

МБУ «Новолеушковская сельская библиотека имени И. И. Никонова

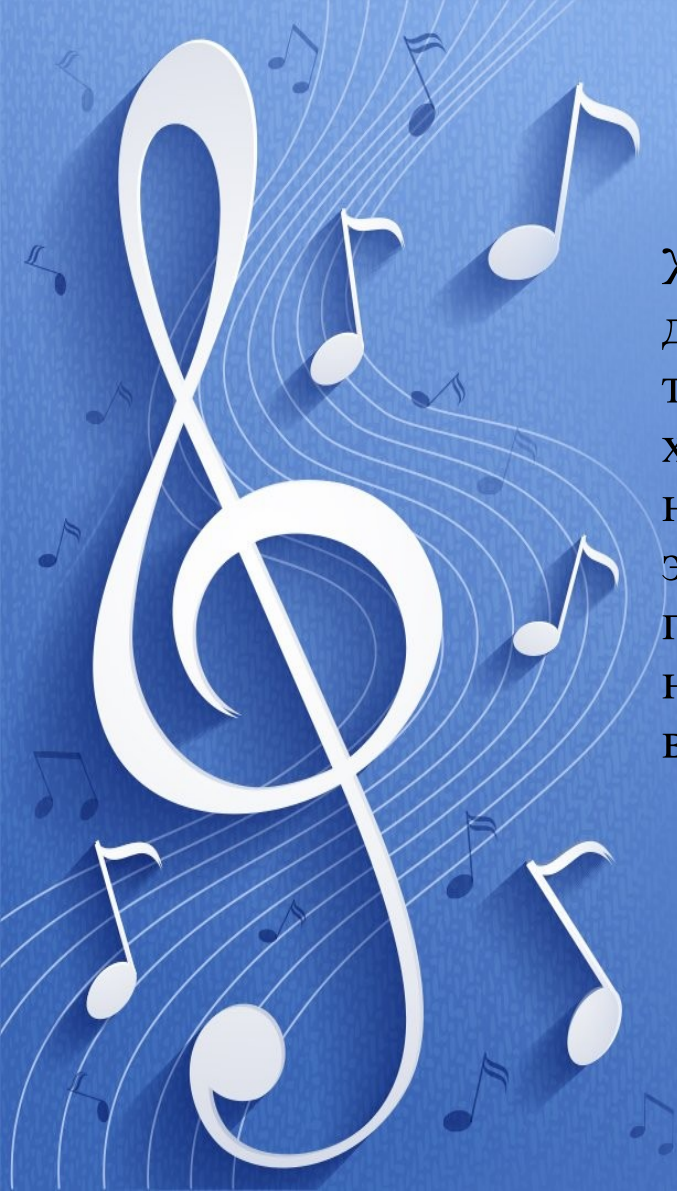
Сияние музыки

390 лет Ж. Б. Люлли

Подготовила библиотекарь Лукьянова С. В.

28 ноября в 1632 году во Флоренции родился Жан-Батист Люлли. Сегодня мы его знаем как французского композитора, скрипача и дирижёра. По происхождению он итальянец. Люлли вошёл в историю музыки как создатель французской национальной оперы, один из ведущих представителей музыкальной культуры французского барокко.

Жан Батист Люлли — выдающийся музыкант, композитор, дирижер, скрипач, клавесинист — прошел жизненный и творческий путь чрезвычайно своеобразный и во многом характерный для его времени. Тогда еще сильна была неограниченная королевская власть, но уже начавшееся экономическое и культурное восхождение буржуазии привело к тому, что из третьего сословия стали выходить не только «властители дум» литературы и искусства, но и влиятельные фигуры чиновно-бюрократического аппарата.

Жан Батист родом из флорентийских крестьян, сын мельника, Люлли еще в детстве был увезен во Францию, ставшую для него второй родиной. Будучи сначала в услужении у одной из знатных дам столицы, мальчик обратил на себя внимание блестящими музыкальными способностями. Обучившись игре на скрипке и достигнув поразительных успехов, он попал в придворный оркестр. Люлли выдвинулся при дворе сначала как превосходный скрипач, затем как дирижер, балетмейстер, наконец, как сочинитель балетной, а позже оперной музыки.

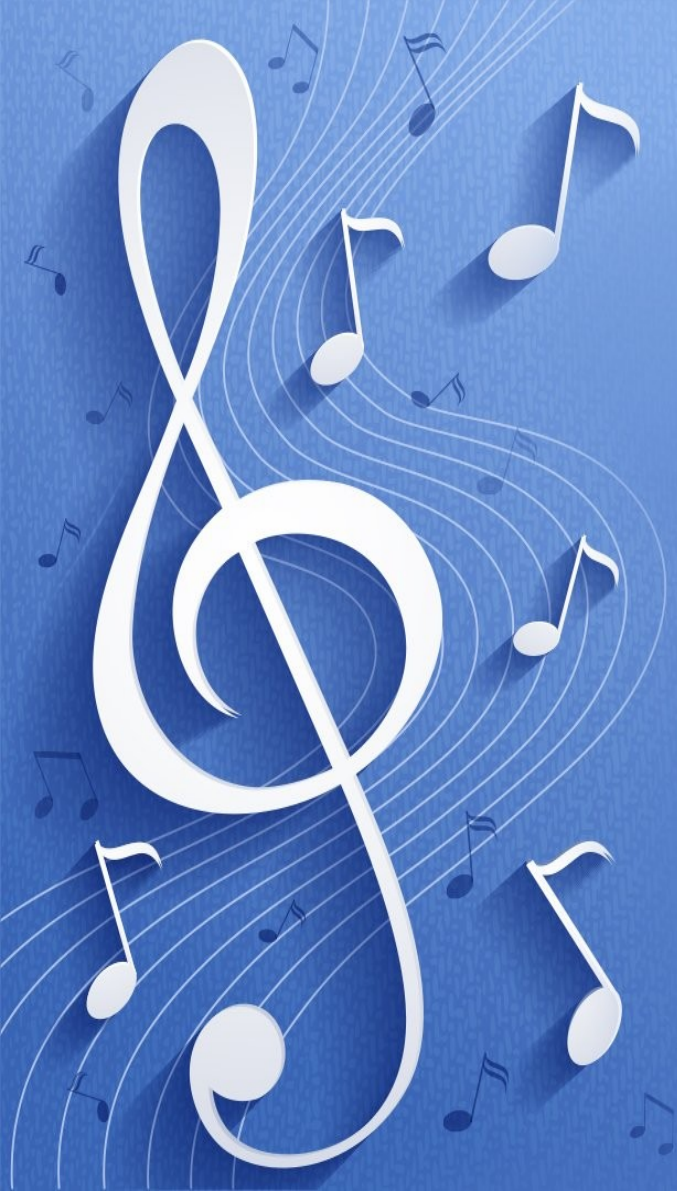

Людовик XIV проявлял большую симпатию к Люлли и способствовал его карьере при дворе. В 1653 г. король назначил его «сочинителем инструментальной музыки». В мае 1661 года по указу короля Люлли занял должность «главного инспектора королевской музыки».

Общеизвестный факт: Людовик 14 не просто обожал развлечения, но принимал в них деятельное участие. Он любил танцевать и не видел ничего зазорного в том, чтобы танцевать в балетах, которые ставились при дворе.

Как исполнитель, Люлли стал основателем французской скрипичной и дирижерской школы. О его игре сохранились восторженные отзывы нескольких выдающихся современников. Его исполнение отличалось легкостью, изяществом и в то же время чрезвычайно четким, энергичным ритмом, которого он придерживался неизменно при интерпретации произведений самого различного эмоционального строя и фактуры. Но наибольшее влияние на дальнейшее развитие французской школы исполнения оказал Люлли в качестве дирижера, в особенности дирижера оперного. Здесь он не знал себе равных.

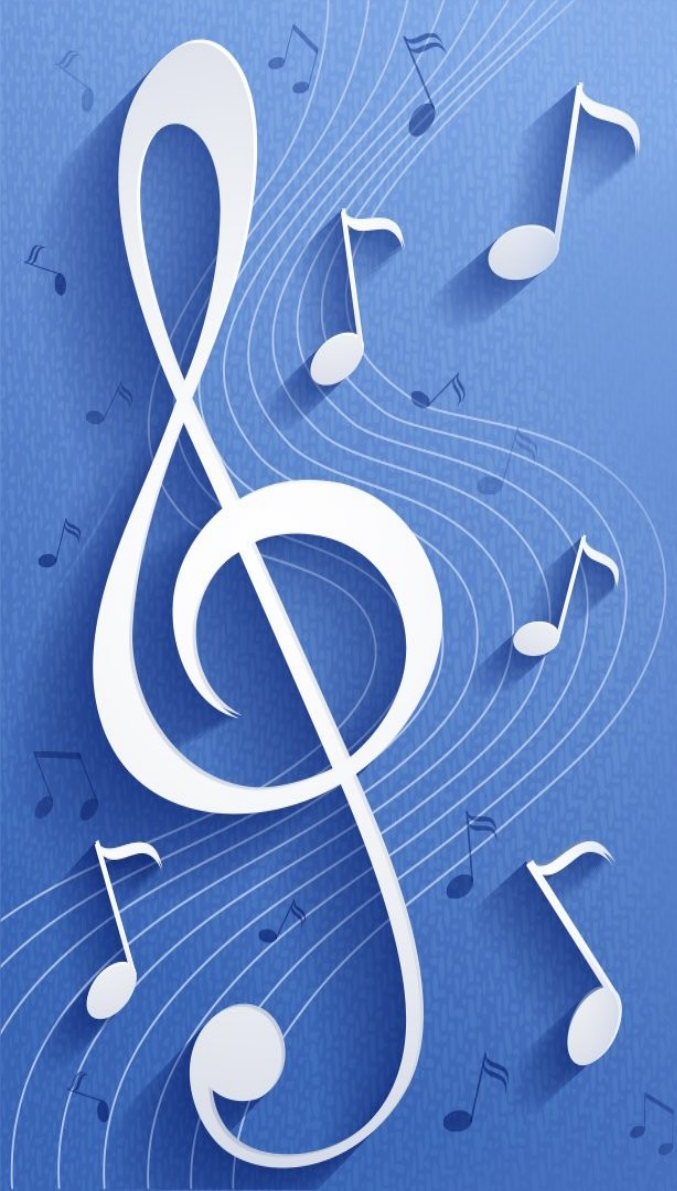

A decorative background on the left side of the slide. It features a large, white, stylized treble clef that curves upwards and to the right. Several white musical notes of various shapes (eighth, sixteenth, and quarter notes) are scattered around the clef, appearing to float or move along the background. The background is a solid blue color with a subtle gradient.

Опера Люлли возникла под влиянием классицистского театра XVII века, связана была с ним теснейшими узами, усвоила во многом его стиль и драматургию. Это было большое этическое искусство героического плана, искусство больших страстей, трагических конфликтов. Уже сами названия опер говорят о том, что они написаны на сюжеты из античной мифологии и лишь отчасти из средневекового рыцарского эпоса. Исключением можно считать только условно египетскую «Изиду».

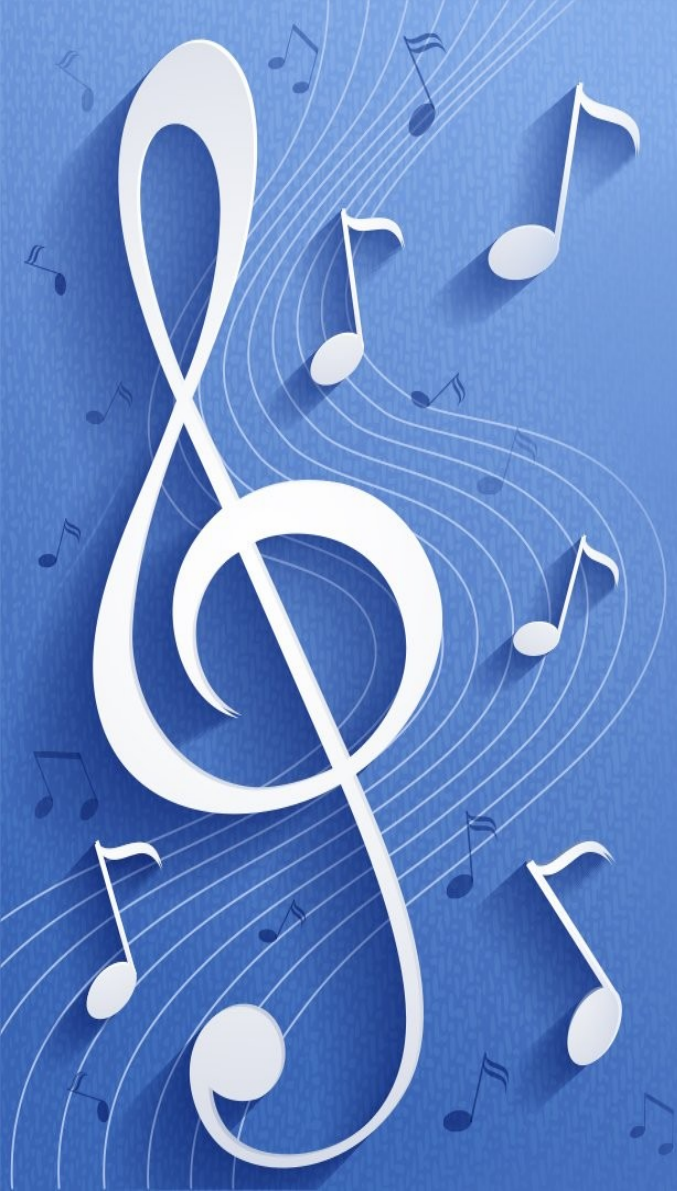
Жан-Батист Люлли как композитор находился под сильным воздействием классицистского театра его лучшей поры. Опера Люлли, или, как ее называли, «лирическая трагедия», представляла собой монументальную, широко распланированную, но отлично уравновешенную композицию из пяти актов с прологом, заключительным апофеозом и обычной драматической кульминацией к концу третьего действия.

A decorative background on the left side of the slide. It features a large, white, stylized treble clef that curves upwards and then downwards. Several white musical notes of various shapes (eighth, sixteenth, and quarter notes) are scattered around the clef, some appearing to float or be part of a melodic line. The background is a solid blue color.

«Мой речитатив сделан для разговоров, я хочу, чтобы он был совершенно ровным!» — говорил Люлли.

В этом смысле художественно-выразительное отношение во французской опере между музыкой и поэтическим текстом сложилось совершенно иное, чем у неаполитанских мастеров. Композитор стремился воссоздать в музыке пластическое движение стиха. Один из самых совершенных образцов этого стиля — пятая сцена второго акта оперы «Армада».

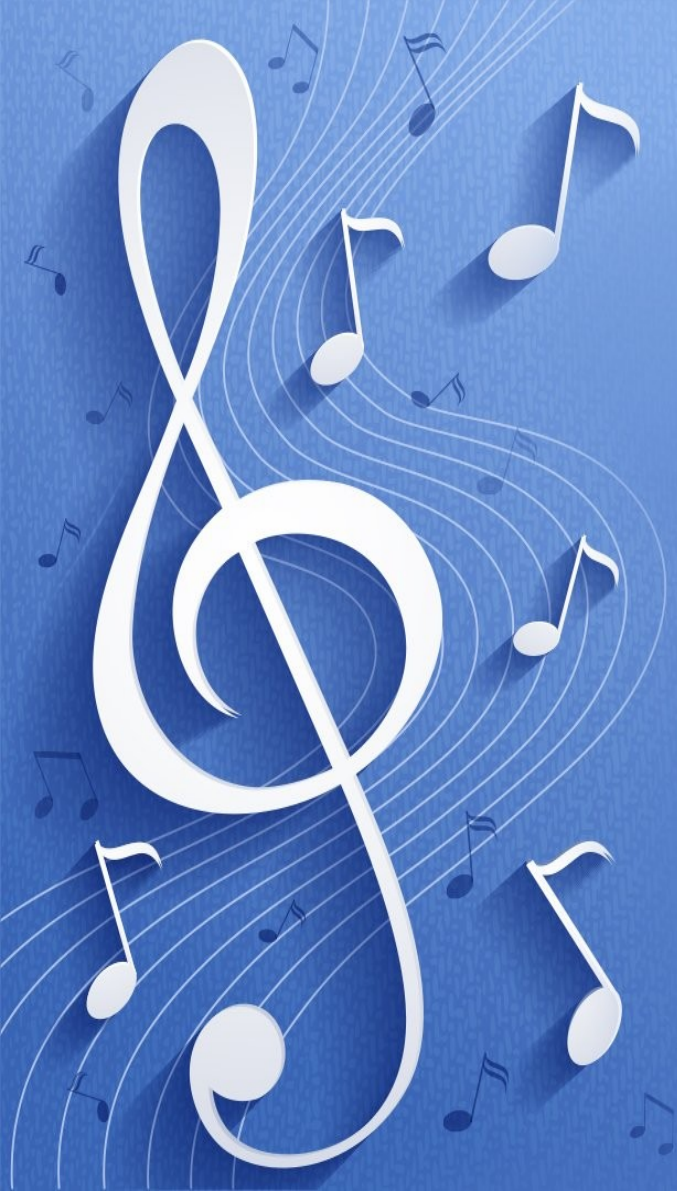

Как композитор, Люлли поначалу отвечал только за инструментальную музыку, но вскоре взял в свои руки работу над вокалом. Среди произведений Люлли — балеты Времени, Флоры, Ночи, Времен года, Альцидианы и др. Все они следуют традиции, популярной при французском дворе в первой половине XVII века и восходящей ещё к «Комическому балету королевы». Балеты, в которых выступали как члены королевской семьи, так и простые танцоры, представляли собой последовательность песен, вокальных диалогов и собственно антре, объединённых общей драматургией или развёрнутой аллегорией.

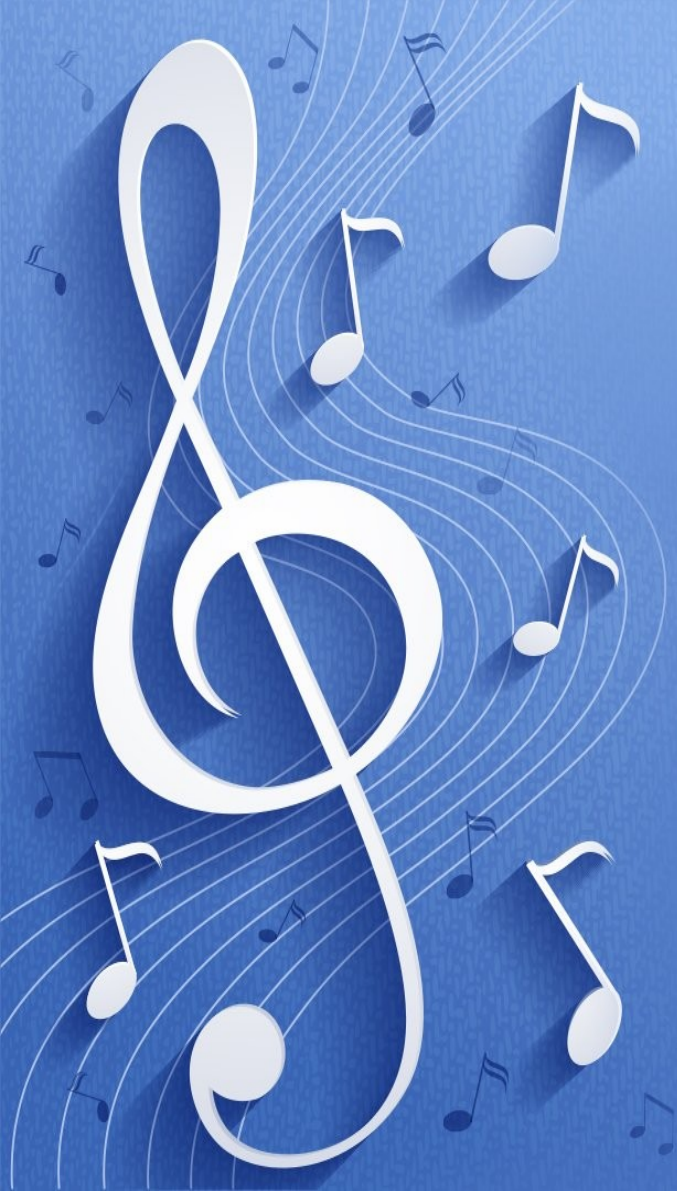
Порой — особенно при Людовике XIII — темы балета могли быть весьма экстравагантными («Балет конторы знакомств», «Балет невозможностей»), но при новом дворе и в новую эпоху, тяготевшую к более ясным и классическим образам, Люлли как музыкант проявил себя, благодаря целому ряду формальных нововведений.

В 1658 году в балете «Альцидиана» впервые прозвучала так называемая «французская увертюра» (в противоположность итальянской увертюре), которая стала визитной карточкой как Люлли, так и всей национальной школы. В «Балете Флоры» впервые в истории композитор ввёл в оркестр трубы, исполнявшие до того лишь функцию фанфар.

A decorative background on the left side of the slide. It features a large, white, stylized treble clef that curves upwards and to the right. Scattered around the clef and extending towards the right are several white musical notes of various types (quarter, eighth, and sixteenth notes) and stems. The background is a solid blue color.

Жан-Батист Люлли возглавлял оркестр «Малые скрипки короля»

В 1658 году в Париже дебютировал Мольер. В 1663 году Людовик XIV назначил ему пенсию в 1000 ливров как «превосходному комическому поэту» и заказал пьесу, где он сам желал танцевать. Мольер сочинил комедию-балет «Брак поневоле». Под его руководством работали хореограф Бошан и Люлли. С этой постановки началось многолетнее сотрудничество Люлли и Мольера. На либретто Мольера написаны «Брак поневоле» , «Принцесса Элиды» , «Любовь-целительница» , «Жорж Данден» , «Господин де Пурсоньяк» , «Блистательные любовники» и «Психея».

14 октября 1670 года в замке Шамбор впервые была представлена самая знаменитая совместная работа Люлли и Мольера — «Мещанин во дворянстве». 28 ноября спектакль был показан в театре Пале-Рояль с Мольером в роли Журдена и Люлли в роли Муфтия. Объём материала, принадлежащего в комедии собственно Люлли, сопоставим по размеру с мольеровским и состоит из увертюры, танцев, нескольких интермедий (в том числе турецкой церемонии) и завершающего пьесу большого «Балета наций».

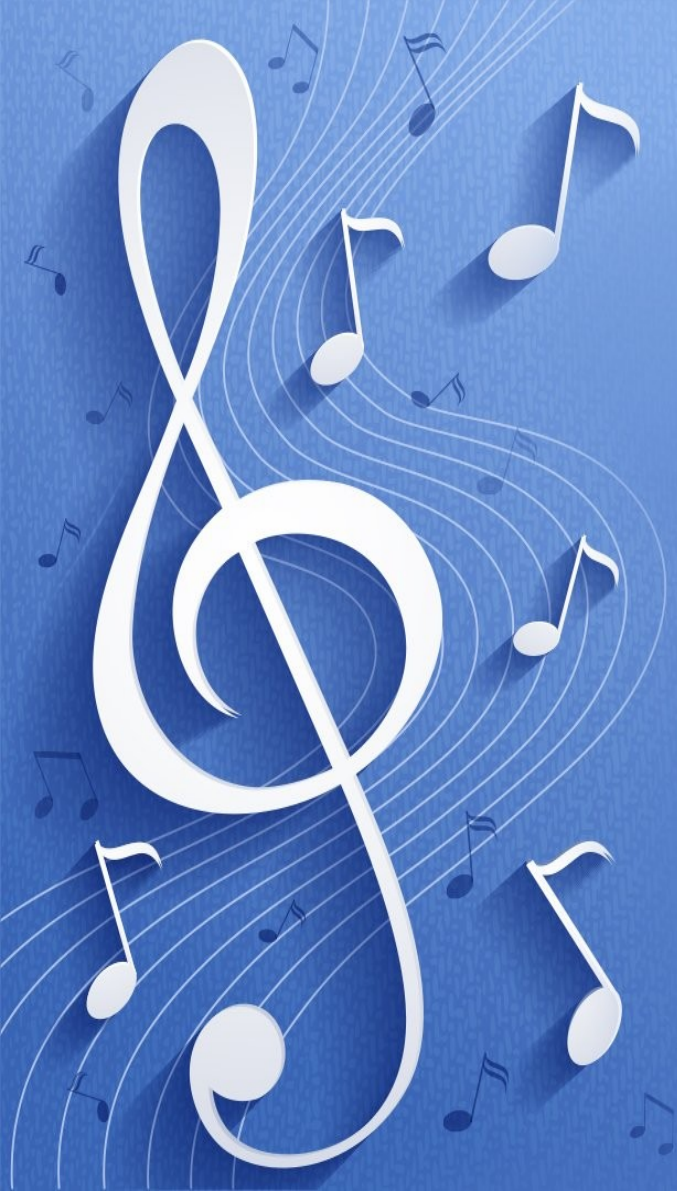
У французского короля Людовика XIV не было других забот кроме как заниматься театральными постановками. Они стали сосредоточием жизни его двора. В 1673 году придворному композитору и хореографу Жан-Батисту Люлли была заказана первая чисто французская опера «Кадм и Гермиона». «Кадм и Гермиона» — первая опера Люлли — написана на либретто Филиппа Кино на сюжет, выбранный королём из нескольких вариантов. Премьера состоялась 27 апреля 1673 года в театре Пале-Рояль.

Заставка к опере "Кадм и Гермиона".
Франция, 17 век.

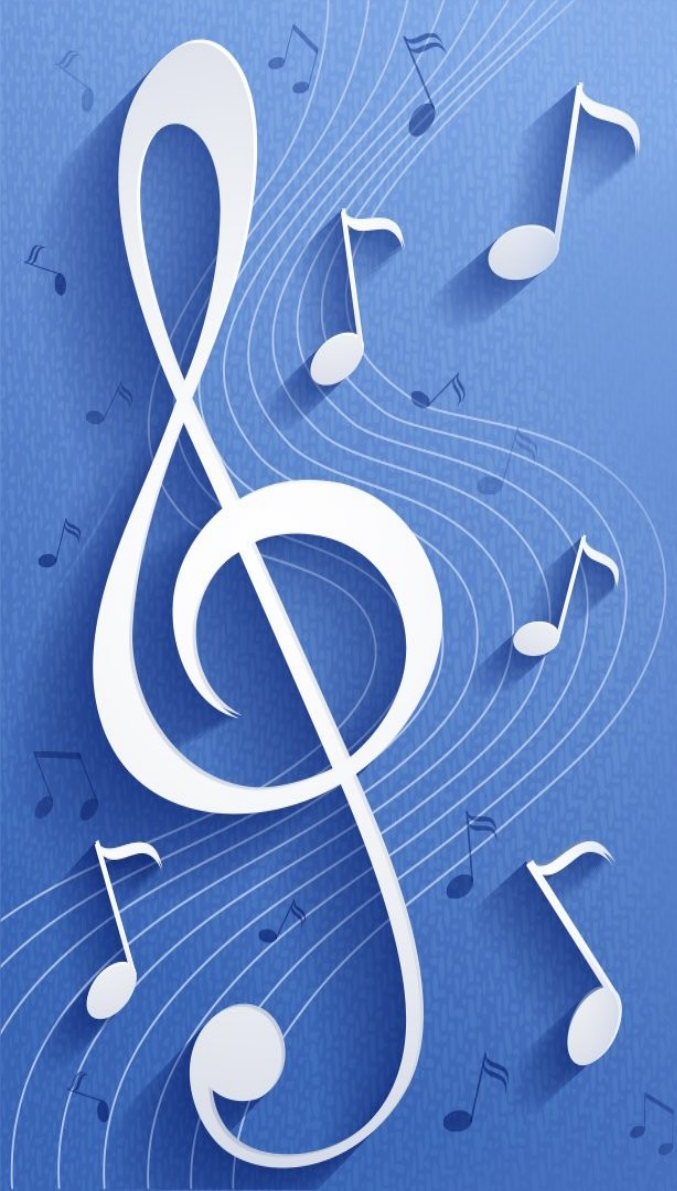

Одной из главных черт новой оперы стала особая выразительность мелодекламации. По свидетельству современников, Люлли часто ходил слушать игру великих трагических актёров. Причем оттенки этой игры — паузы, повышение и понижение тона и пр. — тут же стенографировал в своем блокноте. Люлли сам подбирал музыкантов и певцов, воспитывал их, руководя репетициями и дирижируя со скрипкой в руках.

Всего композитором сочинено и поставлено 13 опер:
«Кадм и Гермiona», «Альцеста», «Тезей», «Атис»,
«Изида», «Психея», оперная версия трагедии-балета,
«Беллерофонт», «Прозерпина», «Персей», «Фазтон»,
«Амадис», «Роланд» и «Армида».

Опера «Ахилл и Поликсена» (1687) на стихи Жана Гальбера де Кампистрона уже после смерти Люлли была закончена его учеником, Паскалем Колласом. К этому ряду можно добавить «героическую пастораль» «Ацис и Галатея» поставленную в 1686 г. и неоднократно возобновлявшуюся.

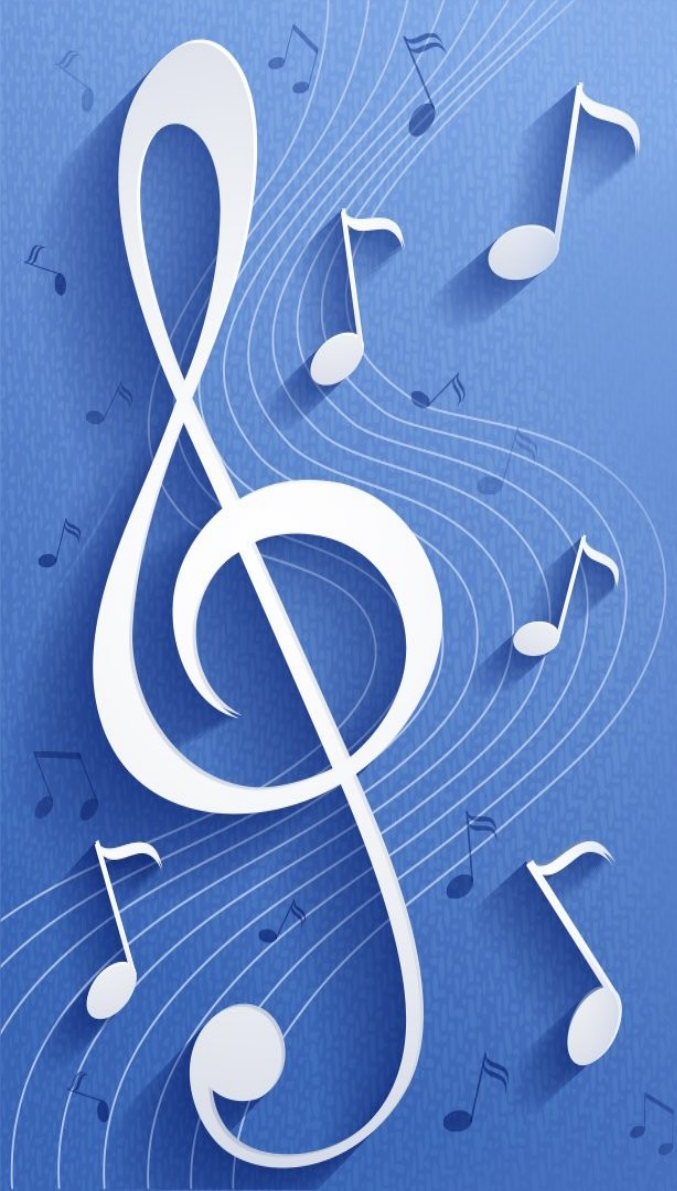
A decorative background on the left side of the slide. It features a large, white, stylized treble clef that curves upwards and then downwards. Scattered around the clef are several white musical notes of different shapes (quarter notes, eighth notes, and sixteenth notes) and stems. The background is a solid blue color.

15 февраля 1686 года была впервые исполнена последняя опера Люлли «Армида». Премьера состоялась в Париже. После брака с Ф. де Ментенон, сторонившейся театра и оперы, как и вообще — светских развлечений, король отдалился от композитора.

8 января 1687 года, дирижируя своим произведением *Te Deum* по случаю выздоровления короля, Люлли поранил ногу наконечником трости-баттуты, которой в то время отбивали такт. Рана развилась в нарыв и перешла в гангрену. 22 марта 1687 года композитор скончался.

В своих операх, носивших название «tragédie mise en musique» (букв. «трагедия, положенная на музыку», «трагедия под музыку»; в русском музыковедении часто используется менее точный, но более благозвучный термин «лирическая трагедия»), Люлли стремился усилить музыкой драматические эффекты и придать драматическое значение хору.

Оперы Люлли пользовались большой славой во Франции и Европе и продержались на сцене около ста лет. Они оказали большое влияние на развитие французской оперной школы. При Люлли певцы в операх впервые стали выступать без масок, а женщины танцевать в балете на публичной сцене, трубы и гобои впервые в истории были введены в оркестр, а увертюра, в отличие от итальянской (Allegro-Adagio-Allegro), приобрела форму Grave-Allegro-Grave. Кроме лирических трагедий перу Люлли принадлежит большое число балетов, симфоний, трио, арий для скрипки, дивертисментов, увертюр и мотетов.

Влияние Люлли на развитие французской оперы было очень велико. Он не только стал ее основоположником, но и создал национальную школу и в духе ее традиций воспитал многочисленных учеников.

На основе популярной биографии композитора, которую в 1992 году написал Филипп Боссан, в 2000 году был снят франко-бельгийский фильм «Король танцует». Исполнитель роли молодого Люлли, Борис Терраль, был представлен к соисканию национальной кинопремии «Сезар».

Борис Терраль в роли Жана-Батиста Люлли

Творчество Люлли, сыгравшее определенную роль в формировании большого героического стиля в опере, привлекало внимание оперных композиторов (Ж. Ф. Рамо, Г. Ф. Гендель, К. В. Глюк), тяготевших к монументальности, патетике, строго рациональной, упорядоченной организации целого.