

Автор статьи – Дмитрий Любимов – студент I курса композиторско-музыковедческого факультета ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.М. Глинки»

Научный руководитель – Анна Евгеньевна Кром – доктор искусствоведения, профессор кафедры истории музыки ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.М. Глинки»

Дмитрий Любимов

ОСОБЕННОСТИ ЛИБРЕТТО ОПЕРЫ Г. Ф. ГЕНДЕЛЯ

«АЛЬЦИНА»

За последние годы в России заметно возрос интерес к театральному творчеству Генделя. В число первых «ласточек» вошла опера «Альцина», поставленная на сцене Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского в 2003 году под руководством Заслуженного деятеля искусств РФ Г. Г. Исаакяна. Сам факт появления барочной оперы в афише провинциального города воспринимался как музыкальное событие мирового масштаба. Ведь даже в Большом театре после 1979 года («Юлий Цезарь») оперы Генделя не исполнялись 36 лет (лишь в 2015 году была поставлена «Роделинда», копродукция с Английской Национальной оперой).

В 2014 году «Альцина» прозвучала на Малой сцене Московского детского музыкального театра имени Н. И. Сац под названием «Альцина, или Волшебный остров» (режиссер – Г.Г. Исаакян). В январе, юбилейного для композитора – 2015 года, опера прошла в концертной версии на сцене Большого зала Московской Государственной консерватории имени П. И. Чайковского с участием зарубежных исполнителей, затем открыла международный фестиваль в Экс-ан-Провансе (режиссер – К. Митчелл), а осенью 2017 года была включена в репертуарный список Большого театра.

Успех сопутствовал «Альцине» с первых постановок. Тридцать шестая опера Г. Ф. Генделя была написана композитором в период «единоборства с “Дворянской оперой” во главе с Н. Порпорой (1733–1737 гг.)»¹. Триумфальная премьера состоялась 16 апреля 1735 г. в театре «Covent Garden». Весьма показателен отзыв современника спектакля: в письме миссис Пендэрвес (восторженного друга композитора) к матери от 3 апреля читаем: «Сестра Энн и я вместе с миссис Донелэн пошли вчера утром в дом господина Генделя, чтобы послушать первую репетицию его новой оперы «Альцина». По-моему, это лучшее из того, что он когда-либо написал, но я уже столько раз думала это же о других его операх, что лучше скажу следующее: возможно, не это самое лучшее, но во всяком случае это настолько хорошо, что я не нахожу слов для описания» [1, 141]. В течение сезона опера была исполнена восемнадцать раз, и в следующем году успешно возобновлена. Благополучная сценическая жизнь была прервана коммерческой войной двух ведущих лондонских театров – «Covent Garden» и «Науmarket», которая в итоге привела к финансовому разорению обоих.

Признание «Альцины» как XVIII века, так и в наши дни, во многом обусловлено либретто оперы. Его авторство до сих пор остается загадкой для современных музыковедов и слушателей. Известно лишь, что сюжетную основу оперы составляет поэма «Неистовый Роланд» (1516 г.) Людовико Ариосто².

Отметим, что рыцарский сюжет книги неоднократно становился источником создания оперных сочинений. Впервые к нему обратилась

¹ В основе классификации – монография Федосеева И. С. [4]

² В некоторых источниках [1] указывается, что литературной основой послужил переработанный вариант либретто Антонио Фанцалья к опере «Остров Альцины» Р. Броски. Существовала и гипотеза об участии в работе над либретто самого Г. Генделя. Но ни одна из этих версий не считается обоснованной, в тоже время – ни одна не опровергнута до конца.

Франческа Каччини³, которая в 1625 году написала оперу-балет «Освобождение Руджеро с острова Альцины» (в 3 картинах с Прологом, либретто Фернандо Сарачинелли). В дальнейшем по мотивам названной поэмы было создано более ста опер, среди которых «Неистовый Роланд» А. Вивальди, «Остров Альцины» Р. Броски, «Роланд» Ж.-Б. Люлли, «Орландо» Ж.-Ф. Рамо и многие другие. В творчестве Генделя поэма Л. Ариосто также занимает достойное место. Только в середине 1730-х годов композитор сочинил три оперы на ее основе – «Орландо», «Ариодант», «Альцина» (в основу оперы легли VI – VIII и X песни «Неистового Роланда»).

В сравнении с более ранними версиями, в частности, с оперой Ф. Каччини, Гендель по-своему интерпретирует известный в мире барочной оперы сюжет. Так, композитор отказался от Пролога, мифологических персонажей (Нептун, Сирена, Вестница) в пользу «смертных» – Морганы, Брадаманты, Мелиссо и Оронте с целью воплотить в музыке целую палитру разнообразных чувств и настроений, а также воспеть подвиг человека во имя любви.

Структуру либретто оперы Генделя можно охарактеризовать следующим образом:

- I д. – завязка интриги (появление на острове «чужих» в лице Брадаманты и Мелиссо, знакомство всех героев, выявление основных конфликтов);
- II д. – осложнение отношений между героями (Руджеро «предает» Альцину, сердце Морганы разбито, Альцина призывает силы зла);

³ Франческа Каччини (1587 – ок.1640 гг.) – дочь известного итальянского композитора Джулио Каччини (ок.1550 – 1618 гг.), первая женщина-композитор, певица, лютнистка.

- III д. – радостный апофеоз, своеобразный «happy end» (разоблачение магии, разрушение острова, соединение Руджеро и Брадаманты).

Таким образом, либретто соответствует требованиям традиционной модели оперы-seria.

Драматургия поэмы складывается следующим образом⁴:

- **Песнь VI. (ОСТРОВ АЛЬЦИНЫ).** *Появление героя на острове.* Руджеро на гиппогрифе прилетает на остров феи Альцины. Здесь Астольфо, обращенный в мирт, рассказывает ему, как попал он на этот остров, где Альцина враждует с доброй феей Логистиллой, и какова судьба Альцининых любовников. Руджеро собирается на помощь Логистилле.

- **Песнь VII. (ИСКУШЕНИЕ).** *Завязка конфликта.* Альцина с помощью магии очаровывает рыцаря. Между тем, Брадаманта тщетно ищет Руджеро. Добрая фея Мелисса приходит ей на помощь. Она пускается на остров Альцины, находит Руджеро и в образе Атланта обличает его. С Руджеро спадают чары, он видит Альцину в ее настоящем облике (в виде старухи). Руджеро пускается прочь с ее острова.

- **Песнь VIII. (ОТШЕЛЬНИК).** *Постепенная развязка.* Альцина устраивает погоню на Руджеро. Рыцарь побеждает Альцининого охотника. Мелисса оживляет Астольфа и других ее пленников. Руджеро продолжает путь к Логистилле.

- **Песнь IX. (ОЛИМПИЯ).** *Переключение на события, связанные с другими персонажами поэмы (Роланд, Олимпия, Эбуда, Бирен).*

- **Песнь X. (ОСТРОВ ЛОГИСТИЛЛЫ).** *Конец истории.* Погоня Альцины разбита.

⁴ Приведем краткое изложение поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд» в переводе М. Л. Гаспарова [2].

По сравнению с первоисточником в либретто «Альцины» имеются **существенные изменения**. В первую очередь они касаются сюжетной линии:

- добавлен ряд персонажей (Мелиссо, Моргана, Оронте, Оберто);

- исключены фигуры Атланта (наставника Руджеро)⁵ и доброй феи Мелиссы. Сохранившимися персонажами из первоисточника являются, непосредственно, Альцина, Руджеро и Брадаманта, а также Астольфо (немая роль).

- в поэме облик Атланта принимает фея Мелисса (с помощью волшебного перстня она обличает Руджеро); в либретто оперы облик Атланта принимает Мелиссо (наставник Брадаманты);

- в описанных нами выше «частях» поэмы любовная драматургия оттенена (повествуется только о взаимоотношениях Альцины и Руджеро, упоминается лишь, что Брадаманта невеста рыцаря). В либретто главной действующей силой является любовная драма⁶.

Представленные отличия от первоисточника позволяют утверждать, что в основе либретто содержится лишь общая композиция сюжета поэмы Ариосто (соблазнение волшебницей Руджеро и побег рыцаря). В силу «переосмысления» сюжета меняется концепция произведения. Одной из главных идей либретто становится борьба двух начал – «добра и зла». К образной сфере «добра» относятся Руджеро, Брадаманта, Мелиссо, Оберто. Все они являют нам образец для подражания (Брадаманта спасает

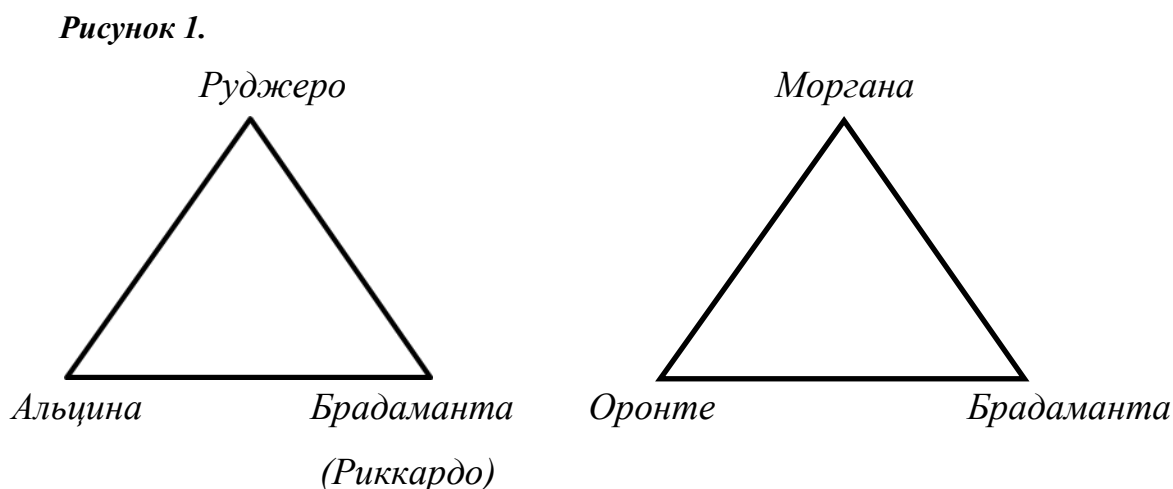
⁵ Облик Атланта на мгновение принимает Мелиссо во II действии (сцена 1). В этом эпизоде Мелиссо-Атлант пытается привести в чувства заколдованного Руджеро с помощью волшебного перстня.

⁶ Как справедливо указывает М. Харченко, выдвижение на первое место любовной драмы героев – характерная особенность сюжетосложения итальянского оперного либретто конца XVII – начала XVIII века, на которую, безусловно, ориентировался Гендель и европейский театр в целом [5, 6].

возлюбленного, Руджеро рушит чары Альцины и освобождает пленников с ее острова, Оберто находит потерявшегося отца Астольфо).

К образной сфере «зла» относятся три других персонажа – Альцина, Моргана, Оронте. В отличие от «добрых», «злые» руководствуются не нравственными принципами и нормами поведения, а собственными желаниями. Их жизненную позицию можно выразить следующими словами Морганы: «Любить или не любить – вот мое желание!». Ярость, ревность, коварство, месть – все это может охарактеризовать каждого из них в большей или меньшей степени. Они – жертвы собственной страсти. Проиграв в битве с ней, в финале каждый из героев теряет все, что имел (дом, любимого человека, смысл существования).

Итак, «Альцина» – типичная музыкальная драма в 3-х действиях с акцентом на любовных коллизиях. В основе сюжета – взаимоотношения четырех пар возлюбленных: Альцина-Руджеро, Моргана-Оронте, Брадаманта-Руджеро, Моргана-Брадаманта (скрывающаяся под именем брата Риккардо). Тем самым, возникают традиционные для оперы-seria любовные треугольники:

Интрига оперы осуществляется за счет заблуждений, которые, по словам И. П. Сусидко, «заставляют положительных персонажей совершать поступки, которые нарушают естественный ход вещей» [3, 33]. В нашем случае – это Руджеро, обрученный с Брадамантой, который под действием магического чар влюбляется в Альцину.

Действие происходит на острове Альцины, в сказочное время, что позволяет отнести произведение к типу лирико-героических «волшебных» опер (по классификации И. С. Федосеева, см. об этом: [4])⁷. В либретто образ волшебного острова Альцины занимает важное место: все действие оперы разворачивается именно там.

В драматургическом отношении остров выступает в качестве выразителя волшебного пейзажа, на фоне которого совершаются события и интриги любовной драмы. Вместе с тем он имеет и символическое значение. По мнению Ю. Н. Яковлевой: «Все на зачарованном острове представляет собой воплощение магических чар Альцины, отражение ее внутреннего состояния» [6, 167]. Остров населяют заколдованные пленники волшебницы (люди, превращенные в деревья и животных). Обстоятельства героев, оказавшихся в финале оперы вновь на пустынном берегу, дают право трактовать пространство спектакля как некую метафору, характерную для сказок, «фантастического мира», где отсутствует конкретизация места и времени действия. Отсюда следует, что условность места (волшебный остров Альцины) связана с условностью времени (сказочное время).

Обратим внимание и на то, что важнейшим фактором «волшебной» оперы является эффект неожиданности. В данном случае – это появление на острове Брадаманты и Мелиссо, которое вносит резкий диссонанс, а в

⁷ Так же к этому типу можно отнести оперы «Ринальдо», «Тезей», «Амадис Галльский», «Адмет, царь Фессалии», «Орландо», «Ариадна на Крите», «Юстин».

дальнейшем ведет к «энгармонической модуляции», изменившей в итоге всю сюжетную драматургию оперы: «чужие» находят сподвижников и свершают революцию, где, в конце концов, побеждают силы добра.

Таким образом, появление «чужих» на острове обуславливает основной композиционный прием «волшебной» оперы – появление героев в том месте, где их непременно ждут испытания. По ходу драмы «троица» (Руджеро, Брадаманта, Оберто) проходит через определенные испытания. Отсюда в либретто оперы можно выделить целый ряд ключевых сюжетных мотивов и признаков, характерных для лирико-героической «волшебной» оперы и барочной оперы-seria в целом:

- *мотив приключения* (Брадаманта вместе со своим воспитателем Мелиссо отправляются на поиски ее возлюбленного);
- *момент переодевания*⁸ (Брадаманта одевается в платье брата Риккардо);
- *введение так называемых «волшебных» сценических атрибутов и эффектов* (волшебный перстень; остров Альцины с чарующими садами и фонтами; колдовские чары Альцины; заколдованные пленники волшебницы, среди которых Астольфо). Заранее скажем, что «волшебная» опера у Генделя отличается от историко-героической лишь внешне, сценически, что не оказывает никакого влияния на музыку;
- *мотив испытания героев* (верность Брадаманты к Руджеро, верность Оберто к отцу);

⁸ Одна из характерных особенностей зарубежной оперы XVII–XIX вв. Сошлемся на некоторые примеры: А. Скарлатти («Митридат Евпатор»), Л. Винчи («Девушки на галере»), Н. Порпора («Узнанная Семирамида»), Г. Гендель («Альцина», «Жсеркс», «Кир», «Адмет»), Г. Доницетти («Колокольчик»), Дж. Россини («Севильский цирюльник», «Золушка»), В. А. Моцарт («Свадьба Фигаро», «Так поступают все женщины», «Дон Жуан»), Л. ван Бетховен («Фиделио»), Ж. Оффенбах («Сказки Гофмана») и др.

Музыкальный театр

- *мотив спасения* (Брадаманта и Мелиссо с помощью волшебного перстня расколдовывают Руджеро, после чего они вместе спасают остальных пленников с острова Альцины);
 - *мотив любви* (любовь – ведущий «источник» развития сюжета);
 - *мотив измены* (Руджеро под влиянием колдовских чар изменяет своей невесте Брадаманте; Моргана, очарованная красотой Риккардо (переодетой Брадамантой), мгновенно влюбляется в него, забывая про своего спутника Оронте);
 - *мотив лжи* (Оронте обманывает Руджеро, приписывая неверность Альцине; Альцина обманывает Оберто – она превратила его отца во льва);
 - *мотив ревности* (Брадаманта ревнует Руджеро к Альцине, Оронте – Моргану к Риккардо, Альцина – Руджеро к Брадаманте);
 - *мотив мести* (вызов злых сил; приказ Оберто убить отца-льва).

Как отмечает Ю. Н. Яковлева, в опере противопоставлены два пасторальных образа: семейная идиллия Брадаманты и Руджеро в прошлом и любовная идиллия Руджеро и Альцины в настоящем. Счастливый финал традиционен для пасторальной идиллии. Что касается чувств Альцины, то они изначально обречены на провал, так как «любовь, построенная на чарах и обмане, не дает плодов» [6, 168].

Тем самым, либретто оперы имеет моральный подтекст – искренняя любовь торжествует, а чувства волшебницы к Руджеро становятся для героини роковыми и губительными (колдовские силы покидают ее, так как любовь не подвластна им).

Итак, либретто «Альцины» вписывается в жанровый канон оперы-seria. Она написана на итальянском языке; с опорой на традиционную любовную фабулу, обуславливающую основной конфликт оперы; имеет трехактную

структуру; завершается счастливой развязкой. Вместе с тем, обращение к волшебным сюжетам, фантастике, к чудесам на сцене, позволяет отнести ее к разновидности лирико-героических «волшебных» опер. Повышенный интерес Генделя к фантастической атрибутике, по мнению И. П. Сусидко, можно также объяснить особенностями драматургии английского театра (вспомним «Дидону и Энея» Г. Перселла, где вместо античных богов появились нарицательные символы зла – ведьмы).

На сегодняшний день оперное творчество Г. Ф. Генделя все больше и больше привлекает к себе внимание исполнителей, режиссеров-постановщиков и слушателей. Оперы немецкого композитора не утратили своей индивидуальности, они современны и востребованы во всем мире. Возможно, успех возрожденной в последние годы «Альцины» не в последнюю очередь связан с либретто оперы – интригующим, захватывающим, полным волшебных превращений, и в тоже время утверждающим вечные ценности человечества – любовь, верность и красоту.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барна И. Если бы Гендель вел дневник... Будапешт: Корвина, 1972. – 276 с.
2. Гаспаров М. Л. Л. Ариосто «Неистовый Роланд». М.: Наука, 1993. – 544 с.
3. Сусидко, И. П. Опера seria: генезис и поэтика жанра. Автореф. дис. на соискание учёной степени доктора искусствоведения. М., 2000. 40 с.
4. Федосеев И. С. Оперы Генделя и Королевская академия музыки в Лондоне (1720-1728). С.Пб.: «Сударыня», 1996. – 156 с.
5. Харченко М. Опера Г. Ф. Генделя «Ринальдо»: к вопросу об особенностях сюжетосложения. // Южно-Российский музыкальный альманах:

электронный журнал, 2012. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opera-g-f-gendelya-rinaldo-k-voprosu-ob-osobennostyah-syuzhetoslozheniya> (Дата обращения: 02.02.2018).

6. Яковлева Ю. Н. Метаморфозы идиллического хронотопа в либретто рыцарской оперы Г. Ф. Генделя «Альцина» // Вестник Челябинского государственного университета, 2010. №11 (192). Филология. Искусствоведение. Вып. 42. – С. 166–169.