

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА

Шарль Гуно

Опера «Фауст»

1	Ариозо Мефистофеля (3 действие).....	1.56
2	Куплеты Мефистофеля (2 действие).....	2.15
3	Серенада Мефистофеля (4 действие).....	3.17
4	Романс Зибеля (3 действие).....	3.18
5	Сцена и ария Маргариты (3 действие).....	13.01
6	Хор солдат (4 действие).....	3.04

Вальпургиева ночь (балетная музыка из оперы «Фауст»)

7	I. Allegretto. Movement de valse.....	2.31
8	II. Adagio.....	4.04
9	III. Allegretto.....	1.26
10	IV. Moderato maestoso.....	1.44
11	V. Moderato con moto.....	3.12
12	VI. Allegretto.....	1.44
13	VII. Allegro vivo.....	2.34

Оратория «Смерть и жизнь»

14	Dies irae.....	5.36
15	Ingemisco tanquam reus.....	8.55

И.С. Бах – Ш. Гуно

16	Ave Maria.....	3.05
Общее время звучания:.....		61.42

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
MEL CD 10 01782

22

ГУНО

22

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

Ирина Архипова, меццо-сопрано
Оркестр Большого театра СССР
Дирижер — Геннадий Рождественский

ГУНО

ФАУСТ

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

© ЗАО «Издательский Дом» Комсомольская правда», 2010
© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010. Все права защищены.
125009 г. Москва, Тверской б-р, 24 Тел. +7 (495) 988-84-68 e-mail: info@melody.su www.melody.su
Распространение в Интернете: http://shop.melody.su
Изготовитель: ООО «Диск Про», 249010, Калужская обл., Боровский р-н, г.Боровск, ул.Большая, д.83, корп.4,
Лицензия ВАФ № 77-226 от 08.08.2005 г.
Компакт-диск формата CD-DA. Содержит аудиозапись. Не подлежит обязательной сертификации.
Не подвергать механическому или магнитному воздействию.
Избегать попадания прямых солнечных лучей и влаги.
Воспроизведение (копирование), сдача в прокат, публичное исполнение и передача в эфир
без разрешения правообладателя запрещены.

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 22

Гуно

(1818—1893)

ФАУСТ

Ирина Архипова, меццо-сопрано

Оркестр Большого театра СССР

Дирижер — Геннадий Рождественский

Шарль Гуно, 1859 г.

Шарль Гуно – автор всемирно известной оперы «Фауст» – вошел в историю как один из основоположников нового направления в музыкальном театре, получившего название «лирическая опера».

К середине XIX века основные жанры французского оперного искусства пришли к упадку. Так называемая «большая опера» утратила идейную масштабность – героическая тематика уживалась с банальной пышностью постановок, романтический пафос подменился мелодраматизмом, а музыкальный стиль стал пестрым и эклектичным. Комическая опера превратилась в чисто развлекательное представление. Ее лучшие традиции преломились в жанре французской классической оперетты.

В противовес упадочным явлениям французского театра в 1850-е

годы зародился жанр лирической оперы. Для ее постановок в Париже даже был создан специальный «Лирический театр». Здесь прошли премьеры многих замечательных образцов французской лирической оперы («Фауст», «Ромео и Джульетта», «Мирейль» Ш. Гуно, «Троянцы в Карфагене» Г. Берлиоза, «Искатели жемчуга» и «Пертская красавица» Ж. Бизе).

Характерной особенностью нового жанра стала лирическая трактовка любого литературного сюжета – на историческую, философскую или современную тему. Узловые моменты

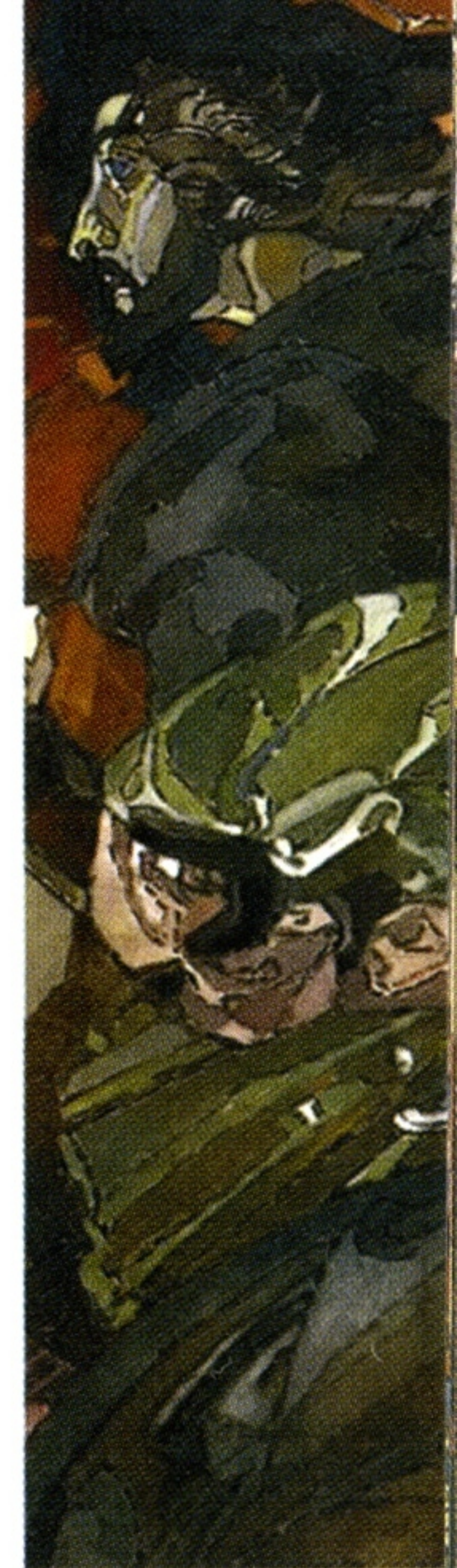
«Лирический театр» в Париже, вторая половина XIX в.

сюжетной линии, взаимоотношений главных действующих лиц, характер музыкального развития были направлены на раскрытие жизненной драмы героев. Стремясь придать опере реалистичность, композиторы уделяли много внимания жанрово-бытовым эпизодам, тесно связанным с народной песенной и танцевальной культурой Франции. Главным средством выразительности в лирической опере стала развитая и яркая мелодия, опиравшаяся на лучшие достижения «большой» и комической оперы, а также на интонации городской французской песни и романса.

Создатель первой французской лирической оперы Шарль Гуно считал мелодию «самым чистым выражением человеческой мысли». Работая в разных жанрах, он неизменно отдавал предпочтение мелодическому развитию. Гуно получил известность прежде всего как оперный композитор (из под его пера вышли 12 опер), но работал также в хоровых, симфонических и камерных жанрах. Две небольшие симфонии Гуно доказывают, что если бы не увлечение оперой и религией, он мог стать одним из лучших французских симфонистов.

Гуно родился в семье художника Франсуа Луи Гуно и преподавательницы музыки Виктории в Париже. Уже в детстве проявились его способности к рисованию и музыке. После смерти отца образование сына, в том числе и музыкальным, занималась мать. В одиннадцать лет Гуно отдали в лицей. За время обучения он солировал в церковном хоре, сочинял музыку, изучал теорию музыки под руководством А. Рейхи. Тяга к сочинению музыки особенно усилилась после знакомства мальчика с оперным театром. Яркие впечатления от увиденных спектаклей («Отелло»

Дж. Россини и «Дон Жуан» Моцарта) утвердили Гуно в мысли, что он хочет стать композитором. В книге «Воспоминания артиста» он писал: «Опера Россини “Отелло” пробудила мое музыкальное чутье... Моцарт сделал больше: к музыкальному наслаждению, испытанному ранее, прибавилось проникновенное влияние правдивого выражения в соединении с прекрасным». Мать Шарля, которая хорошо представляла трудности, подстерегающие музыканта, попыталась воспротивиться его решению. Директор лицея, где учился Гуно, обещал ей помочь предосте-

речь сына от неправильного выбора профессии. Впоследствии композитор вспоминал, как план директора потерпел фиаско. В перерыве между занятиями он вызвал Гуно и дал ему лист бумаги с латинским текстом. Это были слова романса из оперы французского композитора Э. Мегюля. Разумеется, Шарль еще не знал этого сочинения. Директор предложил ему сочинить мелодию на этот текст в течение одного урока. «К следующей перемене романс был написан...», – вспоминал Гуно. – «Едва я пропел половину первой строфы, как лицо моего судьи прояснилось. Когда

Памятник Гуно в Парке Монсо, Париж

я кончил, директор сказал: “Ну, теперь пойдем к фортепиано”. Я торжествовал! Теперь я буду во всеоружии. Я снова проиграл свое сочинение, и побежденный господин Пуарсон, в слезах, схватив меня за голову, расцеловал и сказал: “Дитя мое, будь музыкантом!”»

В 1838 году Гуно поступил в Парижскую консерваторию. Его учителями стали крупные французские музыканты (Ф. Галеви, Ж. Лесюэр и Ф. Паэр), привившие ему отточенную композиторскую технику. И хотя развитие яркого, своеобразного дарования молодого композитора

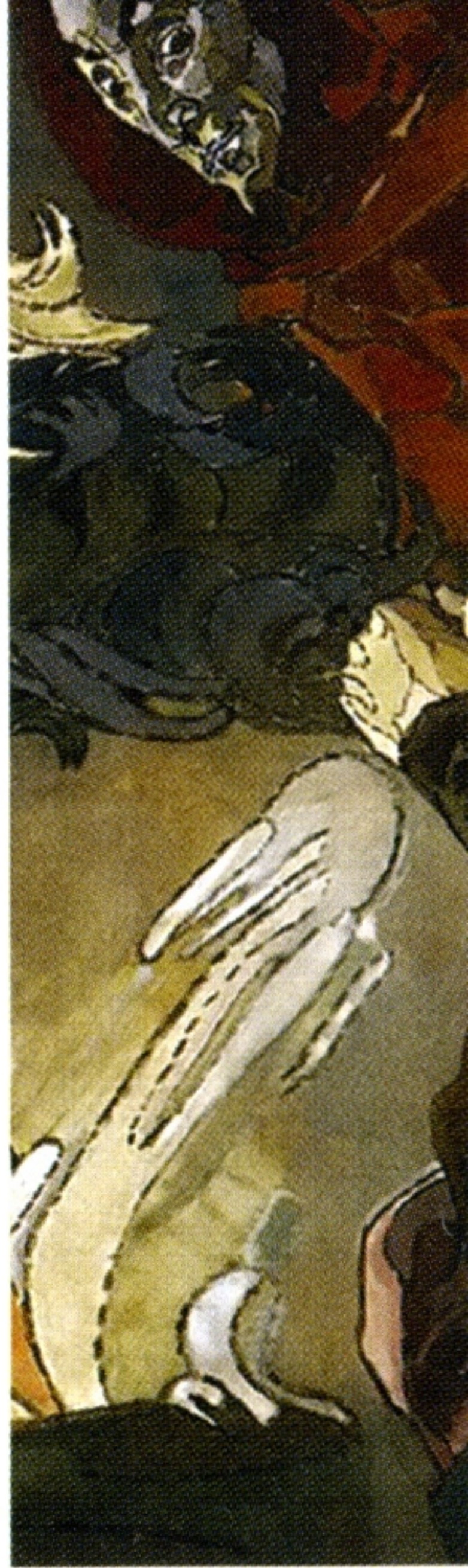

сковывал академизм, царивший в ту пору в стенах консерватории, некоторые из его ранних сочинений привлекли к себе внимание публики и критиков. В частности, Гектор Берлиоз отмечал свежесть звучания трехголосного «Agnus Dei».

В 1839 после третьей попытки Гуно был удостоен Римской премии за кантату «Фернан». Премия давала возможность провести на правах стипендиата более двух лет в Италии и некоторое время в Вене и Германии. Испытав разочарование в современном итальянском оперном искусстве, Гуно сосредото-

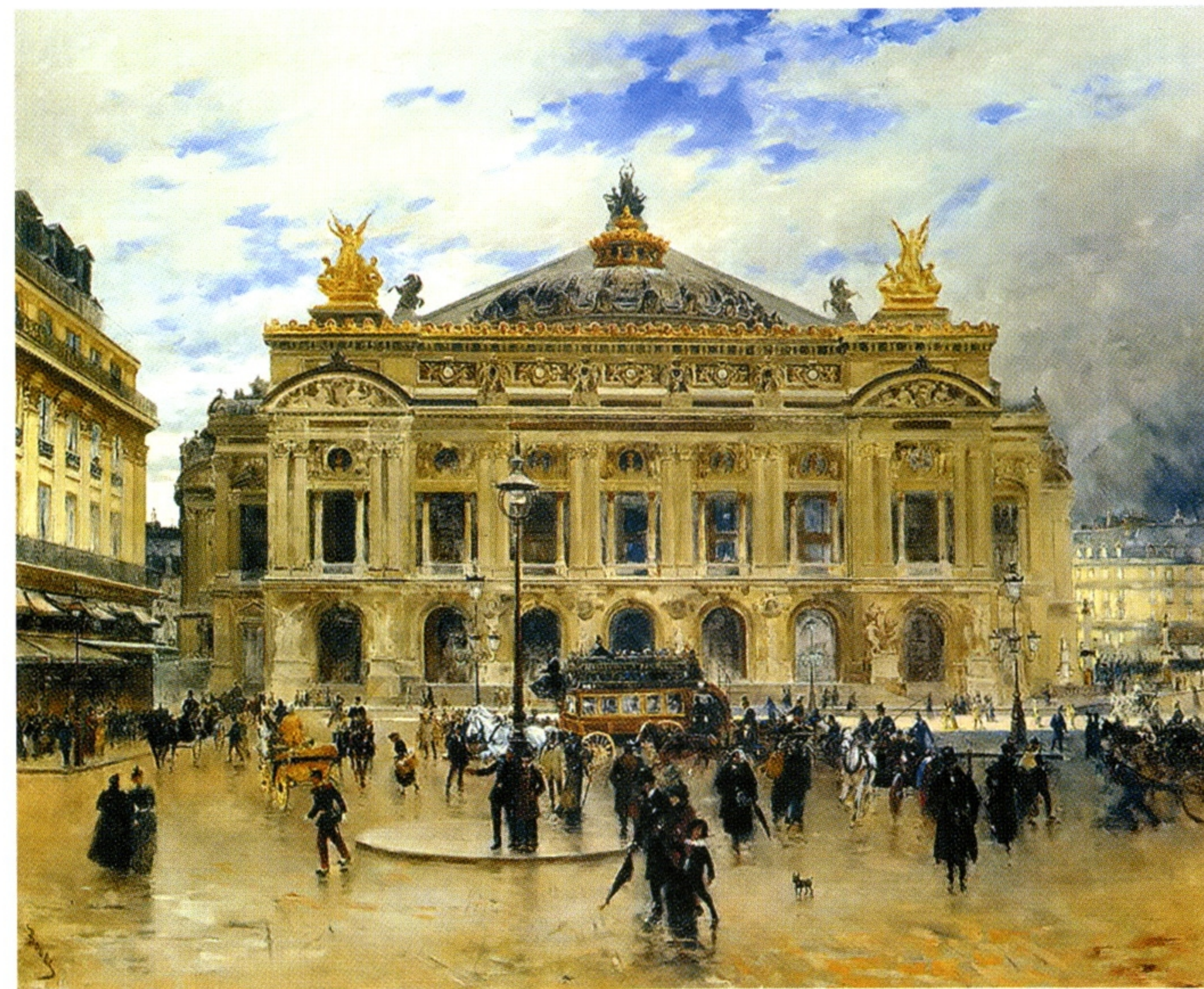
чился на изучении церковной музыки эпохи Возрождения. В эту пору он также увлекся произведениями И.С. Баха, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шуберта, что позднее нашло отражение в его творчестве.

Вернувшись в Париж, в 1843–1848 годах Гуно работал органистом и регентом в церкви Иностран-ных миссий. В его мировоззрении усилились религиозно-клерикальные умонастроения, он начал помышлять о духовной карьере и посещать проповеди членов доминиканского ордена. В 1847–1848 годах Гуно проходил курс богословия в семинарии

Сен-Сюльпис. На некоторое время он даже поселился в кармелитском монастыре и носил сутану аббата. И все же в результате сложной внутренней борьбы в конце 1840-х годов он отказался от намерения принять духовный сан и вернулся к искусству. С этого момента ведущим в творчестве Гуно стал оперный жанр. Он был убежден, что только театр дает возможность композитору каждодневно общаться с публикой. Премьера его первой оперы «Сафо» состоялась в знаменитом парижском театре «Гранд-Опера» в 1851 году. Главная партия была написана

Театр «Гранд-Опера» в Париже
Картина работы Ф.М. Боггса, ок. 1898 г.

специально для Полины Виардо. Однако опера не удержалась в театральном репертуаре и после седьмого представления была снята, а в печати появилась разгромная рецензия Берлиоза. Неудача постигла и следующую оперу «Кровавая монахиня» (1854).

Между тем в жизни Гуно произошли два важных события. Он женился на дочери профессора Парижской консерватории Циммермана и стал директором «Орфеона» – объединения хоровых любительских обществ. Это была массовая музыкально-просветительская организация, в которую входили главным обра-

зом рабочие Парижа и жители предместий. Чутко уловив склад и характер городской музыки, Гуно обнаружил новые средства музыкально-драматической выразительности, отвечавшие требованиям времени. Он открыл во французской оперной и романсовой музыке богатейшие возможности непосредственной, «общительной» лирики. П.И. Чайковский отмечал, что Гуно «один из немногих композиторов, которые в наше время пишут не из предвзятых теорий, а по внушению чувства».

Новые художественные принципы Гуно отразились в опере «Лекарь

Афиша пятисотого представления
оперы «Фауст» в «Гранд-Опера»

поневоле» (по Мольеру). В 1858 году состоялась ее премьера в «Лирическом театре». Опера была принята гораздо теплее предыдущих. Комический сюжет, реальная обстановка действия, живость характеров пробудили новые стороны таланта Гуно. В полную силу они проявились в опере «Фауст» (1859), ставшей лучшим созданием композитора. Здесь утвердилось эстетическое кредо Гуно, выступавшего за единство красоты и правды, за образно-эмоциональное содержание музыки, способное глубоко взволновать «каждую человеческую душу».

Опера на сюжет «Фауста» И.В. Гёте была задумана Гуно еще в 1839 году, однако к осуществлению своего замысла он приступил лишь семнадцать лет спустя. Либреттисты Ж. Барбье и М. Карре с энтузиазмом взялись за работу. Основу либретто составила первая часть трагедии Гёте, берущая истоки в средневековой немецкой легенде. Однако, в отличие от первоисточника, в опере сюжет трактуется в лирико-бытовом, а не в философском плане. Любовная драма Маргариты оттеснила на второй план центральные у Гёте образы Фауста и Мефистофеля.

Аделина Патти в роли Маргариты
в «Фаусте» Гуно

Фёдор Шаляпин в образе Мефистофеля, 1915 г.

Гуно утверждал, что оперный композитор должен быть мастером музыкального портрета. В «Фаусте» он в полной мере проявил это мастерство. Характеристики главных действующих лиц психологически правдивы и обрисованы разнообразными красками. Образ Маргариты принадлежит к лучшим созданиям Гуно, хотя и отличается от литературного первоисточника – в нем больше французских, нежели немецких национальных черт. В этом образе привлекают простота и лиричность, женственная грация. Композитор тонко передает широкую

гамму переживаний Маргариты – от робкого пробуждения наивного любовного чувства до упоения страстью и далее горя и безумия. В музыке это выражено постепенной драматизацией романсового начала, которое под конец вытесняется декламационностью, преобладанием речевых интонаций.

Образ Фауста раскрывается не так многогранно. Его характеристики ограничиваются романсовой стихией, но в более пылком, восторженном преломлении. Другой полюс драмы представлен в образе Мефистофеля – его музыка

выдержана в тонах иронической галантности.

Мастерство индивидуальных характеристик обнаруживается в сопоставлении трех «портретов» в начале второго действия: куплеты Зибеля, каватина Фауста, баллада и ария Маргариты отличаются друг от друга не только интонационным складом, но и использованием разных выразительных средств и оперных форм.

Первоначально опера, предназначенная для постановки в «Лирическом театре», была написана с включением разговорных сцен.

В 1869 году для постановки на сцене «Гранд-Опера» Гуно заменил диалоги мелодическим речитативом и дописал балетную сцену «Вальпургиева ночь» – необыкновенно яркую картину шабаша ведьм, которая обрела жизнь на многих сценах мира в виде одноактного балета. Именно во второй редакции опера заняла в мировом театральном репертуаре прочное место. В 1887 году в «Гранд-Опера» прошел пятисотый спектакль «Фауста», а в 1894 году праздновалось его тысячное исполнение. Несмотря на грандиозный успех оперы, критики

«Вальпургиева ночь»
Гравюра работы И. Преториуса, 1668 г.

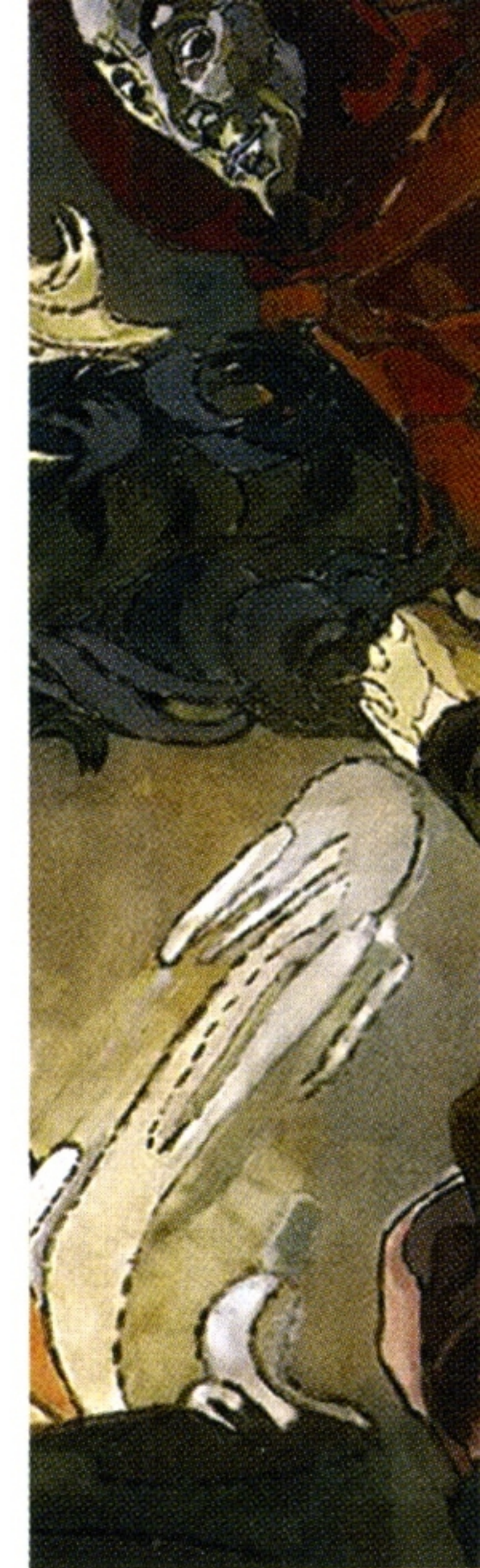

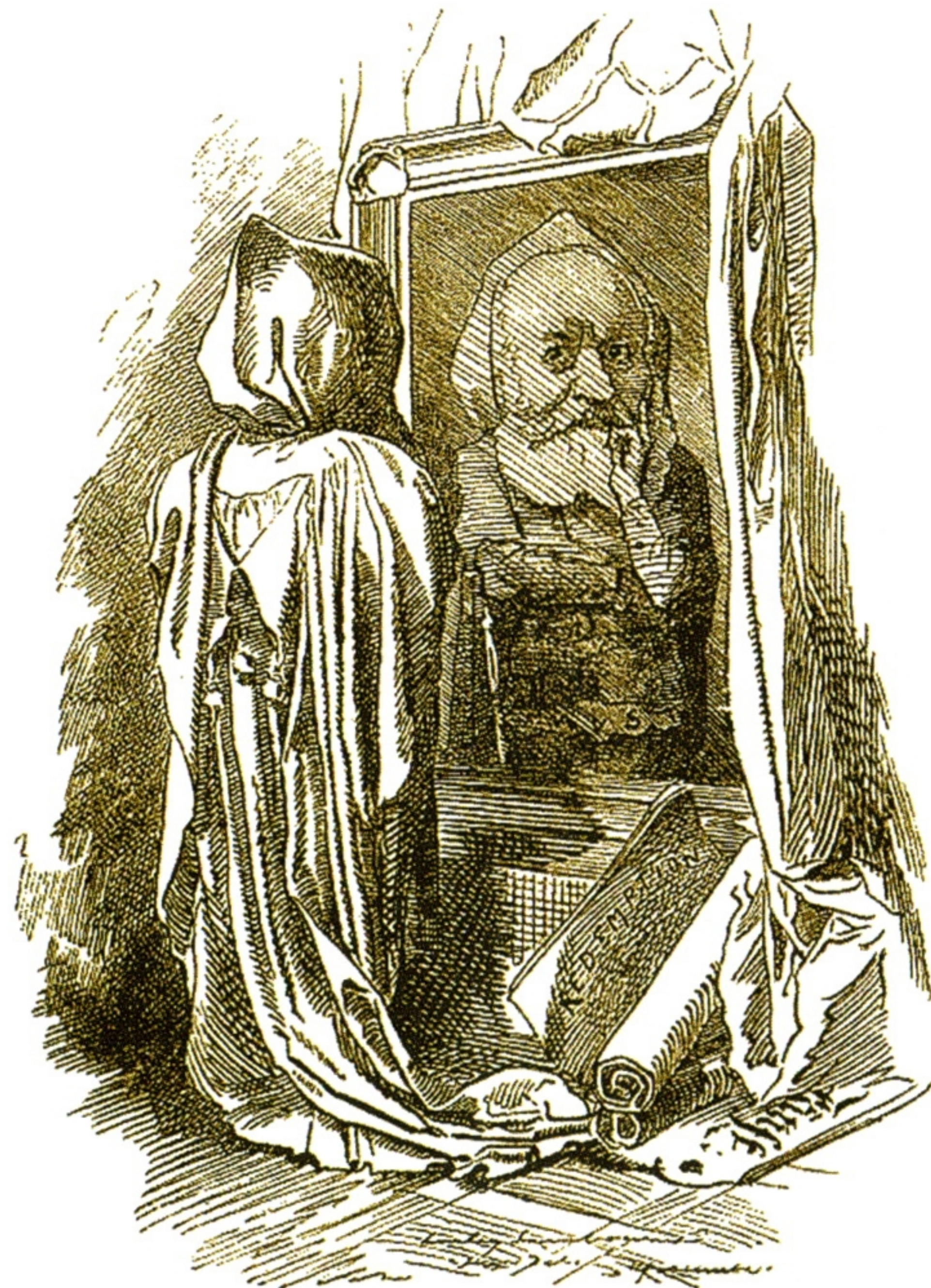
не раз ставили в упрек композитору сужение рамок литературно-поэтического первоисточника, акцент на лирическом эпизоде из жизни Фауста и Маргариты.

После «Фауста» Гуно продолжил работать в оперном жанре – «Филемон и Бавкида» (1860) на сюжет из «Метаморфоз» Овидия, «Царица Савская» (1862) по арабской сказке Ж. де-Нерваля и не принеся успех комическая опера «Голубка» (1860). Обратившись затем в 1863 году к поэме провансальского поэта Ф. Мистраля «Мирейль», Гуно создал тонкое лирическое произведение.

В музыке нашли поэтичное воплощение картины природы и сельской жизни юга Франции. Композитор воспроизвел в своей партитуре подлинные провансальские напевы. Ярко очерчен и центральный образ крестьянской девушки Мирейль, гибнущей в борьбе за счастье с любимым.

Второй вершиной творчества Гуно после «Фауста» стала опера «Ромео и Джульетта» (1867), написанная на один из самых популярных в искусстве сюжетов. Композитор работал над произведением с огромным увлечением. «Я ясно вижу

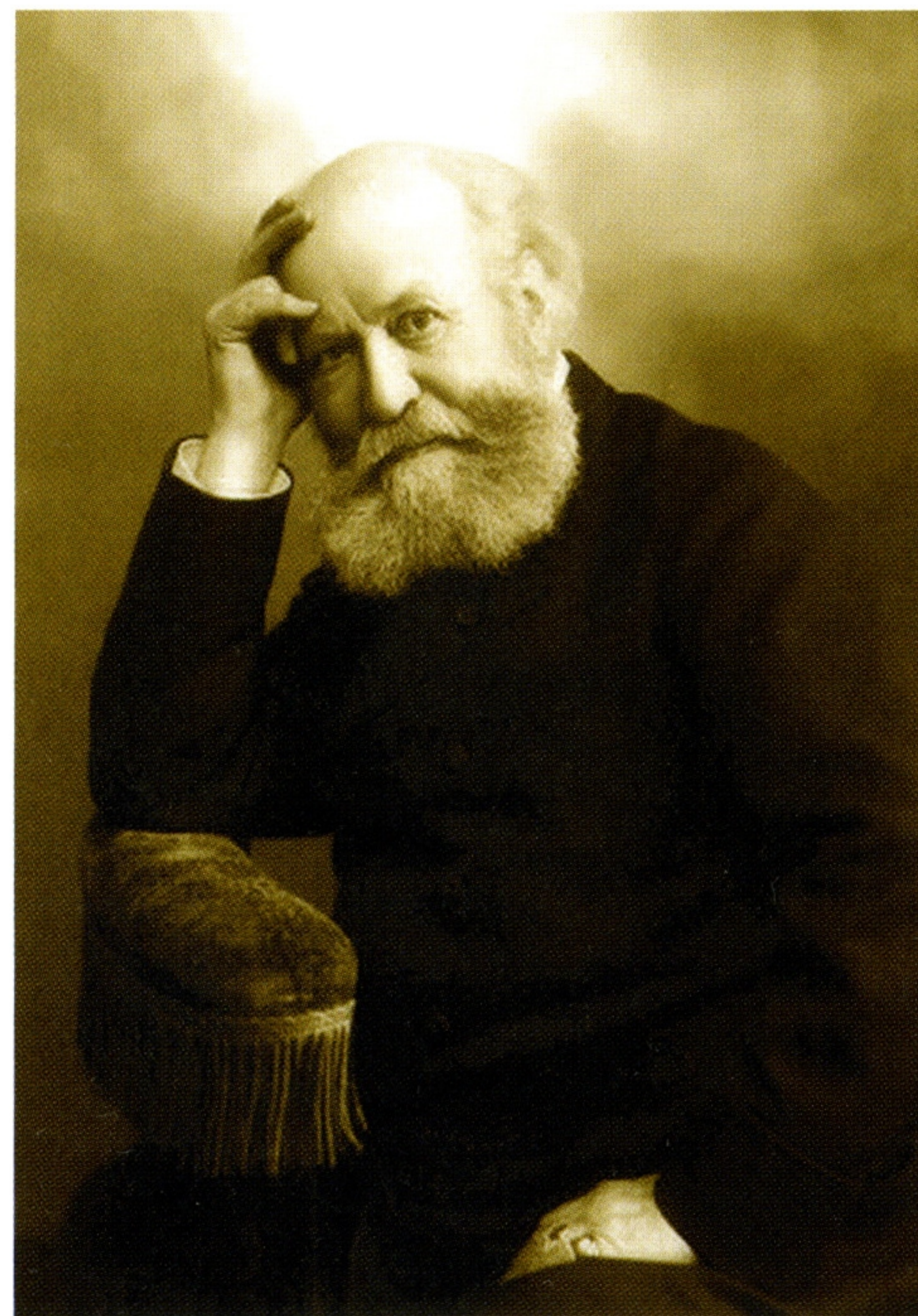

Карикатура на Гуно в журнале Punch,
Лондон, конец XIX в.

перед собою их обоих: я слышу их; но достаточно ли хорошо я увидел? Так ли, верно ли я услышал обоих влюбленных?» – писал он жене. Премьера «Ромео и Джульетты» состоялась в 1867 году в «Лирическом театре» и ознаменовалась большим успехом – в течение двух лет прошло девяносто спектаклей. Трагедия Шекспира трактуется в духе лирической драмы. Лучшие номера оперы обладают той эмоциональной непосредственностью, правдивостью декламации и мелодической красотой, которые характерны для стиля Гуно.

На протяжении всей жизни композитор легко поддавался различным идеологическим влияниям. Его натура была полна противоречий: он то смиренно склонял голову перед религией, то безраздельно отдавался земным страстям. В 1869 году у Гуно случился новый приступ нервного заболевания, вызванный мистическими настроениями. Его религиозность только усиливалась в 1870-е годы. Вероятно, это стало главной причиной упадка творчества. Написав ряд неудачных опер («Пятое марта», «Полиевкт», «Дань Заморы»), он отошел от музыкального театра,

Шарль Гуно в поздний период жизни

переключившись на область духовной музыки. Его последние грандиозные оратории «Искупление» (1881) и «Смерть и жизнь» (1886), в композицию которой как составная часть вошел Реквием, стали музыкальным завещанием великого француза потомкам.

Могила Гуно на кладбище d'Auteuil, Париж

ШАРЛЬ ГУНО

Опера «Фауст»

1	Ариозо Мефистофеля (3 действие)	1.56
2	Куплеты Мефистофеля (2 действие)	2.15
3	Серенада Мефистофеля (4 действие)	3.17
4	Романс Зибеля (3 действие)	3.18
5	Сцена и ария Маргариты (3 действие)	13.01
6	Хор солдат (4 действие)	3.04

Вальпургиева ночь (балетная музыка из оперы «Фауст»)

7	I. Allegretto. Movement de valse	2.31
8	II. Adagio	4.04
9	III. Allegretto	1.26
10	IV. Moderato maestoso	1.44
11	V. Moderato con moto	3.12
12	VI. Allegretto	1.44
13	VII. Allegro vivo	2.34

Оратория «Смерть и жизнь»

14	Dies irae.	5.36
15	Ingemisco tanquam reus	8.55

И.С. БАХ – Ш. ГУНО

16	Ave Maria	3.05
Общее время звучания:		61.42

Записи: 1962 (1–3, 5); 1969 (16); 1970 (6, 7–13); 1975 (4) гг.;
запись по трансляции 1971 г. (14–15)

Иван Петров, баритон (1–3)

Оркестр Государственного академического Большого театра СССР

Дирижер – Борис Хайкин (1–5)

Галина Борисова, меццо-сопрано (4)

Галина Вишневская, сопрано (5)

Хор и оркестр Государственного академического

Большого театра СССР

Дирижер – Марк Эрмлер (6)

Оркестр Государственного академического Большого театра СССР

Дирижер – Геннадий Рождественский (7–13)

Государственная академическая капелла Армении

Симфонический оркестр Московской государственной филармонии

Дирижер – Оганес Чекиджян (14–15)

Ирина Архипова, меццо-сопрано

Хор мальчиков

Петерис Сиполниекс, орган (16)

Звукорежиссеры – В. Скобло (1, 4); В. Бабушкин (2); А. Гросман (3);
И. Вепринцев (5–12); Г. Дудкевич (13)

Ремастеринг – Ю. Богданов

Редактор – О. Демченко

Дизайн – И. Крюков

Верстка – М. Касьян

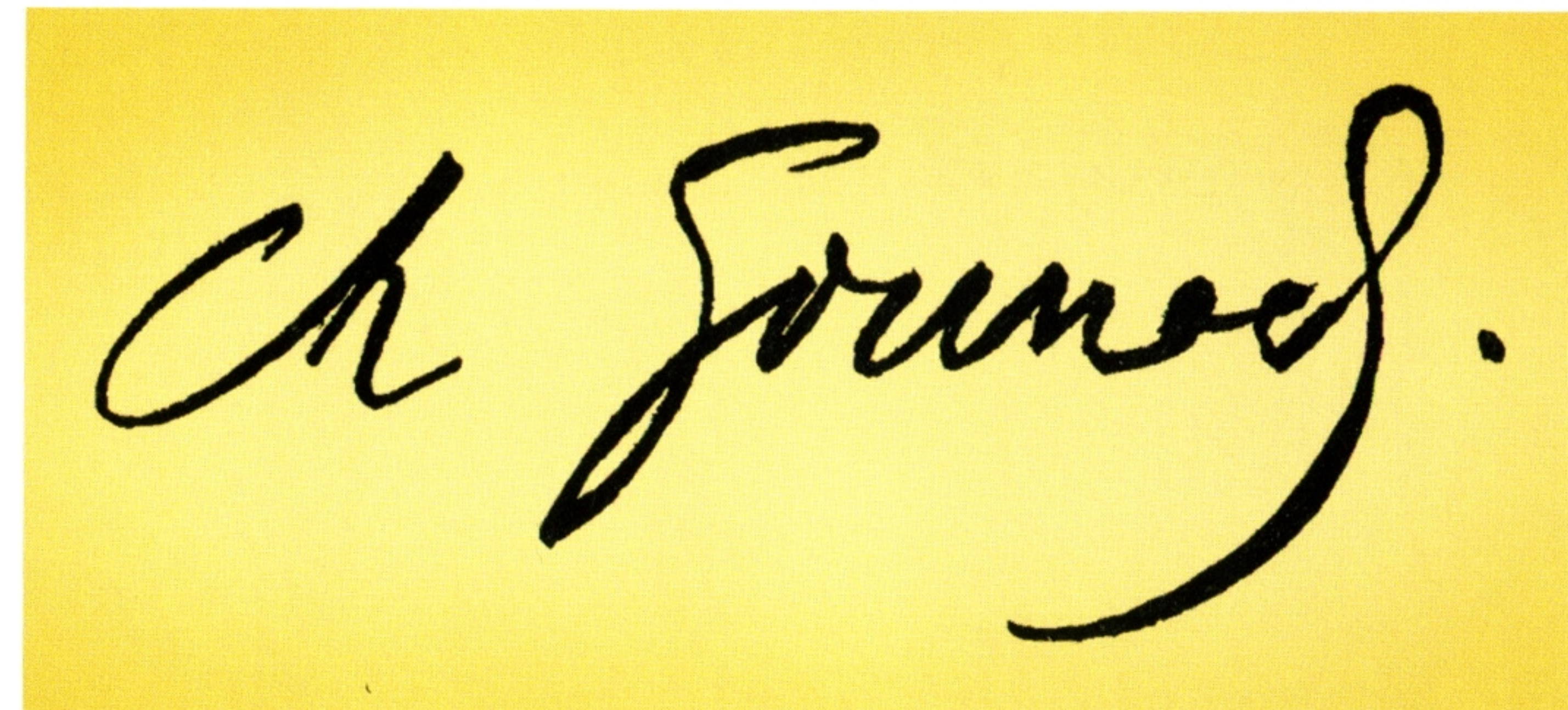
Обложка – Михаил Врубель (1856—1910),
«Полет Фауста и Мефистофеля», 1896 г.

ISBN 978-5-74750056-3

Отпечатано: SIA "PRESES NAMS BALTIC"
Латвия, Эрнеста Бирзниека - Упиша 20а/4,
Рига, LV - 1050. www.pnbaltic.eu

© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010

© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2010

Автограф Гуно

22

Гуно

ФАУСТ

Ирина Архипова, меццо-сопрано
Оркестр Большого театра СССР
Дирижер — Геннадий Рождественский