Б.Сметана. Творческий облик.

Многосторонняя деятельность Б.Сметаны была подчинена едтной цели – созданию профессиональной чешской музыки. Выдающийся композитор, дирижёр, педагог, пианист, критик, музыкально-общественный деятель, Сметана выступил в то время, когда чешский народ осознал себя нацией со с своей собственной, самобытной культурой, активно противостоящей господству Австрии в политической и духовной сфере.

Любовь чехов к музыке известна с давних времён. Освободительное гуситское движение XVIII столетии чешские композиторы внесли весомый вклад в развитие классической музыки Западной Европы. Домашнее музицирование – сольная скрипичная и ансамблевая игра – стало характерным признаком быта простого народа. Любили музыку и в семье отца Сметаны, пивовара по профессии. С 5 лет будущий композитор играл на скрипке, а в шесть публично выступил как пианист. В школьный годы мальчик с увлечением играет в оркестре, начинает сочинять. Своё музыкально-теоретическое образование Сметана завершает в Пражской консерватории под руководством И.Прокша, одновременно он совершенствуется в игре на фортепиано.

К этому же времени (40-е г.г.) относится знакомство Сметаны с Р.Шуманом, Г.Берлиозом и Ф.Листом, гастролировавшими в Праге. Впоследствии Лист высоко оценит произведения чешского композитора и окажет ему поддержку. Находясь в начале своего творческого пути под влиянием романтиков (Шумана и Шопена), Сметана пишет много фортепианной музыки, особенно в жанре миниатюры: польки, багатели, экспромты.

События революции 1848 года, в которых Сметане довелось принимать участие, нашли живой отклик в его героических песнях («Песнь свободы») и маршах. Тогда же началась педагогическая деятельность Сметаны в открытой им школе. Однако поражение революции привело к усилению реакции в политике Австрийской империи, душивший всё чешское. Преследование передовых деятелей создало огромные трудности на пути патриотических начинаний Сметаны и заставило его эмигрировать в Швецию. Он поселился в Гетеборге (1856-61).

Подобно Шопену, запечатлевшему образ далёкой родины в своих мазурках, Сметана пишет «Воспоминания о Чехии в форме полек» для фортепиано. Тогда же он обращается к жанру симфонической поэмы. Вслед за Листом Сметана использует сюжеты из европейской литературной классики – В.Шекспир («Ричард Ш»), Ф.Шиллера («Лагерь Валленштейна»),, датского писателя А.Эленшгелера («Гакон Ярл»). В Гетеборге Сметана выступает как дирижёр Общества классической музыки, пианист, занимается педагогической деятельностью.

60-е г.г. – время нового подъёма национального движения в Чехии, и возвратившийся на родину композитор активно включается в общественную жизнь. Сметана стал создателем чешской классической оперы. Даже за открытие театра, где певцы могли бы петь на родном языке, пришлось выдержать упорную борьбу. В 1862 году по инициативе Сметаны был открыт Временный театр, где в течении многих лет он работал дирижёром (1866-74) и ставил оперы.

Оперное творчество Сметаны исключительно разнообразно по тематике и жанрам. В первой опере – «Бранденбуржцы в Чехии» (1863) – рассказывается о борьбе с немецкими завоевателями в XVIII веке, события далёкой старины здесь прямо перекликались с современностью. Вслед за историко-героической оперой Сметана пишет весёлую комедию «Проданная невеста» (1866) – своё самое известное, пользующееся огромной популярностью произведение. Неистощимый юмор, жизнелюбие, песенно танцевальный характер музыки выделяют её даже среди комических опер второй половины XIX века. Следующая опера – «Далибор» (1868) – героическая трагедия, написанная на сюжет старинной легенды о рыцаре, заточённом в башню за сочувствие и покровительство восставшему народу, и его возлюбленной Миладе, которая погибает, пытаясь спасти Далибора.

По инициативе Сметаны был проведён всенародный сбор средств на постройку Национального театра, который в 1881 году открылся премьерой его новой оперы «Либуше»(1872). Это эпопея о легендарной основательнице Праги Либуше, о чешском народе. Композитор назвал её «торжественной картиной». И сейчас в Чехословакии существует традиция исполнения этой оперы в дни национальных праздников, особо знаменательных событий. После «Либуше» Сметана пишет главным образом комические оперы: «Две вдовы», «Поцелуй», «Тайна». Будучи дирижёром оперного театра, он пропагандирует не только чешскую, но и зарубежную музыку – в особенности новых славянских школ (М.Глинка, С.Монюшко). Для постановки опер Глинки в Праге из России был приглашён М.Балакирев.

Сметана стал создателем не только национальной классической оперы, но и симфонизма. Больше чем симфония его привлекает программная симфоническая поэма. Высшее достижение Сметаны в оркестровой музыке, создававшейся в 70-е годы – цикл симфонических поэм «Моя родина» - эпопея о чешской земле, её народе, истории. Поэма «Вышеград» (Вышеград – старинная часть Праги, «стольный город князей и королей чешских») – сказание героическом прошлом и былом величии родины. Романтически красочная музыка в поэмах «Влтава. Из чешских полей и лесов» рисует картины природы, привольные просторы родной земли, по которой разносятся звуки песен и танцев. В «Шарке» оживают старинные предания и легенды. «Табор» и «Бланик» рассказывают о гуситских героях, воспевают «славу земли Чешской».

Тема родины воплощается и в камерной фортепианной музыке. «Чешские танцы» - собрание картинок народного быта, заключающее всё многообразие танцевальных жанров Чехии (полька, фуриант, соуседка и т.п.).

Сочинение музыки у Сметаны всегда сочеталось с интенсивной и разносторонней общественной деятельностью – особенно в период жизни в Праге. (60-е – первая половина 70-х годов). Так, руководство хоровым обществом «Глагол Пражский» способствовало созданию множества произведений для хора (в том числе драматической поэмы о Яне Гусе «Три всадника»). Сметана входит в товарищество передовых деятелей культуры «Умелецка беседа» и возглавляет его музыкальную секцию.

Композитор был одним из основателей Филармонического общества, способствовавшего музыкальному просвещению народа, знакомству с классикой и новинками отечественной музыки, а также чешской вокальной школы. в которой он сам занимался с певцами. Наконец, Сметана работает как музыкальный критик и продолжает выступления в качестве пианиста-виртуоза. Только тяжёлая нервная болезнь и потеря слуха (1874) заставили композитора отказаться от работы в оперном театре и ограничили размах его общественной деятельности.

Сметана оставил Прагу и поселился в деревне Ябкенице. Однако он продолжает много сочинять (завершает цикл «Моя родина», пишет последние оперы). Как и раньше (ещё в годы шведской эмиграции скорбь о смерти жены и дочери вылилась в фортепианное трио) свои личные переживания Сметана воплощает в камерно-инструментальных жанрах. Создаётся квартет «Из моей жизни» (1876) – рассказ о собственной судьбе, неотделимой от судьбы чешского искусства. Каждая часть квартета имеет программное пояснение автора. Полная надежд молодость, готовность «к бою в жизни», воспоминания о весёлых днях, танцах и музыкальных импровизациях в салонах, поэтическое чувство первой любви и, наконец, «радость при взгляде на путь, пройденный в национальном искусстве». Но всё это заглушает монотонный высокий звук – словно зловещее предостережение.

Кроме уже названных произведений последнего десятилетия Сметана пишет оперу «Чёртова стена», симфоническую сюиту «Пражский карнавал», начинает работу над оперой «Виола» (по комедии Шекспира «Двенадцатая ночь»), закончить которую помешала усиливающаяся болезнь. Тяжёлое состояние композитора в последние годы было скрашено признанием его творчества чешским народом, которому он посвятил своё творчество.

Задания по пройденному материалу.

Задание 1. Раскрыть содержание вопросов:

1. Значение творчества Сметаны для европейской музыкальной культуры.

2. Музыкальное образование Сметаны.

3. Круг творческого общения и основные жанры творчества Сметаны в 40-е годы.

4. Общественные события в Чехии в конце 40-х и начале 50-х годов.

5. Творчество Сметаны 50-х годов.

6. 60-е годы в творчестве Сметаны.

7. Оперное творчество Сметаны.

8. Программная симфоническая поэма в творчестве Сметаны.

9. Общественная деятельность Сметаны в последнгие годы жизни.

10. Сочинения Сметаны последних лет.

Б.Сметана. Опера «Проданная невеста».

Среди комических опер Сметаны мировую славу приобрела «Проданная невеста» (1866). Сначала она имела два акта и шла с разговорными диалогами; всего было двадцать музыкальных номеров. В 1869 году композитор добавил новые номера (Мужской хор «Кто пиво с нами пьёт», арию Марженки «То был прекрасный сон», ряд танцев (скочну, польку, фуриант), расширил прежние – опера стала трёхактной. В следующем году для её постановки в Петербурге (состоялась под руководством Э.Ф.Направника в 1871 году) он заменил диалоги речитативы. В 1872 году пражский «Художественный клуб» издал клавир «Проданной невесты», тираж которого был распродан. Это первое музыкальное произведение, выпущенное в свет чешским издательством.

Популярность оперы является поистине всенародной. Ещё при жизни композитора, в 1882 году, состоялось её стое представление, а к 30-м годам XX века их было уже около тысячи. Зденек Неседлы так объясняет эту популярность: «Иностранец не в состоянии был бы понять, что можно извлечь какие силы можно почерпнуть из невинной истории о Марженке и Енике, Кецале и Вашеке, но чеху говорил здесь сам дух народа, его высочайший завет, пронесённый сквозь все испытания истории: «не отчаивайтесь, будьте веселы, и тогда вы неодолимы…» «Проданная невеста» оказала, в особенности в эпоху борьбы за национальное существование, неоценимые услуги отечественным борцам тем, что вселяла в них радость и веру, необходимые для борьбы. Поэтому чехи с восторгом ходили на её представления как раз в те периоды, когда им приходилось хуже всего».

Народность сюжета и музыки определила неувядаемую свежесть и жизненность оперы. Нежная, но глубоко чувствующая Марженка; батрак Еник, наделённый незаурядным умом и здоровой смекалкой, несмотря на свою молодость уже немало увидавший в своих странствиях по стране; чванливый, по-крестьянски упрямый сват Кецал; недалёкий и наивный Вашек, баловень зажиточной семьи Михи – всё это типы, выхваченные из жизни. Они выступают как плоть от плоти той деревенской среды, на фоне которой развивается действие оперы. Вот почему такое место уделено в ней народным сценам. Они излучают душевное тепло, бодрость и веселье.

Словно сгусток таких настроений содержится в оркестровой увертюре. Сразу же, с первых тактов, обрушивается искромётный поток звуков в предельно быстром темпе. Этот темп выдерживается на протяжении всей увертюры; он словно подстёгивается безудержным разбегом фигурации струнных. На этом непрерывно усиливающемся фоне утверждается основной мотив главной партии, изложенной полифонически - так постепенно «наращивается» звучность оркестра.

Иной, словно «притопывающий» характер присущ побочной партии, но и в её развитие включается стремительное фигурационное движение, достигающее своего апогея в коде. Увертюра тематически связана с музыкой оперы: фигурации, использованные в главной партии, встречаются в момент развязки комедии (3-й акт, 9-я сцена), а тема побочной партии, равно как открывающий увертюру «возглас» оркестра, заимствована из хорового финала 2-го акта; текст этого финала гласит: «Продал, продал он невесту!...»

Хор, открывающий 1-й акт, даёт зарисовку жизни села. Вначале будто наигрывает пастуший рожок (солирует кларнет), сопровождаемый аккордами волынки (у струнных), - возникает картина мирного деревенского пейзажа. Крестьяне запевают жизнерадостную песню в характере польки.

Внезапно тень омрачила светлую идиллию – набежали заботы и грустные думы. Но снова выглянуло солнце, и опять зазвучали весёлые песни. В передаче такой светотени Сметана использует смену G-dur одноимённым минором. В основе данной сцены, обрамлённой свирельным наигрышем, три больших тематических раздела в тональностях G-dur, C-dur и g-moll. Минор звучит дважды: первый раз в хоре, второй – во время диалога Еника и Марженки. Так образуется рондальная последовательность эпизодов G-dur, C-dur, g-moll, G-dur (реприза хора), g-moll (диалог влюблённых; тематически связан с предшествующим хоровым минорным разделом), G-dur (реприза всей сцены).

Отметим ещё одну деталь, очень показательную для тонкой мотивной работы Сметаны. Основная тема хора постепенно подготавливается в оркестровом вступлении к данной сцене, причём эта оказывается родственной «мелодическому зерну» главной партии увертюры. Близка данной теме и напористо-динамичная полька, которой замыкается первый акт. Наконец, начальный хор, но в более сжатом и несколько изменённом изложении (G-ddur – C-ddur – G-dur) заключает оперу.

Народные сцены играют важную роль и во 2-и акте. Он открывается хоровой застольной («Кто пиво с нами пьёт»), которая своим ритмически прихотливым узором подготавливает оркестровый танец – фуриант, где Сметана воспользовался народной мелодией. Драматическая кульминацией этого акта – мнимое отречение Еника от своей невесты. По договору с Кецалом, за триста дукатов он отказывается от Маржейки в пользу сына Михи. Все думают, что речь идёт о Вашеке. Однако, как позже откроется, незадачливый сват был одурачен: в этой деревне никто не знал, что Еник, ещё в юные годы покинувший родительский кров, также является сыном Михи. А пока что возмущённые, негодующие крестьяне активно вмешиваются в сцену «купли-продажи». Композитор передаёт эту сценическую ситуацию в изобретательно использованной форме рондо (2-й акт, 6-я сцена).

Народные танцы представлены и в 3-м акте; бродячие комедианты исполняют головокружительную скочну, а дуэт танцовщицы Эсмеральды и директора цирка выдержан в духе польки. В последних же двух сценах вновь активно участвует хор.

С народным сценами тесно связаны и органически из них вырастают музыкальны характеристики главных действующих лиц оперы.

Тепло очерчены родители Марженки. Они участвуют в терцете 1-го и секстете 3-го актов. В музыке терцета воссоздан и портрет свата: плавное движение хорошо выражает беседу степенных пожилых крестьян. Но Кецал к тому же болтлив и суетлив. Эти черты образа сохраняются во всех ансамблях, в которых он участвует. Так, центральный в драматургическом отношении дуэт с Еником, где Кецал заключает соглашение о «продаже» невесты (2-й акт, 4-я сцена) , построен на сопоставлении скороговорки (в крайних частях) и комичной важности речи (в средней). Объединяющим же началом служит всё тот же бесконечно разнообразный ритм польки.

Комическими штрихами охарактеризован и Вашек. Этот буффонный персонаж, нелепый, заикающийся, над которым все подсмеиваются: два ариозо Вашека (2-й акт, 2-я сцена и 3-й акт, 1-я сцена) и особенно его дуэт с Марженкой (2-й акт, 3-я сцена) выразительны и напевны.

Но, естественно, главное внимание уделяется обрисовке основных героев оперы – Еника и Марженки. Их дуэт из 1-го акта даёт ключ к пониманию идейного содержания оперы. Завершающая дуэт тема любви обаятельна в своей простоте: спокойная и уравновешенная, с постоянным возвращением к тонике и чередованием Т-Д-Т в гармонии, она символизирует ясность и прочность чувств простых чешских людей. Эта тема приобретает далее лейтмотивное значение: она возниает в оркестре в минуты тягостных раздумий Марженки – во время её бесед с родителями (2-й акт, 3-я сцена и 2-й акт, 5-я сцена).

Песенной выразительностью отмечена вся партия Марженки. Грустью овеяно её поэтическое ариозо «Если б только я узнала» из 1-го акта – оно звучит сразу же вслед за начальной большой хоровой сценой. Светлой печалью воспоминаний проникнута и ария «То был любви прекрасный сон» из 3-го акта. Но облик Марженки выявлен многогранно: она предстаёт не только элегичной, но и лукавой (в дуэте с Вашеком из 3-го акта), и гневной (в дуэте с Еником – их 3-го акта).

Столь же разносторонне показан и Еник: на фоне народных сцен (диалог с Марженкой, включённый в хоровую сцену из 1-го акта, ариозо внутри начальной хоровой сцены 2-го акта), в общении с людьми, в ансамблях. Вообще гибкий показ взаимодействия героя и окружающей его среды – замечательное достижение оперной драматургии Сметаны. Примечательно в этой связи, что только одну арию он поручил Марженке (3-й акт, 6-я сцена). Еник имеет всего одно ариозо, Вашек – два; другие же действующие лица совсем лишены архитектонически завершённых сольных номеров – он выступают в ансамблях, их реплики «подключаются» в хоровые сцены.

В решении таких действенных ансамблей и сцен Сметана очень изобретателен. В «Проданной невесте» например, пять дуэтов: каждый из них и по эмоциональному содержанию, и по формальному строению индивидуален. Так, двухчастный, широко развёрнутый любовный дуэт Марженки и Еника из 1-го акта противостоит их краткой размолвке – ссоре из 3-го акта (7-я сцена), где выразительно закреплены строптивые черты характера влюблённых. А сколько душевного тепла и юмора в дуэтах Марженки и Вашека или ЕНика и Кецала из 2-го акта (в этих дуэтах свободно использована трёхчастность). И, наконец, как неподдельно весел дуэт Эсмеральды с директором цирка.

Чередуя и сопоставляя различные ансамблевые формы, включая сольные высказывания в хоровые сцены, применяя резкие контрасты, Сметана ярко передаёт стремительный темп действия комедии. Кипучей энергией пронизана вся музыка «Проданной невесты». Лёгкая и подвижная, искренняя и глубокая, она правдиво передаёт комические ситуации, но и драматические переживания главных действующих лиц.

Задания по пройденному материалу.

Задание 1. Раскрыть содержание вопросов:

1. Различные редакции оперы.

2. Причины популярности оперы.

3. Строение, время и место действия оперы.

4. Характеристика увертюры.

5. Народные сцены в опере.

6. Музыкальные характеристики главных героев.

7. Ансамблевые номера оперы.

Задание 2. Прослушать музыкальный материал оперы:

1. Увертюра.

2. 1 действие. Вступительный хор.

3. 1 действие . Ариозо Марженки.

4. 1 действие. Дуэт Еника и Марженки.

5. 1 действие. Терцет Крушина, Катинки и Кецала.

5. 2 действие. Застольный хор.

6.2 действие. Ариозо Вашека.

7. 2 действие. Дуэт Вашека с Марженкой.

8. 2 действие. Дуэт Кецала с Еником.

9. 3 действие. Ариозо Вашека.

10. 3 действие. Ария Марженки.

11. 3 действие. Дуэт Вашека и Марженки.

12. 3 действие. Дуэт Эсмеральды и директора цирка.

Задание 3. Ознакомиться с либретто оперы.