

СОДЕРЖАНИЕ:

От автора.....	9
----------------	---

РАЗДЕЛ I. Специфика музыкального театра и его разновидности.

Лекция I. Музыкальный театр в ряду других видов театра	11
<i>Синтетическая природа музыкального театра</i>	13
<i>Истоки музыкального театра</i>	13
Лекция II. Разновидности музыкального театра	15
<i>Опера</i>	17
<i>Оперетта</i>	20
<i>Мюзикл</i>	22
<i>Балет</i>	24
Лекция III. Особенности зданий и сценического устройства музыкальных театров	27
Приложение. В. Артшулер «Компромиссы оркестровой ямы. История миграции оркестра в театральном пространстве».....	30
Лекция IV. Принципы организации творческой жизни в музыкальных театрах	36
<i>Крупнейшие музыкальные театры мира и России</i>	38

РАЗДЕЛ II. Искусство оперы.

Лекция I. Происхождение оперы	52
<i>«Коронация Поппеи» К. Монтеверди</i>	54

Лекция II. Театральные постановки ранних опер	56
Приложение 1. В. Горович «Оперный театр»	57
Приложение 2. Предисловие Марко де Гальяно к опере «Дафна»	61
Лекция III. Оперный театр конца XVII – первой половины XVIII веков	62
<i>Кризис итальянской оперы конца XVII века.</i>	
<i>Оперный театр позднего барокко</i>	66
<i>Оперный театр Г. Ф. Генделя</i>	69
Приложение 1. Р. Роллан «Гендель»	72
Приложение 2. К. Розеншильд «История зарубежной музыки», вып.1	72
Лекция IV. Оперный театр классицизма	74
<i>Комическая опера</i>	74
<i>Оперная реформа К.В. Глюка</i>	78
<i>Оперные «войны» середины XVIII века</i>	82
Приложение. Л. Данько «Комическая опера в XX веке»	84
Лекция V. Оперная эстетика В.А. Моцарта	85
Приложение. В. Горович «Оперный театр»	89
Лекция VI. Немецкая романтическая опера	93
<i>Оперная эстетика Р. Вагнера</i>	94
Приложение 1. В. Ферман «Немецкая романтическая опера»	98
Приложение 2. Р. Вагнер «Опера и драма»	99
Лекция VII. Итальянская опера в XIX веке	101
<i>Музыкальная драма Дж. Верди</i>	105
Приложение. М. Друскин «История зарубежной музыки», вып. 4	109

Лекция VIII. Иные явления западно-европейской	
оперы XIX века	111
«Большая» историческая французская опера.....	111
Реалистические тенденции в творчестве Ж. Бизе.....	115
Итальянский оперный веризм.....	117
Лекция IX. Специфика русской национальной оперы	119
Открытия М.И. Глинки	120
Реализм А.С. Даргомыжского и	
фантастика Н.А. Римского-Корсакова	123
Народная музыкальная драма М.П. Мусоргского	126
Лирико-психологическая драма П.И. Чайковского	128
Сценическое воплощение русских опер в XIX веке.....	133
Приложение. Б. Асафьев «Народные основы стиля	
русской оперы»	135
Лекция X. Опера в XX веке	136
Импрессионистски-символистские тенденции	
в западно-европейской опере.....	138
Экспрессионистская опера	141
Неоклассицистические тенденции в опере XX века	143
Пути советской оперы	144
Приложение 1. Г. Еременко «Музыкальный театр Запада	
в первой половине XX века»	149
Приложение 2. «История современной отечественной	
музыки», вып. 1	151
Лекция XI. Эволюция и типы оперного либретто	152
Лекция XII. Режиссура в оперном театре XX века	157
Оперная режиссура начала и середины XX века	157
«Оперный бум» на Западе.	
«Режиссерский» оперный театр.....	168

Отечественный «режиссерский» оперный театр	173
Приложение. «Станиславский – реформатор оперного театра».....	177

РАЗДЕЛ III. Искусство оперетты.

Лекция I. Зарождение оперетты	180
<i>Театр Ф. Эрве</i>	182
<i>Театр Ж. Оффенбаха</i>	183
<i>Французская оперетта 70-80-х годов XIX века</i>	188
Приложение 1. М. Янковский «Искусство оперетты»	189
Приложение 2. Г. Черная «Зарождение жанра оперетты». 192	
Лекция II. Венская оперетта	193
<i>Оперетты Ф. Зуппе</i>	195
<i>Оперетты И. Штрауса</i>	197
Приложение. А. Орелович «Что такое оперетта»	200
Лекция III. Неовенская оперетта	202
Приложение. А. Орелович «Что такое оперетта»	204
Лекция IV. Отечественная оперетта	208
<i>Оперетта в России</i>	208
<i>Советская оперетта</i>	209
<i>Оперетты И. Дунаевского</i>	211
<i>Театры оперетты и исполнительское искусство в советский период</i>	212
Приложение 1. Т. Кудинова «От оперетты до мюзикла».....	215
Приложение 2. М. Янковский «Искусство оперетты»	217
Приложение 3. М. Янковский «Искусство оперетты»	219

РАЗДЕЛ IV. Искусство мюзикла.

Лекция I. Истоки и зарождение мюзикла	222
--	-----

Приложение 1. Т. Кудинова «От оперетты до мюзикла».....	226
Приложение 2. Краткий словарь мюзикла.....	228
Лекция II. Шедевры и «звезды» американского мюзикла	230
Лекция III. Европейский мюзикл. Мюзикл в России	234
<i>Мюзикл в Великобритании</i>	234
<i>Мюзикл во Франции</i>	236
<i>Мюзикл в России</i>	238

РАЗДЕЛ V. Искусство балета.

Лекция I. Происхождение балета как сценического хореографического зрелища. Балет барокко	241
Лекция II. Балет классицизма	243
<i>Балетная реформа Ж.-Ж. Новерра</i>	246
Приложение. В. Красовская «Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра»	248
Лекция III. Романтический балет	249
<i>Исполнительское искусство в балете эпохи романтизма</i>	254
Приложение. В. Гаевский «Дивертисмент».....	257
Лекция IV. Балет в России	258
<i>Балетная музыка П. Чайковского</i>	261
<i>«Симфонический танец» Л.Иванова</i>	262
<i>Балетный театр М. Петипа</i>	263
Приложение. В. Гаевский «Дивертисмент».....	264
Лекция V. Балет XX века. Новые тенденции	267
<i>Реформа балета М. Фокина</i>	268
<i>Танец модерн</i>	272
<i>Неоклассицистические тенденции в балете XX века.</i>	
<i>Дж. Баланчин</i>	275

«Свободный танец» М. Бежара	277
Приложение 1. «Революция в балете» (интервью М. Фокина)	280
Приложение 2. Н. Каварина «Морис Бежар»	281
Лекция VI. Советский балет	283
Приложение 1. Н. Чернова «Балет 30-40-х годов»	293
Приложение 2. В. Ванслов «Статьи о балете»	294
Краткий словарь балетных терминов	299
Использованная литература и другие источники	301

ОТ АВТОРА

Музыкальный театр – явление сложное и многоликое. Можно сказать, что театр вообще зарождался как театр музыкальный – вспомним Древнюю Грецию, где сценические представления сопровождались игрой на музыкальных инструментах, а артисты декламировали текст нараспев, или Древний Рим, где разыгрывались веселые сценки с музыкальными куплетами. Примерно тогда же – в период становления и расцвета древних цивилизаций – происходит и профессионализация танца, складываются его ритуальные формы. Именно в этом историческом времени мы находим истоки всех разновидностей музыкального театра, которые знаем сегодня – оперы, оперетты, мюзикла и балета, хотя понадобились многие века и даже тысячелетия, чтобы они сформировались в своем законченном и устойчивом виде.

Кроме того, музыкальный театр, любая его разновидность – самые синтетичные из всех театральных форм. В них непременно соединяются такие виды искусств, как литература, музыка и театр (актерская игра, режиссерские мизансцены), чаще всего присутствуют танец (в балете он обязателен), живопись, дизайн, причем синтез этот чрезвычайно сложный и неустойчивый, о чем всегда необходимо помнить.

Все это делает курс «История искусства музыкального театра» весьма объемным и насыщенным информацией из самых разных областей искусствоведения, а процесс его изучения – достаточно сложным и продолжительным. Между тем пока не существует полного учебника по дисциплине, охватывающего все разновидности музыкального театра¹.

Цель данного учебного пособия – помочь студенту в освоении обширных и многоплановых знаний, научить ориентироваться в основных теоретических проблемах и исторических процессах всех разновидностей музыкального театра, сконцентрирован-

¹ Наиболее подробно исследована история балета, в частности, в многотомных трудах В. Красовской; в учебниках по истории музыки представлены различные периоды в развитии оперы, описаны партитуры наиболее значимых из них, однако в них опера практически не рассматривается с точки зрения сценического воплощения.

ную обильную информацию под одной обложкой.

Этой целью продиктована его структура – в пособии пять разделов: «Специфика музыкального театра и его разновидности», «Искусство оперы», «Искусство оперетты», «Искусство мюзикла» и «Искусство балета». В каждом из них представлены краткое изложение лекций автора по темам, а также фрагменты книг, статей, учебников, материалы веб-сайтов, которые, по мнению автора, должны обязательно прочесть студенты. Пособие содержит справочный материал, в частности, сведения о крупнейших музыкальных театрах мира, краткий словарь мюзикла, словарь балетных терминов.

В связи с тем, что многие оперы изучаются студентами в курсе «История музыки» как музыкальные произведения, в разделе «Искусство оперы» сделан акцент на проблемах оперного театра, его творческом устройстве, актерском исполнительстве и постановочных приёмах; в него включены лекции, посвященные оперному либретто и оперной режиссуре XX века, в то время как эволюция собственно музыкальной драматургии представлена в сжатом виде. В разделах «Искусство оперетты» и «Искусство мюзикла» подчеркивается специфика сценического существования артиста-вокалиста, исполнительских манер, даются краткие характеристики отдельных ярких исполнителей разных эпох – это объясняется тем, что студенты квалификации «артист музыкального театра», скорее всего, будут работать именно в этих жанрах. В разделе «Искусство балета» дается наиболее общая характеристика основных стилистических направлений в развитии танца и балетной музыки.

Автор полагает, что целесообразно сопровождать теоретическое изучение дисциплины обязательными видеоиллюстрациями из фрагментов спектаклей, что так же может оказать существенную помощь в изучении дисциплины.

Список использованной при подготовке пособия литературы, представленный в конце издания, может быть рекомендован студентам как список дополнительной литературы при изучении курса «История искусства музыкального театра».

И.Г. Яськевич