной в 1598 г.). После этого подали завтрак: сто пятьдесят ивовых посеребренных корзин, полных яств и сладостей.

Итак, ренессансная традиция придворных празднеств на открытом воздухе, сопровождавшихся музыкой и танцами, получила новое развитие в XVII веке, в то время, как ранняя опера продолжала оставаться редкостью, покуда такие спектакли ставились для узкого элитарного круга ценителей искусства, а не для широкой публики. Новый жанр оперы имел скорее камерный, "академический", нежели зрелищный характер. Поэтому у придворной аристократии, оказывавшей ему меценатскую поддержку, опера не вызывала ожидаемого интереса и вошла в театральную жизнь как новый вид придворных увеселений, наряду с празднествами на открытом воздухе. Более того, сами авторы dramma per musica (так в то время именовалась опера) продолжали создавать спектакли в традициях Ренессанса: в 1611 году во дворце Медичи была поставлена "La mascherata di ninfe di Senna" ("Маскерата нимф Сены"), музыку к которой написали уже упоминаемый Якопо Пери, Марко де Гальяно (создавший оперу на сюжет той же "Дафны", исполненную во флорентийском Палаццо Питти в 1608 г.), а также Франческа Каччини, о которой говорилось выше, и известная певица Виктория Аркилеи.

Изобретенный во Флоренции stile rappresentativo не только способствовал появлению жанра dramma per musica, но и проник в балетные представления, весьма почитаемые при дворе Медичи. Композиторы флорентийской камераты, принимавшие деятельное участие в создании танцевальных празднеств, помимо традиционных хоровых разделов музыки стали помещать в спектакли вокальные номера в речитативном стиле. Речитативы исполняли корифеи хора или главные герои балета, одетые в костюмы и маски. Однако музыка, предназначенная для танца, по-прежнему была представлена ренессансными инструментальными пьесами, характерными для лютневого репертуара XVI века.

Дворцовые танцевальные спектакли этого времени сильно походили друг на друга и имели общие структурные закономерности. Большинство начиналось музыкальными номерами в виде восхваления монарха (либо иного мецената, "хозяина"); в центре празднества было театральное действо, исполнявшееся профессиональными танцовщиками и певцами. Спектакль завершался большим танцем, в нем участвовала и аристократия. Многие постановки были сделаны в стиле балетов "театрально-аллегорического типа" с участием хора, основанных на традиции придворной интермедии второй половины XVI века. Сюжет, обычно мифологический, сочетался со сценическим и хореографическим движением. Музыка разделялась на вокальную (сольную и хоровую) и инструментально-танцевальную.

Структура и жанровая окраска спектакля могла видоизменяться в зависимости от места постановки и своего предназначения. Некоторые представления проходили под открытым небом, в живописных уголках владений знатных вельмож, другие – на сцене придворных театров, в зависимости от масштабов праздника и щедрости его устроителя. Театрализованные представления устраивались по случаю бракосочетания либо других торжественных событий (рождение ребенка, коронация, выздоровление вице-короля, прием гостей и т.п.). Такие спектакли переплетались с событиями жизни того или иного двора и их принадлежность к какому-либо жанру становилась второстепенной. Важен был факт украшения праздника, театральной роскоши, развлечения гостей, и лишь создатели спектакля могли задумываться о рождении жанров искусства ради самого искусства.

А.Максимова