

РАМО́ ЖАН ФИЛИПП

Авторы: С. Н. Лебедев

Ж. Ф. Рамо. Портрет работы Ж. Аведа. 1728. Музей изящных искусств (Дижон).

РАМО́ (Rameau) Жан Филипп (крещён 25.9.1683, Дижон – 12.9.1764, Париж), французский композитор и теоретик музыки. Один из наиболее ярких музыкантов эпохи *барокко*. Учился у отца – органиста Жана Рамо (ок. 1638 – 1714). С 1702 работал органистом в разных городах Франции. С конца 1722 жил в Париже. В 1720-х гг. сотрудничал с ярмарочными театрами, с «Комеди Франсез», «Опера-Комик», с 1733 – с Парижской оперой. С середины 1730-х гг. по 1753 руководил оркестром в доме мецената А. Ж. Ла Пуплиньера. С 1745 придворный композитор.

Р. писал почти исключительно светскую музыку (4 латинских *мотета* на духовные тексты относятся к раннему, допарижскому периоду творчества). Самые известные сочинения для театра – оперы («музыкальные трагедии») «Ипполит и Арисия» (либретто С. Ж. Пельгрена по «Федре» Ж. *Расина*, 1-я ред. 1733, 2-я ред. 1742, 3-я ред. 1757), «Кастор и Поллукс» (1-я ред. 1737, 2-я ред. 1754) и «Дардан» (1-я ред. 1739; 2-я ред. 1744, 3-я ред. 1760), опера-балет «Галантные Индии» (1-я и 2-я ред. 1735, 3-я ред. 1736). В названии последней «Indes» –

обозначение экзотических, «диких» земель (действие четырёх актов оперы происходит в Турции, Перу, Персии и у североамериканских индейцев). Среди других опер – «Празднества Гебы, или Лирические дарования» (1739), «Саид» («Заид», 1748), «Наида» (1749), «Зороастр» («Заратустра», 1-я ред. 1749, 2-я ред. 1756), «Бореады» (1763; 1-я сценическая постановка – Экс-ан-Прованский фестиваль, 1982), «лирические комедии» «Платея» (Версаль, 1745; 2-я ред. 1749) и «Паладины» (1760). Премьеры всех упомянутых опер (если не указано иное) прошли на сцене Парижской оперы. Опера «Самсон» (1-я ред. 1734, 2-я ред. 1736, музыка утрачена) была запрещена цензурой к постановке (несмотря на уступки композитора), поскольку в качестве либреттиста выступил резкий критик церкви *Вольтер*. В операх (написанных во всех барочных разновидностях) Р. органично сочетал танцевальные дивертисменты с драматическим действием, выразительные возможности музыкальной декламации с ариозным пением (сцена похорон Кастора в «Касторе и Поллуксе»), придавал важную роль оркестру (сцена землетрясения у инков в «Галантных Индиях» и многие другие красочные картины природных и фантастических катаклизмов), рассматривал увертюру как важную часть спектакля. Характерно, что Р. постоянно перерабатывал свои театральные проекты: изменял их структуру и драматургию (в частности, пересматривал удельный вес речитатива, балета и хора), дописывал новую музыку и упразднял старую. Например, в 3-й редакции оперы «Ипполит и Арисия» (1757) он ликвидировал пролог (написанный в традициях Ж. Б. *Люлли*), но при этом сократил и 2-е трио парок, изъяв из него «странную» энгармоническую *модуляцию*; во 2-й редакции «Дардана» полностью переделал 3-й, 4-й и 5-й акты, изменив их в сторону большей драматизации (в т. ч. добавил в 4-м акте впечатляющую сцену в темнице).

Значителен вклад Р. и в инструментальную музыку. Хотя Р. долго работал органистом, сочинял он исключительно для клавесина, издавая пьесы (всего свыше 40, с программными и «танцевальными» заголовками) в виде сборников сюит. Для клавесинных пьес, как и для стиля Р. в целом, типичны рельефные мелодии («Дикари»), ярко выраженная акцентная метрика, виртуозность («Циклопы») и звукоизобразительность («Тамбурин», «Курица», «Перекличка птиц»); некоторые пьесы носят экспериментальный характер в области гармонии («Энгармоническая»), фактуре (виртуозная пьеса «Дофин»). Камерная музыка представлена сборником «Пьесы для клавесина с сопровождением» («Pièces de clavecin en concerts», 1741), состоящим из 5 небольших сюит («концертов») для клавесина, скрипки (или флейты) и виолы да гамба (или 2-й скрипки), с равноправными, полифонически развитыми партиями всех участников ансамбля. Многие «портретные» заголовки камерных пьес содержат отсылки к современникам Р. и к самому композитору. Р. также принадлежат 7 (не опубликованных при его жизни) сольных кантат, среди них – «Фетида» и «Нетерпение» («L'Impatience»). Приписываемый Р. «Гимн ночи» («Hymne à la nuit»), ныне популярный у хоровых коллективов, в действительности не является сочинением Р., а представляет собой гармонизацию одной темы из «Ипполита и Ариисы» Р., выполненную Ж. Нуайоном (1888–1962).

Р. успешно сочетал музыкальное сочинительство с научной работой, которую вёл на протяжении всей жизни. Главные труды: «Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels» («Трактат о гармонии, сведённой к её естественным основаниям», 1722), «Nouveau système de musique théorique» («Новая система теоретической музыки», 1726), «Génération harmonique» («Происхождение гармонии», 1737), «Démonstration du principe de l'harmonie» («Демонстрация основ гармонии», 1750) и «Code de musique pratique» («Закон практической музыки», 1760). Наиболее интересны исследования Р. в области гармонии, которую он впервые в истории истолковал как учение об аккордах и их закономерных связях. Р. разработал ряд понятий, из которых основной тон (son fondamental) и обращение аккорда (renversement), тоника (ton régnant, centre harmonique), субдоминанта (sous-dominante) и доминанта, доминантсептаккорд (dominante tonique), вводный тон (note sensible, букв. – чувствительная нота) и др. позднее стали неотъемлемой частью понятийного аппарата музыкознания. В русле доминирующего в эпоху Просвещения естественно-научного подхода Р. пытался объяснить самые важные аккорды лада (фактически – аккорды мажорно-минорной тональности, но без слова «тональность») обертонами натурального звукоряда, где нашёл «природное основание» большого трезвучия (accord parfait, букв. – совершенный аккорд). При этом для малого трезвучия и для септаккордов, изобилующих в сочинениях Р.-композитора, убедительного рационального объяснения Р.-теоретику предложить не удалось. Научные труды Р. оказали большое влияние на развитие теоретического музыкознания 18–20 вв., в т. ч. легли в основу функциональной теории Х. Римана (см. Функций теория), учений о гармонии П. Хиндемита, Ю. Н. Холопова и др.

В 21 в. сочинения Р. принято идентифицировать по тематическому каталогу RCT («Rameau Catalogue Thématique» С. Буису, Д. Эрлена, П. Денешо).

Литература

Нотные изд.: Opera omnia. Р., 1996–2014 (6 серий, всего 24 тома); Pièces de clavecin. Kassel, 2004. Vol. 1–3.

Соч.: The complete theoretical writings. Rome, 1967–1972. Vol. 1–6.

Лит.: Girdlestone C. J.-Ph. Rameau: His life and work. 2nd ed. N. Y., 1969;Брянцева В.Н. Ж. Ф. Рамо и французский музыкальный театр. М., 1981; она же. Французский клавесинизм. СПб., 2000; Beaussant Ph. Rameau de A à Z. P., 1983; Foster D. J.-Ph. Rameau: A guide to research. N. Y., 1989; Christensen T. Rameau and musical thought in the Enlightenment. Camb., 1993; Булычева А. Сады Армиды: Музыкальный театр французского барокко. М., 2004; Музыкально-теоретические системы. М., 2006; J.-Ph. Rameau: Catalogue thématique des oeuvres musicales, ed. S. Bouissou, D. Herlin, P. Denécheau. P., 2007-2012; Bouissou S. J.-Ph. Rameau: Musicien des lumières. P., 2014; Sadler G. The Rameau compendium. Woodbridge, 2014.