

■ КЛАССИКИ ОПЕРЕТТЫ

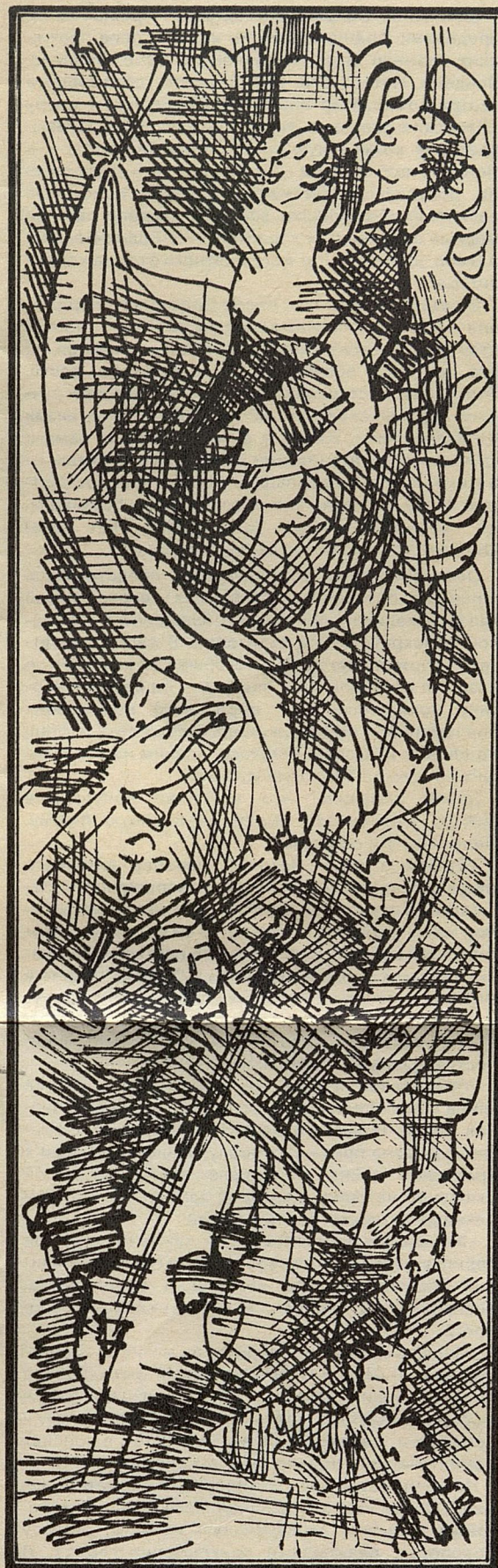
ЖАК ОФФЕНБАХ

приеме юному Ференцу Листу. Но четырнадцатилетний вундеркинд из Кельна поразил его своей музыкальностью и был принят. Перед Оффенбахом открывалась перспектива карьеры серьезного академического музыканта. Но это, по-видимому, не очень его увлекало. Консерватория была оставлена... через год.

Молодой виолончелист играл в театральных оркестрах, выступал как солист в концертах, более же всего стремился сочинять музыку. В мечтах он видел себя оперным композитором, но двери оперных театров долгое время оставались для него закрытыми.

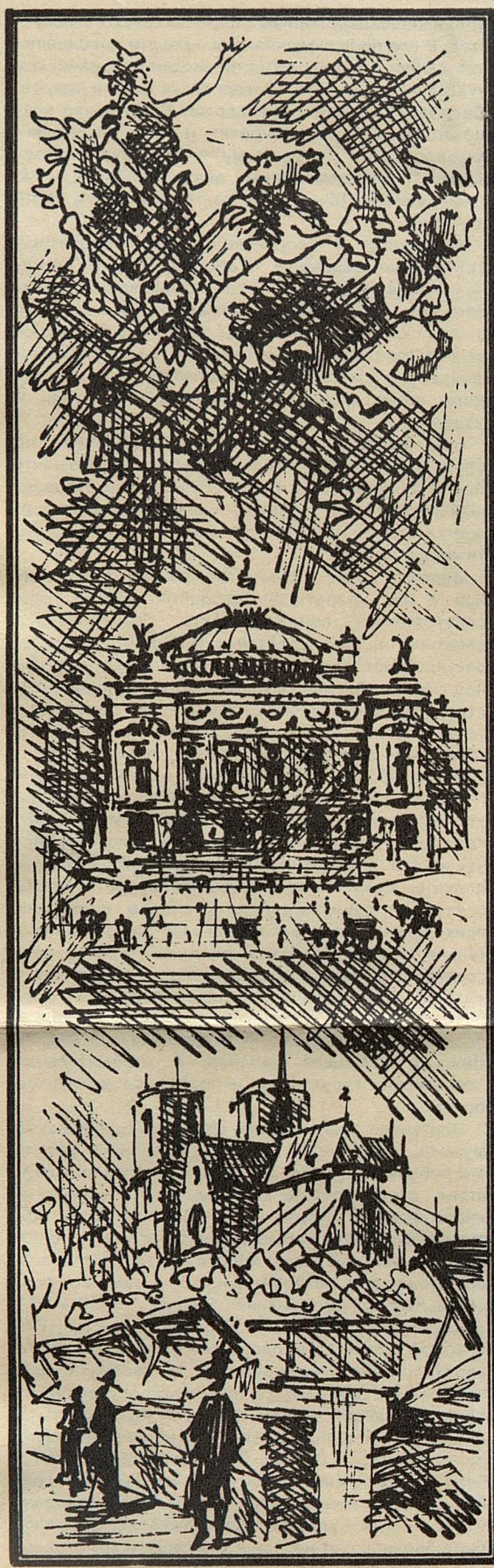
Уже в ранних сочинениях Оффенбаха проявилась его склонность к комическим эффектам и пародии. Среди произведений этих лет — остроумные «Басни Лафонтена», бурлескная пародия на оду-симфонию современного ему композитора Ф. Давида «Пустыня», шутливый сценический дуэт «Таинственный монах» — «прообраз» будущих опереточных ансамблей Оффенбаха.

В 1850—55 годах Оффенбах — штатный композитор и дирижер театра «Комеди Франсез», а в 1855 году, во время Всемирной выставки в Париже он получает лицензию на открытие собственного театра. Здесь будут ставиться музыкальные пародии и миниатюры, рассчитанные на двух — четырех актеров. Со свойственным ему азартом и темпераментом Оффенбах приступает к работе как организатор, дирижер, постановщик и главный автор нового театра, получившего название «Буфф Паризьен». Три десятка одноактных оперетт, созданных и поставленных за несколько лет, принесли ему популярность и разрешение ставить многоактные спектакли с любым числом исполнителей. Первый такой спектакль «Орфей в аду» стал крупным театральным событием, положив начало

широкой международной известности композитора.

Шестидесятые годы для Оффенбаха — пора признания и славы. Его сочинения ставят лучшие театры Парижа. Многие оперетты композитора увидели свет на подмостках «Буфф Паризьен». В «Варьете» шли прекрасные произведения шестидесятых годов: «Прекрасная Елена», «Синяя Борода», «Герцогиня Герольштейнская», «Периколла», «Разбойники». «Парижская жизнь» была написана для театра «Пале Рояль». Постановки в «Опера комик» оказались не столь успешными, однако именно этот театр впоследствии даст жизнь одному из лучших сочинений Оффенбаха — лирико-фантастической опере «Сказки Гофмана». В 1860 году Королевская академия музыки заказывает ему балет «Бабочка». Постановку осуществила знаменитая танцовщица Мария Тальони.

В судьбе Жака Оффенбаха многое достойно удивления. Например, то, что крупнейший мастер легкого, развлекательного, порою фривольного искусства оперетты родился и вырос в патриархальной набожной семье синагогального кантора из города Кельна. Вообще-то у отца была профессия переплетчика. Но был он страстным музыкантом-любителем. Именно от него Жак унаследовал природную одаренность и горячую любовь к музыке. Шести лет от роду отец научил его играть на скрипке, которая позднее была оставлена ради виолончели. А в 1833 году отец сам привез четырнадцатилетнего Жака в Париж.

По уставу Парижской консерватории доступ в нее был закрыт для иностранцев. Директор консерватории композитор Л. Керубини, итальянец по происхождению, строго следил за соблюдением этого правила и десятилетием раньше отказал в

Сочинения Оффенбаха получают признание за пределами Франции. Многие из них после парижских премьер были поставлены в Вене, Берлине, Лондоне, Петербурге. Для Венского придворного театра композитор пишет фантастическую оперу «Рейнские русалки», театр «Ан дер Вин» заказывает ему комическую оперу «Черный корсар», в Лондоне идет феерия «Дик Уиттингтон и его кошка» на популярный английский сюжет. Некоторые сочинения Оффенбаха впервые увидели свет на модных европейских курортах — в Баден-Бадене, в Эмсе, излюбленном месте летнего отдыха композитора.

В семидесятые годы, после Седанского поражения и трагических дней Коммуны интерес к творчеству Оффенбаха во Франции заметно снизился, но его мировая популярность продолжала расти. Этому способствовали зарубежные гастролы лучших оффенбаховских исполнителей (Гортензии Шнейдер, Анны Жюдик и других), поездка самого композитора с авторскими концертами за океан — в Нью-Йорк и Филадельфию. Новую, уже посмертную славу принесла ему опера «Сказки Гофмана», до премьеры которой (в феврале 1881 года) Оффенбах не дожидился нескольких месяцев.

Основоположник и крупнейший представитель французской оперетты, Оффенбах утвердил новый тип музыкального спектакля, обращенного к широкой демократической аудитории. В своих опереттах, и прежде всего в тех, которые сам композитор называл «буффонными операми», он показал картину политического и морального разложения современного ему буржуазного общества и стал, по словам И. Соллертинского, «одним из величайших сатириков в истории музыки».

Давно замечено, что наиболее популярные буффы Оффенбаха имеют пародийную форму. Напомним эти сюжеты.

«Орфей в аду». Веселый перепев античного мифа о сладкоголосом певце, совершившем путешествие в подземное царство ради спасения любимой жены Эвридики. В оперетте он делает это против своей воли, по настоянию Общественного мнения (аллегорический персонаж). Образы Орфея и Эвридики, богов-олимпийцев, персонажей подземного царства смело переосмыслены, в соответствии с законами жанра характеры исконно лирические приобрели комедийные черты.

«Прекрасная Елена» — ироническая версия мифа о похищении жены спартанского царя Менелая Елены троянским царевичем Парисом. Событие, согласно преданию, послужившее прологом к Троянской войне, приобрело черты пикантной любовной истории, в которой замешаны противоречивые интересы богов и людей.

«Женевьева Брабантская» — также пародийное переосмысление средневековой легенды о невинной героине, жертве клеветы и вероломства, несправедливо обвиненной в супружеской неверности.

«Синяя Борода» — оперетта по мотивам известной сказки Шарля Перро, имеющей фольклорное происхождение. Мрачный убийца, рыцарь Синяя Борода предстает здесь «веселым вдовцом» и демагогом, меняющим своих жен якобы в поисках романтического идеала «вечно женственного».

Незаймованные оригинальные сюжеты оперетт Оффенбаха всегда содержали в себе невероятные события, карнавальную яркость, остроту поворотов, авантурные приключения героев. И всегда в них заключался злободневный смысл, аллюзии были актуальны, как мы сейчас говорим, публицистичны.

Действие «Герцогини Герольштейнской» происходило в вымышленном немецком государстве XVIII века. Однако оперетте было запрещено ставить в Австрии, Пруссии, а также в России. Причина была очевидна — монархическим державам пришлось не по вкусу острое разоблачение, фаворитизма. Вспомним этот сюжет. Солдат, приглянувшийся молодой герцогине, мгновенно делает блестящую карьеру — получает чин фельдмаршала и становится главнокомандующим. За столь головокружительным взлетом следует не менее эффектное поражение — «главнокомандующий» не в силах отказаться от любви к своей невесте, простой крестьянке, а потому его ждет молниеносное разжалование.

Героиней оперетты «Перикола» (место дей-

Жак Оффенбах в молодости.

ствия — Перу, снова XVIII век) является юная уличная певица, отстаивающая свое достоинство от посягательств могущественного испанского наместника, всевластного вице-короля Перу. Тирани и распутник оказывается посрамленным.

В оперетте «Разбойники» действие разворачивается в Португалии. Главный герой, профессиональный разбойник Фальзакаппа разочаровывается в своей романтической профессии, убедившись, что «деловые люди» из привилегированных сословий — финансисты, дипломаты — грабят общество гораздо более ловко и изобретательно.

В «Парижской жизни», одной из самых веселых оперетт Оффенбаха, какой бы то ни было национальный или исторический маскарад вообще отсутствует. Арена действия — современный композитору Париж времен Второй Империи, герои — парижане, весело дурачащие богатых туристов, приехавших на Всемирную выставку.

Таковы сюжеты. А теперь остановимся на объектах оффенбаховской иронии и пародирования. Одним из таких объектов были для Оффенбаха академические жанры искусства и худшие образцы романтической «большой оперы», с их мишурным блеском, помпезностью, неумеренными эффектами. Но это не главная мишень. Главной была современная действительность — нравы и мораль буржуазно-аристократического общества Второй империи, продажность, карьеризм, ложь и лицемерие официальной идеологии, жажда наживы, политическая трескотня и демагогия, полицейский террор, прикрываемый либеральной болтовней, пацифизм на словах и милитаризм на деле.

Смеясь над любовными похождениями оффенбаховских персонажей, современники явно недооценили разоблачительный характер его сатиры — взаимоотношения композитора с цензурой складывались в целом благополучно. Для сравнения напомним, что роман Г. Флобера «Мадам Бовари», написанный почти одновременно с «Орфеем в аду», стал предметом судебного процесса по обвинению автора в безнравственности. Правда, после Седанского поражения националистические круги обвинили композитора в моральном разложении французского народа, но и тут никаких официальных санкций не последовало: сказалась традиционная снисходительность к веселому жанру. Между тем, масштаб и острота сатирического изображения эпохи сделали оперетты Оффенбаха уникальным явлением в истории мирового музыкального театра.

Со временем зрители оценили не только глубину и серьезность сатирической мысли, но и тонкий,

проникновенный лиризм оффенбаховского искусства. В его произведениях мы находим прославление любви и добра, естественности человеческих чувств и побуждений, благородства души и разума. Оперетты Оффенбаха содержат богатейшие возможности для режиссерских и исполнительских интерпретаций. Пример тому — знаменитая постановка «Прекрасной Елены», осуществленная Вл. И. Немировичем-Данченко в театре, носящем ныне его имя.

Жизненный и творческий путь композитора завершился шедевром — оперой «Сказки Гофмана», написанной по мотивам произведений великого немецкого писателя-романтика. Драматургия оперы складывается из ряда новелл, героем которых является сам Гофман. И в каждой новелле раскрывается драма поэта и мечтателя, живущего в мире своих фантазий, крушение его любви и надежд.

Всю жизнь Оффенбах мечтал об опере на серьезный сюжет, но смог осуществить свою мечту лишь на склоне дней. Возвышенный, одухотворенный лиризм этого сочинения окрашен горечью прощания с жизнью — Оффенбах писал оперу уже тяжело больным.

Мировой славе Оффенбаха, во многом связанной с его опереттами-пародиями, долгие годы сопутствовала сенсационность. Потребовались десятилетия, новые постановки, усилия музыковедов-исследователей, чтобы объективно оценить подлинное значение его творчества. В двадцатом столетии к произведениям Оффенбаха обратились такие крупные режиссеры, как М. Рейнгардт, В. Немирович-Данченко, В. Фельзенштейн, П. Брук.

Музыка Оффенбаха всегда подчинена драматургическим задачам. Лаконичные, броские мелодии его куплетов, мгновенно врезаются в память, помогают донести такую же лаконичную, четкую, иронически заостренную мысль текста. Это мелодии-плакаты. Есть у него и мелодии-портреты, тесно связанные с декламацией, со словом, с тонкими психологическими нюансами. Остра и выразительна оффенбаховская ритмика. Именно она создает атмосферу пьянящей легкости и упоения жизнью, характерную для оффенбаховских оперетт. Это четкие ритмы марша, польки, галопов и плавные ритмы вальса, баркаролы, это и медлительный немецкий лендлер, и стремительная итальянская тарантелла, и пламенное испанское болеро...

Виртуозно владея всеми формами сценической музыки, Оффенбах особое внимание уделял ансамблевым сценам, в которых развивалось действие, стремился, по собственному выражению, «положить на музыку ситуации». Ситуации при этом могли быть самые разнообразные: рыбная ловля («Два рыбака»), поиски клада («Помолвка при фонарях»), лотерея-конкурс на самую добродетельную девушку («Синяя Борода»), игра в «гусек» («Прекрасная Елена»), прибытие поезда («Парижская жизнь»). Не говоря уже о поединках, заговорах, торжественных обрядах, процессиях и прочих, обычно иронически поданных, ситуациях из обихода романтической оперы. А как сложны и динамичны оффенбаховские дуэты, например, дуэт заключенного в тюрьму Пикильо и пришедшей к нему на свидание Перикола! Или патетическое, бурное объяснение Синей Бороды с приговоренной к смерти Булоттой, где музыкальное настроение балансирует на грани ужасного и комического... Вершиной музыкально-драматического мастерства композитора являются финалы актов. В его крупных произведениях это всегда развернутые сцены, насыщенные контрастами, динамичные, достигающие кульминации в общих бравурных ансамблях.

Названия произведений Оффенбаха не сходят с афиш музыкальных театров нашей страны. Но не будем забывать о том, что наследие композитора обширно — сто с лишним оперетт написал он за свою жизнь. Стоит ли говорить, каким подарком для любителей легкого и изысканного искусства оперетты явилось бы обращение талантливых режиссеров к ныне забытым, давно не звучавшим произведениям Жака Оффенбаха, композитора, умевшего видеть в серьезном смешном, а в смешном находить серьезное...

А. ОРЕЛОВИЧ

Рисунки И. Бронникова