

В. В. Горячих

ВРЕМЯ
И ПРОСТРАНСТВО
В ОПЕРЕ

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра теории музыки

В. В. Горячих

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ОПЕРЕ

Учебное пособие

Специальности
53.05.05 «Музыковедение», 53.05.06 «Композиция»,
53.05.02 «Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)»

Санкт-Петербург
Саратов
2020

УДК 782.1
ББК 85.317
Г 718

Горячих В. В. Время и пространство в опере : учебное пособие
Г 718 / В. В. Горячих ; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. — Санкт-Петербург ; Саратов : Амирит, 2020. — 76 с. ISBN 978-5-00140-652-5

Учебное пособие «Время и пространство в опере» содержит материал лекций по темам курса «Музыкальная драматургия оперы». Впервые в отечественном музыкознании предлагается классификация основных видов пространства и времени в опере. Адресовано студентам музыковедческого факультета, факультета композиции и дирижирования (кафедры специальной композиции и импровизации, оперно-симфонического дирижирования); может использоваться также преподавателями, ведущими курсы оперной драматургии, режиссуры музыкального театра и истории оперы.

Рецензенты:

кандидат искусствоведения, профессор В. П. ШИРОКОВА
кандидат искусствоведения, профессор Г. А. НЕКРАСОВА

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

ISBN 978-5-00140-652-5

9 785001 406525 >

© Горячих В. В., 2020
© Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, 2020

Содержание

Введение

— 4 —

ВРЕМЯ В ОПЕРЕ

Проблема «художественного времени» в музыке
и других видах искусства

— 8 —

Проблема времени в трудах опероведов

— 18 —

Терминология. Время в опере: драматургический аспект

— 26 —

Аналитический этюд. Время в драматургии «Царской невесты»
Н. А. Римского-Корсакова

— 37 —

ПРОСТРАНСТВО В ОПЕРЕ

Терминология. Пространство в опере: драматургический аспект

— 47 —

Вместо заключения. Взаимодействие пространства и времени
в драматургии оперы

— 69 —

Рекомендуемая литература

— 75 —

Введение

Настоящее учебное пособие адресовано студентам — музыковедам, композиторам и дирижерам оперно-симфонического оркестра, а также преподавателям, читающим курс оперной драматургии. Что, в данном случае, может объединять три специальности, помимо формального присутствия в рамках учебного плана дисциплины «Музыкальная драматургия оперы»? Важнейшая задача и музыковеда, и дирижера, работающего с оперным произведением, — максимально полное раскрытие музыкально-драматургического замысла композитора, что требует специальных знаний в области теории и истории музыкальной драматургии оперы. Актуальность такого рода знаний и практических навыков анализа оперной драматургии представляется очевидной. В современном оперном театре на первый план вышел режиссер-постановщик. Практика показывает, что режиссерские концепции часто далеко уходят от авторского замысла сочинения, порой — до полного несовпадения. Современная музыкальная критика редко затрагивает вопросы авторской музыкальной драматургии оперы, речь, как правило, идет о либретто, особенностях постановок, достоинствах и недостатках исполнения. В этих обстоятельствах именно музыковед и дирижер становятся ключевыми фигурами в деле раскрытия авторского драматургического замысла, донесения его до исполнителей, слушателей, любителей музыки в той или иной форме (для дирижера — исполнения оперы на сцене, для музыковедов — в виде исследований, научных и критических статей, открытых лекций, которые практикуются в настоящее время во многих оперных театрах, в оказании помощи дирижеру и режиссеру в роли научно-музыкального консультанта постановки).

Задачи и конечная цель изучения настоящей дисциплины студентами-композиторами иные. Помимо расширения музыкального кругозора в области оперной литературы, углубленного изучения музыкальной драматургии отдельных оперных произведений в форме аналитических семинаров (как составляющей лекционного курса), важнейшей задачей видится привлечение внимания будущих авторов опер к принципиальным особенностям и возможностям оперы традиционного типа. Под последней понимаются не только так называемые классические оперы (XVIII–XIX веков), но и оперы последующего времени, сохраняющие с ними преемственность в отношении самой сущности жанра. Вынесенные в заглавие данного пособия «время и пространство» — только два из многих параметров оперной драматургии, но и на их примере можно показать, какие драматургические возможности имеет (и, соответственно, теряет в случае отказа от них) оперный композитор.

После десятилетий экспериментов с оперным жанром во второй половине XX — начале XXI веков, новаций, затронувших само «жанровое ядро» оперы (сюжет и повествование, либретто и персонажей, композицию, драматургию и исполнительский состав), уже далеко не редкость появление партитур, в которых почти полностью отсутствует ремарочный слой, а, стало быть, авторские указания относительно места и времени происходящего, действий и переживаний персонажей, композиторской режиссуры, характера исполнения вокальных партий и многого другого. Являются ли подобные авторские решения логическим итогом движения к условности и символизации оперного жанра, либо отражают современные театральные реалии, когда даже участие композитора в постановке не гарантирует сохранения его же замысла, сказать трудно. Но распространение подобной тенденции, по нашему глубокому убеждению, ведет к серьезнейшему обеднению оперы и прежде всего — на уровне *концепции*, о которой особенно заботятся современные оперные композиторы. Достигнуть в таких условиях глубины, полифоничности и сложности драматургии, отличающих традиционную оперу, становится делом едва ли возможным.

Другая — уже не практическая, а *теоретическая* задача настоящего пособия, — обобщение различных типов и видов времени и пространства в опере и попытка их классификации, в настоящий момент отсутствующей в отечественном музыкознании. Автор не ставил перед

собой задачу учесть все существующие точки зрения, в рамках небольшого учебного пособия невыполнимую. *Итоговая цель — предложить систему терминов, уже вошедших в музыковедческий обиход, охватывающих максимальное количество явлений в области оперного времени и пространства, согласованных друг с другом и применимых в анализе оперы.* Все эти качества представляются важными, поскольку традиционные проблемы терминологии заключаются как раз в противоречивости терминов, нередко — в их избыточной сложности, тенденции описывать хорошо известные явления при помощи новых понятий и т. д. Уточнение терминологии в музыкознании — процесс постоянный и необходимый; в последние годы — после длительного перерыва — он активизировался и в опероведении¹.

Отметим, что проблематика времени и пространства в опере относится к числу наименее разработанных в музыкознании. В известных автору учебно-методических пособиях, лекционных курсах по опере и оперной драматургии, читаемых в российских консерваториях и других высших учебных музыкальных заведениях, темы оперного времени и пространства отсутствуют, либо эпизодически затрагиваются в контексте других тем.

Как известно, единой методологии анализа оперы в аспекте драматургии на сегодняшний день в отечественном музыкознании не существует. Автор опирался на сложившиеся, в первую очередь, в ленинградской-петербургской аналитической школе принципы и методы анализа оперной драматургии, представленные, главным образом, в работах Е. А. Ручьевской. В ее статьях, исследованиях, лекциях по проблематике музыкальной драматургии оперы, прочитанных в Ленинградской – Санкт-Петербургской консерватории в разные годы, была разработана современная методология анализа музыкальной драматургии оперы, предложена его базовая терминология, впервые поставлен и решен ряд научных проблем в этой области музыкознания.

В качестве примеров в пособии используются оперы разного времени, но основной акцент сделан на произведениях второй половины

¹ Укажем в качестве примера на публикации А. Я. Селицкого «Внешний, внутренний, скрытый... (О конфликте в опере)» (Южно-Российский музыкальный альманах. 2014. № 2) и Н. И. Дегтяревой «Вопросы терминологии в анализе оперной драматургии» (Opera musicologica. 2014. № 2).

XIX—первой трети XX века, что объясняется двумя причинами. Во-первых, именно в этот период развитие жанра достигло максимальной полноты в плане *фиксации авторского драматургического замысла* на всех уровнях оперного текста. В лучших, наиболее совершенных операх указанного времени драматургия представляет собой сложно-организованное целое (каждый из уровней которого соотносен с другим), с близким к идеалу соотношением слова и музыки, либреттной и музыкальной драматургии, успешным согласованием оперного реализма и оперной условности, имманентно присущей жанру, с доведенными почти до максимума раскрытия возможностями вокальных партий и оркестра. Во-вторых, именно эти сочинения составляют основу мирового театрально-оперного репертуара, постоянно находятся в поле зрения музыкантов и публики, влияют на формирование молодых композиторов.

В соответствии с заявленной темой пособие разделено на две части, посвященные времени и пространству в опере. В качестве составной части в него включен аналитический этюд, жанр которого предусмотрен программой дисциплины. Он призван помочь углубленному рассмотрению на конкретном материале теоретических положений лекционного курса. В конце пособия помещен краткий список рекомендуемой литературы.