

Дегтярева Н. И.

Модерн и австро-немецкая опера
начала XX века:

Р. Штраус. Ф. Шрекер. А. Цемлинский

Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра истории зарубежной музыки

Дегтярева Н. И.

Модерн и австро-немецкая опера
начала XX века:

Р. Штраус. Ф. Шрекер. А. Цемлинский

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2014

ББК 85.317

Д 26

Дегтярева Н. И. Модерн и австро-немецкая опера начала XX века: Р. Штраус, Ф. Шрекер, А. Цемлинский: Учебное пособие. – СПб.:... 2014. – 138 с.

Рецензенты:

Кенигсберг А. К., доктор искусствоведения, профессор;
Шитикова Р. Г., кандидат искусствоведения, профессор

Учебное пособие освещает проблему взаимодействия стиля модерн и оперного творчества австро-немецких композиторов. Во вводном разделе на широком историческом, фактографическом, музыкально-аналитическом фоне исследуются эстетико-стилевые категории оперного модерна, его связи с литературой и искусством эпохи. В трех очерках в контексте эстетики модерна подробно анализируются малоизвестные произведения — «Дальний звон» Ф. Шрекера и «Флорентийская трагедия» А. Цемлинского, а также один из оперных шедевров начала XX века — «Саломея» Р. Штрауса.

Учебное пособие предназначено для студентов музыкальных вузов.

В ряде разделов использован материал из книги: *Дегтярева Н. И.* «Оперы Франца Шрекера и модерн в музыкальном театре Австрии и Германии» (СПб, 2010).

ISBN 978-5-9905850-1-0

В оформлении обложки использован рисунок Томаса Теодора Хайне «Танец с вуалями». 1890-е гг.

Подготовка к печати, оригинал-макет
Ногарева Ю. Л.

© Н.И. Дегтярева, 2014

© СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2014

ISBN 978-5-9905850-1-0

издательство ООО «ГК "МУЛЬТИГРАФИК"», 2014

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов высших музыкальных учебных заведений, обучающихся по специальности «музыковедение»; оно также может быть использовано в практике обучения студентов композиторского, дирижерско-симфонического и оперно-режиссерского факультетов. Материал пособия должен способствовать расширению знаний студентов по таким темам дисциплины «История зарубежной музыки», как «Европейская музыкальная культура рубежа XIX–XX веков», «Музыкальная культура Австрии», «Музыкальная культура Германии», «Оперное творчество Рихарда Штрауса». Пособие может быть рекомендовано в качестве дополнительной литературы по курсу «Музыкальная драматургия оперы».

Модерн и опера: идеи и символы времени

«Саломея» Рихарда Штрауса, «Дальний звон» Франца Шрекера, «Флорентийская трагедия» Александра Цемлинского — оперы, о которых в первую очередь будет идти речь в настоящей работе, обычно рассматриваются отечественным музыковедением в рамках таких, подчас весьма далеких друг от друга стилевых направлений, как поздний романтизм, экспрессионизм, импрессионизм, натурализм. Но существует гораздо больше оснований для того, чтобы вписать их в контекст другого явления — стиля модерн, зародившегося в последние десятилетия XIX века на почве декоративно-прикладного искусства и к началу XX века охватившего своим влиянием живопись, графику, архитектуру, литературу, театр и музыку. Именно с такой точки зрения полнее раскрываются особенности их содержания, становятся более определенными их взаимоотношения с ведущими тенденциями эпохи. Но для этого, прежде всего, необходимо представить общую картину модерна, выявить его генезис и духовные корни, взаимосвязь эстетических, философских, художественных идей, составляющих его основу.

«Найдется немного художественных явлений, обладающих столь же разнообразными (а подчас и противоречивыми) характеристиками, как модерн» — так начинает свою книгу «Модерн и слово» итальянский литературовед У. Перси¹. О противоречиях как о коренном свойстве модерна приходится говорить каждому исследователю, соприкасающемуся с проблематикой этого направления. Разночтения, как известно, начинаются уже с наименований стиля. В Англии его называли *Modern Style*, во Франции и Бельгии — *L'Art Nouveau*, в Италии — *Stile Liberty* (по фамилии владельца торгового дома, распространявшего художественную и декоративно-прикладную продукцию модерна), в Германии — *Jugendstil* (по имени журнала «*Jugend*» — «Юность», который выходил в Мюнхене с 1896 года), в Австрии — *Sezessionstil* (по названию объединений художников, которые были созданы в Вене, Берлине, Мюнхене) и т. д.²

¹ Перси У. Модерн и слово: стиль модерн в литературе России и Запада. М.: Аграф, 2007. С. 9.

² Терминологическая система сложилась в искусствоведении на основе изучения изобразительно-пластических искусств и только потом была перенесена в другие области знания. В музыковедении терминология

Модерн, подобно романтизму, был не только явлением искусства, но мировосприятием европейской культуры. Возможно, поэтому чрезвычайной многозначностью отличается и трактовка термина «модерн» в современном искусствоведении. Отечественная наука склоняется к стилевой характеристике понятия, в то время как в западных исследованиях распространена другая точка зрения: под «модерном» понимается не стиль, а определенный период в развитии европейской культуры.

Сами художники, творцы модерна, понимали его именно как «стиль» и даже как «стиль эпохи», правда, интерпретировали они это определение очень широко. Приведем в связи с этим замечательное высказывание Петера Беренса, немецкого архитектора, живописца, графика, мастера прикладного искусства, одного из выдающихся художников европейского модерна: «Стиль эпохи определяют не особые формы какого-либо особого искусства; всякая форма — это лишь один из многих символов внутренней жизни, всякое искусство — это лишь часть стиля. Стиль же — это символ общего ощущения, символ охвата всей жизни эпохи в целом, являющий себя в универсуме всех искусств»³. Далее в работе мы будем исходить из этого понимания термина.

В высказывании Беренса отражена одна из важнейших черт нового стиля: за признанием единства, символического «универсума» угадывается принципиальная открытость модерна, способность к диалогу с самыми разными явлениями, будь то различные виды искусства, история и современность, новейшие художественные течения и давние традиции. В этом заключается трудность разграничения модерна и символизма, модерна и декаданса, модерна и экспрессионизма, а в области музыки еще и позднего романтизма. Проблема синтеза искусств, воспринятая модерном из многообразных источников, не в последнюю очередь подготовлена теоретическими построениями Р. Вагнера. С ней связана концепция панэстетизма, пронизывающая все творческие искания мастеров

отличается особой подвижностью, так сама проблематика музыкального модерна еще не получила последовательного и подробного осмысления. В настоящей работе термин «модерн» будет использоваться в более широком, универсальном значении, термин «югендстиль» — преимущественно для характеристики явлений австро-немецкой традиции.

³ Цит. по: *Фар-Беккер Г.* Искусство модерна. Пер. с нем. Königswinter, 2004. С. 6.

Список рекомендуемой литературы

1. Асафьев Б. Об опере. Л.: Музыка, 1976.
2. Бжоска М. «Кризис модерна: Франц Шрекер и музыкальный театр 20-х годов» // Искусство XX века: уходящая эпоха? Сб. статей. Т. 1. Н. Новгород: Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки, 1997.
3. Богданов-Березовский В. «Дальний звон» Шрекера // Богданов-Березовский В. Статьи, воспоминания, письма. Л.: Советский композитор, 1978.
4. Верникова К. Английский парадокс на австрийской почве: «Флорентийская трагедия» Оскара Уайльда в опере Александра Цемлинского // Науковий вісник Національної музичної академії України ім П. І. Чайковського. Випуск 13. Чотири століття опери. Оперні школи XIX–XX ст. / редактори-упорядники О. Зінкевич, М. Черкашина-Губаренко. Київ: Міністерство культури і мистецтв України. Національна музична академія України ім П. І. Чайковського. Центр музичної україністики, 2000.
5. Власова Н. Творчество Арнольда Шёнберга. М.: Издательство ЛКИ, 2007.
5. Глебов И., Гинзбург С., Радлов С. Франц Шрекер и его опера «Дальний звон». Л.: Academia, 1925.
7. Дегтярева Н. И. Оперы Франца Шрекера и модерн в музыкальном театре Австрии и Германии. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010.
3. Дегтярева Н. И. Из переписки Арнольда Шёнберга и Франца Шрекера // Густав Малер и музыкальная культура его времени / ред.-сост. И. А. Барсова (отв. ред.), И. В. Вискова. М.: Научно-изд. центр «Московская консерватория», 2013.
9. Друскин М. Австрийский экспрессионизм // Друскин М. О западно-европейской музыке XX века. М.: Советский композитор, 1973.
10. Краузе Э. Рихард Штраус. Образ и творчество. М.: Гос. муз. изд-во, 1961.
1. Кривицкая Е. Французская музыка эпохи модерна // Музыкальная академия, 2007, № 4.
2. Леонтьева О. Житомирский Д. Композиторы Австрии. Введение // Музыка XX века: Очерки. В двух частях, ч. 2, кн. 4. М.: Музыка, 1984.
3. Медведева Ю. «Высвобождение таинственного». Об опере Франца Шрекера «Дальний звон» // Музыкальная академия, 2003, № 1.
4. Медведева Ю. Французская и немецкая «Саломеи»: Флоран Шмит vs Рихард Штраус // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2011. № 3.
5. Миловидова Н. Национальные традиции в австрийском музыкальном театре 1920-х годов // М. Е. Тараканов. Человек и фоносфера / Ред.-сост. Е. Тараканова. М.; СПб.: Алетейя, 2003.
6. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 1. Литературные памятники / Составление, редакция, вступительная статья и примечания К. А. Свасьяна. М.: Мысль, 1990.

17. Орджоникидзе Г. Р. Штраус // Музыка XX века. Очерки. В двух частях. Ч. I, кн. 2. М.: Музыка, 1977.
18. Орджоникидзе Г. «Саломея» и «Электра» Рихарда Штрауса (к проблеме экспрессионизма в опере) // Музыкальный современник. Сб. статей. Вып. 5/ Редколлегия: В. В. Задерацкий (ред.). В. И. Зак, С. С. Зив (сост.) М.: Советский композитор, 1984.
19. Рихард Штраус и Ромен Роллан. Переписка. Выдержки из дневника. Книга 3. М.: Гос. муз. изд-во, 1960.
20. Рихард Штраус. Размышления и воспоминания: Саломея // Зарубежная музыка XX века. Материалы. Документы / ред., сост., коммент. И. В. Нестьева. М.: Музыка, 1975.
21. Сарабьянов Д. Стиль модерн. М.: Искусство, 1989.
22. Скворцова И. «Стиль модерн и русская музыка рубежа XIX–XX веков» // Музыкальная академия, 2005, № 4.
23. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. М.: Советский композитор, 1976.
24. Уайльд О. Саломея. Флорентийская трагедия // Уайльд О. Полное собрание прозы и драматургии в одном томе. М.: Альфа-книга, 2008.
25. Фар-Беккер Г. Искусство модерна. Пер. с нем. Königswinter: Tandem Verlag GmbH, 2004.
26. Шорске К. Э. Вена на рубеже веков. Политика и культура. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2001.
27. Шрекер Ф. Опера, к которой я стремлюсь // Рабочий и театр. Л., 1925, № 41.
28. Clayton A. Florentinische Tragödie // The New Grove Dictionary of Opera / ed. by St. Sadie. V 2. New York, 1997.
29. Bekker P. Franz Schreker, Studie zur Kritik der modernen Oper // Deutsche Bühne. Jahrbuch der Frankfurter Städtischen Bühnen / Hrsg. v. G. J. Plotke. Frankfurt/M: Rütten u. Loening, 1919.
30. Dahlhaus C. Schreker und die Moderne. Zur Dramaturgie des *Fernen Klanges* // Franz Schreker: Am Beginn der neuen Musik / Hrsg. v. O. Kolleritsch. Graz: Universal Edition, 1978.

Приложение I

Список опер Ф. Шрекера
либретто всех произведений, кроме оперы «Пламя»,
принадлежит композитору)

Пламя (Flammen), либретто Доры Леен) одноактная опера; 1901/02;
премьера — 1985, Вена (в версии для камерного оркестра); 2001,
Киль (в оригинальной редакции).

Дальный звон (Der ferne Klang) опера в трех действиях; 1903–1910:
Премьера — 18.08.1912, Франкфурт-на-Майне.

Игрушка и Принцесса (Das Spielwerk und die Prinzessin) опера в двух
действиях с прологом; 1908; 1909–1912. Премьера — 15.03.1913,
Франкфурт-на-Майне, Вена.

Игрушка (Das Spielwerk) мистерия в одном действии; 1915. Премьера —
30.10.1920, Мюнхен.

Отмеченные (Die Gezeichneten) опера в трех действиях; 1911; 1913–
1915. Премьера — 18.04.1918, Франкфурт-на-Майне.

Сладкоискатель (Der Schatzgräber) опера в четырех действиях с про-
логом и эпилогом; 1915–1918. Премьера — 21.01.1920, Франк-
фурт-на-Майне.

Иррелое (Irrelohe) опера в трех действиях; 1919–1922. Премьера —
27.03.1924, Кёльн.

Поющий черт (Der singende Teufel) опера в четырех действиях; 1924;
1927–1928. Премьера — 10.12.1928; Берлин.

*Кристофор или «Видение оперы» (Christophorus oder «Die Vision einer
Oper»)* опера в двух актах с Прологом и Эпилогом; 1925–1927;
1928–1929. Премьера — 1.10.1978, Фрайбург.

Гентский кузнец (Der Schmied von Gent), либретто Шрекера по Шарлю
де Костеру) большая волшебная опера в трех действиях; 1929–
1932. Премьера — 29.10.1932, Берлин.

Список опер А. Цемлинского

Сарема (Sarema) опера в трех частях, либретто композитора, Адоль-
фа Цемлинского и А. Шёнберга, 1893–95. Премьера — 10.10.1897,
Мюнхен.

Это было однажды (*Es war einmal*) опера в трех действиях с прологом, либретто М. Зингера (по Х. Драхману), 1897–99; 2-я ред. 1912. Премьера — 22.01.1900, Вена.

Гёрге-мечтатель (*Der Traumgöрге*) опера в двух действиях с эпипологом, либретто Л. Фельда, 1904–1906. Премьера — 11.10.1980 Нюрнберг.

По одежке встречают (*Kleider machen Leute*) опера в трех действиях с прологом, либретто Л. Фельда (по Г. Келлеру), 1907–1909 ред. 1910, 1922. Премьера — 2.12.1910, Вена.

Флорентийская трагедия (*Eine florentinische Tragödie*) одноактная опера на текст пьесы О. Уайльда, 1915–16. Премьера — 30.01.1917 Штутгарт.

Карлик (*Der Zwerg*) одноактная опера, либретто Г. Кларена по мотивам сказки О. Уайльда «День рождения инфанты», 1919–21. Премьера — 28.05.1922, Кёльн.

Меловой круг (*Der Kreidekreis*) опера в трех действиях, либретто композитора (по Клабунду), 1930–31. Премьера — 14.10.1933, Цюрих

Царь Кандавл (*Der König Kandaules*) опера в трех действиях, либретто композитора (по драме А. Жида в нем. пер. Ф. Блая), 1935–36, оркестрована А. Бомоном (1992–96). Премьера — 6.10.1996 Гамбург.

Содержание

Модерн и опера: идеи и символы времени	4
Р. Штраус. Саломея	42
Ф. Шрекер. Дальний звон.	76
А. Цемлинский. Флорентийская трагедия.	113
Заключение	129
Список рекомендуемой литературы.	131
Приложение I. Списки опер Ф. Шрекера и А. Цемлинского . . .	133
Приложение II. Действующие лица, составы оркестров.	135