Крістоф Віллібальд Глюк (1714-1787)

К. В. Глюк – видатний оперний композитор, який здійснив у другій половині XVIII ст. реформу італійської опери-seria і французької ліричної трагедії. Велика міфологічна опера, що переживала найгострішу кризу, знайшла у творчості Глюка якості справжньої музичної трагедії, наповненої сильними почуттями, що возвеличує етичні ідеали вірності, обов’язку, готовності до самопожертви.

Крістоф Віллібальд Глюк (з нім.*Christoph Willibald Ritter von Gluck*) народився 2 липня 1714 року в Ерасбасі (Баварія), що у Німеччині, в родині лісничого. Предки Глюка походили з Північної Чехії і жили на землях князя Лобковіца. Глюку було три роки, коли родина повернулася на батьківщину; він навчався в школах Камніца і Альберсдорфа. Батько вважав професію музиканта негідним заняттям і всіляко перешкоджає музичним захопленням сина. Тому ще підлітком Глюк йде з дому, мандрує, мріє отримати гарну освіту.

З 1726 року він 6 років навчається у єзуїтській колегії у чеському місті Комотау, співає у хорі шкільної церкви. Там він вивчає грецьку та латинську мови, ознайомлюється з античною літературою та поезією.

У 1732 році він вирушає до Праги, де слухає лекції в університеті на філософському факультеті, заробляючи на життя співом у церковних хорах і грою на скрипці та віолончелі. За деякими даними, він брав уроки у чеського композитора Б.Черногорского.

У 1735 році Глюк, вже сформований професійний музикант, їде до Відня і поступає на службу в капелу графа Лобковіца. Та незабаром італійський меценат А. Мельці запропонував Глюку місце камер-музиканта придворної капели в Мілані.

В Італії починається шлях Глюка як оперного композитора – він знайомиться з творчістю найбільших італійських майстрів, займається композицією під керівництвом Дж. Саммартіні. Майже 5 років тривав підготовчий етап, лише в грудні 1741 р. в Мілані з успіхом була поставлена перша опера Глюка*“Артаксеркс”* (на лібретто П. Метастазіо).

Глюк одержує численні замовлення з театрів Венеції, Туріна, Мілана і протягом чотирьох років створює ще кілька опер-seria – *«Деметрій», «Поро», «Демофонт», «Гіпермнестра»*, які принесять йому популярність і визнання у досвідченої і вимогливою італійської публіки.

У 1745 Глюк супроводжує князя Лобковіца в його подорожі до Лондона; їх шлях лежав через Париж, де Глюк вперше почув опери Ж.Ф.Рамо і високо оцінив їх. Величезне враження справили на нього ораторії Г. Ф. Генделя. Це піднесене, монументальне, героїчне мистецтво стало для Глюка найважливішим творчим орієнтиром.

Перебування в Англії, а також виступи з італійський оперною трупою братів Мінготті в найбільших європейських столицях (Дрездені, Відні, Празі, Копенгагені) збагатили запас музичних вражень композитора, допомогли зав’язати цікаві творчі контакти, ближче познайомитися з різними оперними школами. Визнанням авторитету Глюка в музичному світі стало його нагородження папським орденом «Золотої шпори». «Кавалер Глюк» – це звання так і закріпилося за композитором.

Новий етап життя і творчості композитора починається з переїздом до Відня у 1752 році, де Глюк незабаром зайняв пост диригента і композитора придворної опери. Продовжуючи писати опери-seria, Глюк звертається і до нових жанрів. Французькі комічні опери (*«Острів Мерліна», «Уявна рабиня», «Виправлений п’яниця», «Обдурений каді»* та ін.), написані на тексти відомих французьких драматургів А. Лесажа, Ш. Фавара і Ж. Седена, збагатили стиль композитора новими інтонаціями, композиційними прийомами, відповідали потребам слухачів в безпосередньо життєвому, демократичному мистецтві.

Мрія про «оперну реформу», метою якої було відновлення драми, зародилася в Північній Італії і володіла умами сучасників Глюка, причому особливо сильні ці тенденції були при Пармском дворі, де велику роль відігравав французький вплив. Дураццо походив з Генуї; роки творчого становлення Глюка пройшли в Мілані; до них приєдналися ще два художника родом з Італії, але які мали досвід роботи в театрах різних країн, – поет Р.Кальцабіджі і хореограф Г.Анджолі. Таким чином склалася «команда» з обдарованих, розумних людей, притому досить впливових, щоб втілити загальні ідеї на практиці. Першим плодом їхньої співпраці став балет *“Дон Жуан”* (Don Juan, 1761), потім з’явилися *“Орфей та Еврідіка”* (“Orfeo ed Euridice”, 1762) і *“Альцеста”*(“Alceste”, 1767) – перші реформаторські опери Глюка.

Найважливішою подією в творчій еволюції композитора і в музичному житті Відня сталася прем’єра першої реформаторської опери – *“Орфей та Еврідіка”*, давньогрецький міф про легендарного співака Глюк та Р. Кальцабіджі трактували в дусі суворої і піднесеною античної драми. Краса мистецтва Орфея і сила його любові здатні подолати всі перешкоди – ця вічна і завжди хвилююча ідея лежить в основі опери, одного з найдосконаліших творінь композитора. У аріях Орфея, в знаменитому соло флейти, відомому також в численних інструментальних варіантах під назвою *«Мелодія»*, розкрився оригінальний мелодійний дар композитора; а сцена біля воріт Аїда – драматичний поєдинок Орфея і фурій – залишилася чудовим зразком побудови великої оперної форми, в якій досягнуто абсолютна єдність музичного та сценічного розвитку.

За *«Орфеєм та Еврідікою»* слідують ще дві реформаторські опери –*«Альцеста»* (1767) і *«Паріс та Олена»* (1770) (обидві на лібретто Кальцабіджі). У передмові до «Альцести», написаній з нагоди посвяти опери герцогові Тосканському, Глюк сформулював художні принципи, якими керувався у всій творчій діяльності: підпорядкування музичної краси драматичній правді; знищення неосмисленої вокальної віртуозності, різного роду неорганічних вставок в музичну дію; трактування увертюри як вступу до драми.

Та не знайшовши належної підтримки у віденської і італійської публіки, Глюк вирушає до Парижа. Роки, проведені в столиці Франції (1773-79), – час найвищої творчої активності композитора. Глюк пише і ставить в Королівській академії музики нові реформаторські опери – *«Іфігенія в Авліді»* (лібретто Л. дю Рулле по трагедії Ж. Расіна, 1774), *«Арміда»* (лібретто Ф. Кіно за поемою Т. Тассо *«Звільнений Єрусалим»*, 1777), *«Іфігенія в Тавриді»*(лібретто Н. Гніяра і Л. дю Рулле по драмі Г. де ла Туш, 1779), *«Ехо і Нарцис»* (лібретто Л. Чуді, 1779).

Прем’єра Іфігенії в Авліді пройшла під керуванням автора в 1774 році і послужила приводом для запеклої боротьби думок, справжньої сутички між прихильниками французької та італійської опери, яка тривала близько п’яти років. За цей час Глюк поставив в Парижі ще дві опери – *“Арміда”* (1777) та*“Іфігенію в Тавриді”* (1779), а також переробляє для французької сцени *“Орфея та Альцесту”*. На боці композитора – французькі просвітителі, енциклопедисти (Д. Дідро, Ж. Руссо, Ж. Д’Аламбер, М. Грімм), які вітали народження істинно високого героїчного стилю в опері; його противники – прихильники старої французької ліричної трагедії і опери-seria. Прагнучи похитнути позиції Глюка, вони запросили в Париж італійського композитора Н. Піччінні, який користувався в той час європейським визнанням. Полеміка між прихильниками Глюка та Пиччинни увійшла в історію французької опери під назвою *«війни глюкістів і піччінністів»*.

В останні роки життя, що пройшли у Відні, Глюк мріяв про створення німецької національної опери на сюжет Ф. Клопштока «Битва Германа». Однак важка хвороба і похилий вік перешкоджали здійсненню цього плану.

Помер Глюк у Відні 15 листопада 1787 року. Під час похорону виконувався його останній твір *«De profundls»* (*«З безодні взиваю…»*) для хору і оркестру. Цим своєрідним реквіємом диригував учень Глюка – А. Сальєрі.

Ім’я Глюка ототожнюється в історії музики з так званою реформою музичної драми італійського типу, єдиної відомої та найпоширенішої в його час в Європі. Він вважається не тільки великим музикантом, але перш за все рятівником жанру, спотвореного в першій половині XVIII століття віртуозними прикрасами співаків і правилами умовних, заснованих на машинерії, лібрето. У наші дні позиція Глюка вже не здається винятковою, оскільки композитор не був єдиним творцем реформи, необхідність якої відчували й інші оперні композитори і лібретисти, зокрема італійські.