

СУДЬБА АРИИ «O DEL MIO DOLCE ARDOR» К. В. ГЛЮКА В XIX ВЕКЕ

Историческая жизнь арии Париса «O del mio dolce ardor» («О, моя нежная страсть») из первого действия оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Парис и Елена» (на либретто Раньери де Кальцабиджи) стала предметом моего интереса в ходе изучения инструментовки арии, выполненной Петром Ильичем Чайковским в 1870 году (опубликована в т. 59 Полного собрания сочинений композитора, с. 269–275). В рукописи этой работы и в программе концерта, на котором была исполнена инструментовка, автором сочинения назван Алессандро Страделла, композитор, живший столетием раньше Глюка и принадлежащий к иной исторической эпохе и национальной музыкальной школе. Однако данное указание не есть случайная неточность в обозначении авторства, а суть одно из многочисленных отражений того масштабного явления в истории музыки XIX века, о котором пойдёт речь в настоящем докладе.

Ария «O del mio dolce ardor» бытовала в европейских странах как сочинение Страделлы, начиная с 1852 года. Однако к концу XIX века настоящее авторство произведения было восстановлено. В наши дни исследователи творчества Глюка, к которым я обращался (член редколлегии Полного собрания сочинений композитора Даниэла Филиппи, из отечественных — Лариса Валентиновна Кириллина), не сомневаются в том, что это оригинальное сочинение Глюка. Гипотеза о заимствовании композитором музыкального материала, возможная, вероятно, в каком-то другом случае, здесь не имеет подтверждений, поскольку коренным образом противоречит творческому методу Глюка позднего периода. В его реформаторских операх (а «Парис и Елена» — одна из них) заимствования из сочинений других авторов, тем более 100-летней давности, не встречаются.

Со своей стороны, учёные, занимающиеся Страделлой, также категорично опровергают то, что эта ария была сочинена их героем. Так, составители Указателя сочинений Страделлы Каролин Джантурко и Элеанор МакКрикард, к которым я также обращался, не видят никаких документальных оснований для того, чтобы считать эту арию произведением Страделлы. Вместе с тем, факты подмены авторства арии в середине XIX века и её существования как сочинения другого композитора детально не объяснены. Свой вариант решения этой проблемы я впервые тезисно изложил на международной конференции «Наследие. Русская музыка — мировая культура», проходившей 20–23 октября 2009 года в Московской консерватории, Государственном институте искусствознания и Государственном доме-музее П. И. Чайковского в Клину. Значительно более подробно я аргументировал свою точку зрения в статье «Ария “O del mio dolce ardor” из оперы К. В. Глюка “Парис и Елена”: судьба сочинения в XIX веке, инструментовка П. И. Чайковского», написанной для сборника материалов названной конференции. В настоящее время эта книга готовится к изданию. Благодарю её редакторов-составителей Екатерину Сергеевну Власову и Полину Ефимовну Вайдман за любезное согласие использовать материал моей статьи в предлагаемом докладе. Здесь я хотел бы остановиться на судьбе арии в XIX веке как на самостоятельном объекте исследования и рассмотреть его в рамках проблематики, соответствующей теме секции «неуслышанная музыка».

Творческие материалы, связанные с созданием оперы Глюка «Парис и Елена», утрачены. Не сохранился и автограф композитора. Вероятно, он погиб почти со всем архивом Глюка во время наполеоновских войн. Известно, что собрание композитора хранилось под Веной в доме родственника Глюка. Во время военных действий этот дом сгорел. Поэтому в настоящее время рукописей Глюка известно очень мало — в основном те, которые находились в других городах.

Наиболее ранним документом, содержащим изложение арии «O del mio dolce ardor» является издание партитуры «Париса и Елены», напечатанное венским издателем Джованни Томазо де Траттнерном в 1770 году, фактически сразу после премьеры оперы. «Парис» успеха не имел, вскоре сошёл со сцены и был забыт.

В 1852 лондонское музыкальное издательство «Leader & Cocks» опубликовало арию «O del mio dolce ardor» в переложении для голоса и фортепиано. В нем ария впервые оказалась связанной с именем Страделлы. Упоминания Глюка и его оперы «Парис и Елена» отсутствовали. Нотный текст сочинения в издании 1852 в отношении формы, мелодического абриса и гармонического развития идентичный арии Глюка, напечатанной в 1770, содержит многочисленные отличия от более раннего издания, в том числе: темповые (Moderato, темп оригинала, изменен на Largo), метрические (оригинальный размер Alla breve изменен на C, продолжительность арии увеличилась на три такта и составила 47 т.), гармонические (глюковская тональность g moll изменена на d moll, что повлекло понижение тесситуры арии), мелодические (ровный ритм оригинала почти повсеместно заострен, добавлены новые украшения), динамические (в отличие от издания 1770 новая версия обильно снабжена детальными указаниями динамики в диапазоне от pianissimo до forte), артикуляционные (сделаны многочисленные добавления знаков акцента и фразировочных лиг), фактурные (легкое и прозрачное изложение Глюка преобразовано в массивное сочетание глубоких басов с октавными удвоениями и аккордов в ритме «шестнадцатая пауза – три шестнадцатые» под лигами). Расхождения есть и в словесном тексте: слова Кальцабиджи «e nel desio che cosi m'empie il petto» («и желание, которое наполняет грудь») и далее «spero e sospiro» («надеюсь и вздыхаю») заменены синонимичным, но все же отличающимся выражением «e nell' ardor che si m'accende il core» («и страсть, что воспламеняет сердце») и, соответственно, «gemo e sospiro» («стенаю и вздыхаю»).

Это издание имело свой контекст. В романтическую эпоху, начиная с 1830-х годов, в Европе получила широкое распространение созданная в XVIII веке легендарная биография Страделлы, композитора, чья музыка остановила подосланных к нему убийц и спасла ему жизнь. В разных пересказах легенда обрастала новыми подробностями (см. *Джантурко К. Легенда о Страделле / вступительный текст, перевод с английского и комментарии Александра Комарова // Музыкальная академия. 2005. № 3. С. 147–154*). Идея преображения души через искусство была близка романтической эпохе. Эта мысль, а также перипетии любовной истории и другие драматические повороты, сделали легенду о Страделле очень популярной. Возникла мода на Страделлу: композитор стал героем повестей, песен, стихов, пьес. Одним из проявлений общественного внимания к фигуре Страделлы стало создание шести опер о нем, а также выпуск порядка 250 сочинений под именем легендарного композитора, в подавляющем большинстве ему не принадлежавших, — преимущественно сентиментальных арий. Первой в ряду фальсификаций стала ария «*Pietà, Signore*», сочинённая Ф.Ж. Фетисом в начале 1830-х годов. На неё ориентировались современные авторы, выпускавшие свои пьесы как произведения Страделлы, и в соответствии с ней «дорабатывались» сочинения старых мастеров, вступавшие в «новую жизнь» под именем знаменитого композитора. Подготовка же к изданию подлинных сочинений Страделлы была бы очень трудоёмкой и неблагодарной работой, т.к. эта музыка вряд ли была интересна тогда и не отразила бы романтическое восприятие образа композитора-легенды.

В числе многочисленных фальсификаций оказалась и ария «*O del mio dolce ardor*». К 1852 году опера «Парис и Елена» была основательно забыта и ария Париса не ассоциировалась ни с данной оперой, ни вообще с сочинением Глюка, поэтому ее ложная атрибуция долгое время не вызывала подозрений. Описанные изменения, сделанные в издании «*O del mio dolce ardor*» под именем Страделлы были направлены на то, чтобы в этом

сочинении не удалось узнать музыку Глюка. Оживленная, порывистая оперная ария в новой версии приобрела черты вычурной траурной музыки, что сблизило ее с характером большинства произведений, издававшихся в XIX веке под ложным авторством Страделлы.

Такова общая тенденция. Каковы же были конкретные обстоятельства издания и бытования арии «O del mio dolce ardor» как сочинения Страделлы? Кто и как именно совершил эту подмену? Ключ к ответу на эти вопросы даёт оформление лондонского издания 1852 года.

Связь арии «O del mio dolce ardor» с именем Страделлы в издании 1852 неоднозначна. Если на титульном листе слова «Aria, di Stradella» («Ария, сочиненная Страделлой») несомненно указывают на Страделлу как на автора арии, то та же фраза без запятой («Aria di Stradella») перед началом нотного текста обозначает итальянского композитора как персонажа некоего произведения, исполняющего эту арию («Ария Страделлы»). Логично предположить, что речь в данном случае может идти об одной из опер о Страделле.

К 1852 году из шести опер о композиторе были написаны четыре — Луи Нидермейера (1837), Фридриха фон Флотова (1844), Франца Доплера (1845) и Адольфа Шимона (1846). До нашего времени дошли только оперы Нидермейера и фон Флотова. Однако в них ария «O del mio dolce ardor» не использована. Оперы Доплера и Шимона изданы не были и в настоящее время неизвестны. Свидетельства об опере Доплера столь противоречивы, что исследователи вообще ставят под сомнение факт существования этого сочинения. Опера же «Алессандро Страделла», написанная Адольфом Шимоном, в свете нашей проблемы заслуживает внимания.

Адольф Шимон (1820–1887), австрийский композитор, певец и вокальный педагог, в 1840-е годы жил и работал в Италии. Оперу о Страделле он создал в возрасте 25 лет по заказу флорентийского театра Пергола для карнавала 1846 года. Его «Алессандро Страделла» был показан только один раз 12 февраля 1846 года. Музыкальный материал оперы не

сохранился ни в театральном архиве, ни в других архивах и библиотеках Флоренции. Учитывая, что опера была написана для карнавала, можно предположить, что, как и многие другие карнавальные оперы, сочинение Шимона представляло оперу-пастиччио, т.е. наряду с оригинальным материалом она могла включать и сочинения других авторов.

В первой половине 1850-х годов Шимон работал в Англии. Весьма вероятно, что именно ему принадлежала идея подготовить издание арии «O del mio dolce ardor», в котором это сочинение оказалось связанным с именем Страделлы. Переложение арии для пения и фортепиано было выполнено, очевидно, Леонардо Перуджини, английским музыкантом итальянского происхождения, часто делавшим переложения для нотоиздательской фирмы «Leader & Cocks». Текст лондонского издания «O del mio dolce ardor» (иногда с минимальными изменениями) регулярно перепечатывался европейскими издательствами в течение примерно 40 лет, до конца 1880-х годов. Всего вышло не менее 15 изданий, в том числе на фирмах «A. M. Schlesinger» (Берлин, 1854, 1862), «Ed. Bote & G. Bock» (Берлин, ок. 1855), «R. Mills & Sons» (Лондон, 1873, 1874), «Joh. André» (Оффенбах-на-Майне, ок. 1875–1876), «П. Юргенсон» (Москва, 1884), «O. Forberg» (Лейпциг, 1889), «Choudens» (Париж, [1860-е?]), «Durand» (Париж, [1860-е?]), «W. Bauck» (Стокгольм, [вторая половина XIX века]). В отличие от первого издания, в этих публикациях ария уже определенно приписывалась Страделле, а вместо названия по первым словам стихотворного текста, преобладали наименования рекламного характера, привлекавшие публику мнимой стариной сочинения, например «Arie nel sec. XVII» («A. M. Schlesinger», «Joh. André», «O. Forberg») и даже «Arie aus dem 16ten Jahrhundert» («Ed. Bote & G. Bock»).

В первой половине 1860-х годов в Лейпциге в издательстве «C. F. Peters» вышел клавираусцуг «Парис и Елена» (ок. 1863–1864), куда была включена ария «O del mio dolce ardor» в оригинальном виде. Начиная с этого времени, ария стала издаваться с опорой на данный источник и под настоящим

авторством. До конца XIX века увидело свет порядка десяти изданий: «С. Lonsdale» (Лондон, 1864), «A. Gumprecht» (Лейпциг, 1867), «Neugel» (Париж, 1868), «Ricordi» (Милан, 1885) и др. Сопоставляя даты выхода этих изданий с датировками публикаций арии под именем Страделлы, видно, что в 1860-х – 1880-х годах текст арии существовал параллельно и в искажённой версии 1852 года, печатавшейся под ложным авторством, и в оригинальном изложении, вышедшем как произведение Глюка.

Еще одним аргументом причастности Шимона к фальсификации настоящего авторства сочинения может считаться издание арии «O del mio dolce ardor» в вокальном сборнике «Caecilia. Geistliche und weltliche Arien und Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte» («Цецилия. Духовные и светские арии и песни для голоса с фортепиано»), напечатанном в 1881–1882 году в Оффенбахе-на-Майне фирмой «Joh. André». Эта публикация была подготовлена Шимоном. Текст арии напечатан в нем по английскому изданию 1852 года, но уже как произведение Глюка. Факт соединения подлинного авторства и измененного текста, которое имело место в издании, вышедшем под редакцией Шимона, может быть рассмотрен как свидетельство того, что именно этот композитор внес многочисленные изменения в арию Глюка и в 1852 году представил ее как сочинение Страделлы. В 1893 году по изданию фирмы «Joh. André» 1881–1882 года ария «O del mio dolce ardor» была напечатана петербургским издателем В. В. Бесселем в серии «Обязательный репертуар пьес для классов пения СПб. Консерватории, утвержденный директором А. Рубинштейном» с русским текстом Э. Орловой («Скоро настанут вновь часы блаженства»).

К концу XIX века издания арии «O del mio dolce ardor» за авторством Страделлы почти прекратились. Этому способствовало не только распространение изданий сочинения под именем Глюка, но и выявление и публикация оригинальных произведений Страделлы, скорректировавших представление о его композиторском стиле. В XX веке ария печаталась под именем Глюка. Исключение составляет выпущенный Музсектором Госиздата

в 1923 году репринт юргенсоновского издания 1884 года, в котором сочинение приписано Страделле.

Имевшая место в XIX веке путаница с авторством арии «O del mio dolce ardog» вплоть до наших дней многих вводит в заблуждение. В частности, во всех отечественных справочных изданиях по Чайковскому, а также в т. 59 Полного собрания сочинений автором арии, инструментованной русским композитором, назван Страделла. Параллельное существование одного и того же сочинения как произведения разных авторов в течение длительного времени со всей очевидностью свидетельствует, что отдельные сферы музыкальной науки часто не связаны друг с другом. Средством к преодолению этой разорванности научно-музыкального пространства могут служить единые общедоступные базы данных по музыкальным источникам, создание которых уже началось (в частности, RISM).