

Проблемы музыкального театра

Автор статьи – Бубеева Светлана – студент 2 курса историко-теоретико-композиторского факультета ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных».

Научный руководитель – Пилипенко Нина Владимировна – доктор искусствоведения, доцент кафедры аналитического музыкознания ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных».

Бубеева Светлана

**ОПЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
КАРЛА ДИТТЕРСА ФОН ДИТТЕРСДОРФА
В ЗАПАДНОМ МУЗЫКОВЕДЕНИИ:
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ**

Карл Диттерс фон Диттерсдорф (1739–1799) – австрийский композитор XVIII века, в свое время не менее известный и популярный, чем его современники, Гайдн, Моцарт и Бетховен. Он считается одной из ведущих фигур венской классической школы, однако его наследие находится в тени достижений великих коллег. А наследие это огромно¹. И важную его часть составляют оперы, многие из которых в свое время были исключительно популярны. Именно о них и о том, как обстоят дела с их исследованием, и пойдет речь в этой статье.

Перу Диттерсдорфа принадлежит около 40 сочинений для музыкального театра. Часть из них утеряна (по меньшей мере 9),

¹ Свыше 100 симфоний, в том числе 12 программных по «Метаморфозам» Овидия (из них сохранилось 6), концерто грассо для 11 солирующих инструментов с оркестром, скрипичные и фортепианные концерты, множество камерных произведений – 12 струнных квинтетов, 6 струнных квартетов, 18 струнных трио, дивертисменты для камерных ансамблей, пьесы для фортепиано в 2 и 4 руки, а также мессы, оратории, кантаты и мотеты, реквием.

Проблемы музыкального театра

однако сохранившиеся представляют значительный интерес – и отнюдь не только исторический.

Творческая активность композитора в жанре оперы пришлась на 1770–1790-е годы, то есть на тот период, когда в австрийском музыкальном театре происходили значительные перемены. Театральная реформа Иосифа II, проведенная в 1776–1778 годы, среди прочего была призвана способствовать появлению на венских сценах немецкоязычной оперы. И хотя Диттерсдорф, в отличие от Моцарта, не принимал непосредственного участия в проекте под названием «Национальный зингшпиль», он, тем не менее, по праву считается одним из создателей этого жанра.

Уже его первый опыт – «Доктор и аптекарь» на либретто Готлиба Штефани-младшего – был настолько удачным, что успех первой постановки (1786) затмил в глазах публики гениальную «Свадьбу Фигаро» Моцарта. За ним последовали «Любовь в сумасшедшем доме» (1787), «Скряга Хиеронимус» (1789), «Красная шапочка» (1790) и другие зингшпили (в их числе – «Виндзорские проказницы» по Шекспиру, 1796).

Успех, однако, возник не на пустом месте: ко времени создания «Доктора и аптекаря» Диттерсдорф был автором, по меньшей мере, 14-ти итальянских комических опер. Большинство исследователей сходятся во мнении, что именно большой опыт в этом жанре и позволил ему добиться столь значительных результатов в сочинении зингшпилей. Некоторые даже считают немецкоязычные оперы Диттерсдорфа ничем иным, как «германизированным» вариантом буффа².

² Это мнение – правда, не называя Диттерсдорфа напрямую – высказывает С. Хенце-Дёринг (Henze-Döhring S. Gattungskonvergenzen – Gattungsumbrüche. Zur Situation der deutschsprachigen Oper um 1800. Kassel: Bosse, 2007. S. 45–68. S. 49).

Проблемы музыкального театра

Так или иначе, в наше время эти оперы практически забыты (кроме «Доктора и аптекаря», но и он ставится очень редко), а сам Диттерсдорф известен и современной публике, и большинству музыкантов прежде всего как автор инструментальных опусов. Эта ситуация отражается и в музыковедческой литературе. Среди и без того немногочисленных исследований, посвященных наследию композитора, работы о его операх остаются в меньшинстве, а на русском языке они вообще отсутствуют. Показательно также, что в достаточно развернутой статье The New Grove Dictionary их описание ограничено одним абзацем [2]. Учитывая роль и значение оперы в творчестве Диттерсдорфа, такое положение кажется несправедливым. Тем более, что за рубежом интерес к его оперному наследию постепенно растет.

Так, в 2005 г. была записана на видео одна из итальянских опер Диттерсдорфа “Il barone di rocca antica” (1776) [1], а в 2012 году в Германии состоялась постановка «Виндзорских проказниц» по Шекспиру (1796). Партитура последней была в таком плохом состоянии, что считалась не подлежащей восстановлению. Однако она все же была воссоздана Георгом Хермансдорфером (после шести месяцев кропотливой работы) и поставлена в Розенхайме [1].

Зарубежные исследования, посвященные оперному творчеству Диттерсдорфа, можно разделить на две группы. Первая – это монографические работы, в которых речь идет об оперном творчестве композитора в целом, либо о каких-то его периодах или аспектах. В начале XX века две подобные работы были изданы на немецком языке – 44-х страничная диссертация «Оперы Карла Диттерса фон Диттерсдорфа для вновь открытого Йоханнисбергского театра» (1913) и несколько более развернутая статья «Карл фон Диттерсдорф – оперный композитор» (1914) [4; 9], в которой содержатся сведения не

только о самих операх, но и о либретто, о стиле композитора и технике письма [8, p. 155]. К этой же группе относятся и две англоязычные диссертации, появившиеся в конце 1980-х – начале 1990-х годов – «Диттерсдорф и финал в немецкой комической опере конца XVIII века» (1988) и «Венские зингшпили Карла Диттерса фон Диттерсдорфа» (1990) [5; 11], а также изданные в Вюрцбурге сборники статей с каталогами посвященной композитору выставки «Карл Диттерс фон Диттерсдорф, 1739–1799» (т. I «Соперник Моцарта в опере», т. II «Силезский оперный композитор»)³.

Вторая группа – разделы в монографиях общего плана, посвященных опере XVIII века или собственно венскому театру моцартовского времени, в том числе операм самого Моцарта. На двух исследованиях из этой группы хотелось бы остановиться подробнее, поскольку они принадлежат к числу новейших, увидевших свет в 2000-е годы.

Большой интерес вызывает книга Йена Вудфильда «Интриги и сатиры. Комические оперы Моцарта в Вене» [15], а именно – глава «“Фигаро” Диттерсдорфа». Это новейшее исследование, изданное в 2019 году. Работа построена на сопоставлении сочинений двух композиторов. Диттерсдорф здесь показан как конкурент Моцарта – начиная со стремления писать более удачные камерно-инструментальные сочинения и заканчивая оперой «Свадьба Фигаро» (*Die Hochzeit des Figaro*), создававшейся по следам моцартовской.

Музыка, к сожалению, не сохранилась, но либретто этой оперы (написанное самим композитором) рассмотрено в сопоставлении с пьесой Бомарше и текстом Да Понте. Как указывает Вудфильд,

³ Carl Ditters von Dittersdorf, 1739-1799 / H.Unverrichtand others, eds. Bd. 1: Mozarts Rivale in der Oper. Würzburg, 1989; Bd. 2: Der schlesische Opernkomponist. Würzburg, 1991; Bd. 3: Sein Wirken in Österreichisch-Schlesien und seine letzten Jahre in Böhmen. Würzburg, 1991.

Проблемы музыкального театра

Диттесрдорф во многом отступает от обоих источников – это касается и характеров героев, и сюжета. Совпадение с либретто да Понте присутствует лишь в начале первого акта (сцена украшения спальни). Однако автор отмечает, что подобная аллюзия – характерное явление для венского театра того времени и может быть объяснена вне схождения двух либретто [Ibid. p. 107].

Для наглядности Вудфильд приводит ряд таблиц, в которых указывает сходные и различные сцены двух либретто и пьесы. В первой дано описание персонажей оперы Диттерсдорфа в сравнении с героями первоисточника. Во второй – краткий обзор каждой сцены в сопоставлении со сценами из пьесы Бомарше и оперой Моцарта.

Особенно подробно в работе рассматриваются персонажи, их характеры, разбираются отдельные сцены, в которых выпукло выступает тот или иной герой. Вудфильд восхищается правдоподобностью, с которой композитор вырисовывает различные образы. Он также подчеркивает, что в изображении комических персонажей «композитор использует весь арсенал сатирических средств» [Ibid.].

Еще одно исследование – монография «Опера XVIII века», изданная в 2009 г. в серии *The Cambridge Companion* [10]. В ней имеется раздел «Жанры и формы в немецкой опере», где в числе прочего подробно рассматривается опера «Доктор и аптекарь». Автор этого раздела, Эстелла Жубер, отмечает, что зингшпиль Диттерсдорфа выделяется среди других немецких комических опер конца XVIII века и благодаря шумному успеху при жизни композитора, и благодаря интересу, сохраняющемуся к этому сочинению по сей день. Пресса того времени отмечала «оригинальность музыки», «новизну музыкальных идей композитора и смелые решения в работе над оркестровой партией» [6, p. 184-201]. Но, как указывает Жубер, «новизна достигается не за счет

Проблемы музыкального театра

изобретения новых музыкальных идей, а за счет способа работы над музыкальным материалом» [Ibid. P. 191].

Она поясняет, что успех зависит от того, насколько мастерски композитор может «обыгрывать» и «переосмысливать» то, что знакомо аудитории. Диттерсдорф же в «Докторе и аптекаре» представил публике немецкую комическую оперу, содержащую знакомые музыкальные идеи, интерпретированные по-новому [Ibid.].

В качестве примера исследователь приводит способ работы Диттерсдорфа с популярным песенным жанром, распространенным в комической опере – романсом. Его главные черты – повествовательный характер и строфическая форма. Романс звучит в дуэте, что, по словам Жубер, необычно для жанра, в него также включаются элементы итальянского буффонного стиля. Главный вывод – «сенсационный успех» оперы Диттерсдорфа был обеспечен органичным соединением немецкой традиции с итальянскими элементами.

Одно из наиболее существенных нововведений в «Докторе и аптекаре», также заимствованное из итальянской оперы – это развернутые цепные (сквозные) финалы в обоих актах. Жубер напоминает, что в «Предисловии» к изданию своих зингшпилей Штефани-младший называет подобные финалы ключевым компонентом немецкой комической оперы. В работе они очень подробно рассматриваются. Приводятся нотные примеры, таблицы с делением финалов на разделы с кратким описанием сюжета, героев, с указаниями темпа, тональности, размера, количества тактов.

По словам исследователя, мастерство Диттерсдорфа в этой опере выражается в том, как он показывает музыкальный материал и переосмысливает его в другом контексте или по отношению к другому персонажу. Такая непрерывная «игра» с материалом – особенно в

Проблемы музыкального театра

оркестровых эпизодах – приводит к более глубокому проникновению в сюжет и характеры персонажей. В результате, возникает многоуровневая драматургия, раскрывающаяся перед слушателем по мере того, как разворачивается опера [Ibid. P.199-200].

Оперное творчество Диттерсдорфа органично вписано в традиции своего века. И в то же время его можно назвать уникальным явлением в истории музыкального театра. Исследователи отмечают искусное сочетание немецкой традиции с итальянскими, французскими элементами, интересные оркестровые находки, новаторский характер его опер, соперничество с Моцартом, влияние на творчество других композиторов. Вместе с тем Диттерсдорф для большей части современных музыкантов и слушателей до сих пор остается автором лишь инструментальных сочинений. Его оперы не только мало исполняются, но и очень мало изучены. Существующая литература на иностранных языках покрывает лишь малую часть музыкально-театрального наследия Диттерсдорфа, а на русском, как уже было указано выше, исследований вообще не существует. Поэтому необходим более детальный анализ как отдельных сочинений, так и оперного творчества в целом – он способен принести нам немало интересных и важных открытий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Carl Ditters von Dittersdorf „Die lustigen Weiber aus Windsor“ (1796), Opernprojekt 2012 [Onlinefassung]. URL: <http://erlesene-oper.de/2012/04/07/ditters-von-dittersdorf-die-lustigen-weiber-aus-windsor/> (Abruf: 21.04.2019).
2. Grave, M., Lane, J. Dittersdorf, Carl Ditters von [Ditters, Carl] / M. Grave, J. Lane // The New Grove Dictionary of Music and Musicians

- [Electronic source]. 2nd edition. London : Oxford University Press, 2001.
URL : Grove HTML Version 3\grove_mpain.htm.
3. Henze-Döhring, S. Gattungskonvergenzen – Gattungsumbrüche. Zur Situation der deutschsprachigen Oper um 1800 / S. Henze-Döhring // Oper im Aufbruch. Gattungskonzepte des deutschsprachigen Musiktheaters um 1800 / Sabine Henze-Döhring / hg. v. Marcus Chr. Lippe. – Kassel : Bosse, 2007. – 381 S.
 4. Holl, C. Carl Ditters von Dittersdorfs Opern für das wiederhergestellte Johannisberger Theater. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der philosophischen Fakultät der rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn / Carl Holl. – Heidelberg : Winter, 1913. – 44 S.
 5. Horsley, P.J. Dittersdorf and the Finale in Late-Eighteenth-Century German Comic Opera : diss. PhD / Paul Joseph Horsley. – Cornell Univ., 1988. – 537 p.
 6. Joubert, E. Genre and form in German opera // The Cambridge Companion To Eighteenth-Century Opera / E. Joubert. – New York : Cambridge University Press, 2009. – P. 184–201.
 7. Karl Ditters von Dittersdorf : Il Barone di Rocca Antica auf DVD [Onlinefassung]. URL: http://www.klassik-heute.de/4daction/www_medien_einzeln?id=17532 (Abruf: 21.03.2019).
 8. Marco, G. A. Opera A Research and Information Guide / G. A. Marco. – New York : Garland Publishing, 2001. – 656 c.
 9. Riedinger, L. Karl von Dittersdorf als Opernkomponist / Lothar Riedinger / Studien zur Musikwissenschaft. – 1914. – H. 2. – S. 212–349.
 10. The Cambridge Companion To Eighteenth-Century Opera / ed. by Anthony R. DelDonna, Pierpaolo Polzonetti. – New York : Cambridge University Press, 2009. – 316 p.

11. Tsai, S. The Viennese Singspiele of Karl Ditters von Dittersdorf : diss. PhD. / Shunmei Tsai. – Univ. of Kansas, 1990. – 479 p.
12. Unverricht, H., Koukal P., Bein W. Sein Wirken in Österreich-Schlesien und seine letzten Jahre in Böhmen / Hubert Unverricht, Petr Koukal, Werner Bein. – Würzburg: Bergstadtverlag, 1993. – 96 c.
13. Unverricht, H., Bein W. Mozarts Rivale in der Oper / Hubert Unverricht, Werner Bein. – Würzburg: Bergstadtverlag, 1989. – 133 c
14. Unverricht, H., Landmann O., Der schlesische Opernkomponist / Hubert Unverricht, Ortrun Landmann. Würzburg: Bergstadtverlag, 1991. – 83 c.
15. Woodfield, J. Cabals and Satires. Mozart's Comic Operas in Vienna / Jan Woodfield. – New York: Oxford University Press, 2019. – 304 p.