

Музыкант и гражданин

Неудержимый взрыв аплодисментов сотрясает своды миланской оперы. Публика неистовствует. Это не просто овация в честь успешно прошедшего спектакля, это политическая демонстрация. С ярусов звучат патриотические лозунги: «Виве Италия!» Вмешивается австрийская полиция.

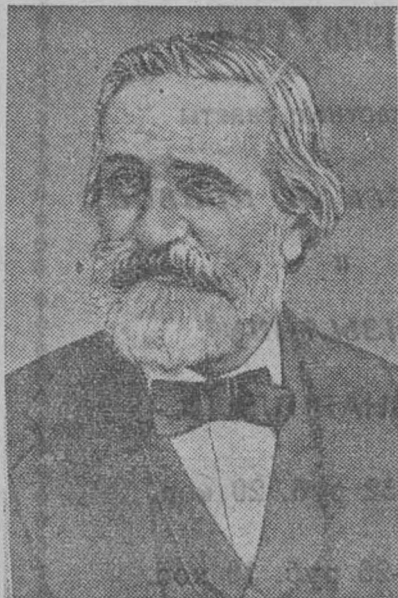
Так была встречена в 1843 году опера молодого итальянского композитора Джузеппе Верди «Ломбардцы в первом крестовом походе». Власти приложили немало усилий, чтобы запретить новую национальную оперу. Миланский архиепископ заявил протест против ее постановки. Но она в короткий срок с триумфом обошла почти все театры Италии. Находившийся в ту пору под ярмом австрийского владычества, итальянский народ увидел в этой опере страстный призыв к борьбе, к освобождению, хотя она и была написана на историческую тему. С тех пор, когда на сцене появлялись новые оперы Джузеппе Верди, великого композитора и мужественного гражданина Италии, в зрительных залах и за их пределами не раз возникали патриотические манифестации.

Джузеппе Верди родился 10 октября 1813 года в небольшом городке Ронкале провинции Парма в семье трактирщика. Любовь к музыке проявилась у него с детства, но все попытки получить законченное музыкальное образование не удались — пришлось ограничиться уроками местного органиста. И все-таки редкое музыкальное дарование Верди пробило себе дорогу. Уже его вторая опера — «Навуходоносор» (1842 год), полная смелого новаторства и своеобразия, имела исключительный успех.

Оперное творчество Верди развивалось на основе лучших традиций итальянской оперной школы, в то время ведущей в мировом искусстве этого жанра. Она уже дала таких

К 145-летию со дня рождения
Джузеппе Верди

крупных художников музыкального театра, как Россини, Беллини, Доницетти. Но только Верди стал созда-

телем истинно национальной в своей музыкальной и драматической основе итальянской оперы. Такие его выдающиеся произведения, как «Дон Карлос», «Отелло», «Риголетто», «Травиата», «Аида» стали всемирно известными и до сих пор не сходят с оперных подмостков всех театров мира.

В своих операх Верди часто обращается к темам героическим, остро социальным. Ему близки сюжеты великих революционных романтиков

своего времени. Оперы «Эрнани» и «Риголетто» написаны по мотивам драм Гюго, опера «Разбойники» — по одноименной драме Шиллера, «Корсар» — по поэме Байрона. Верди черпал вдохновение и в бессмертных творениях Шекспира — он создал оперы «Макбет», «Отелло», «Фальстаф» (по мотивам «Виндзорских проказниц»). Но прежде всего Верди был сыном своего народа. Великий композитор никогда не забывал о своем гражданском долге перед поработенным отечеством, поэтому в творчестве его отразился весь накал борьбы и политических потрясений предреволюционной и революционной Италии середины XIX века. В операх «Эрнани», «Аттила», «Сицилийская вечерня» нашли прямое отражение идеи борьбы с тиранией, идеи революции и восстания. Верди был демократ, как человек, как гражданин и как музыкант. Не случайно он до конца дней своих называл себя крестьянином.

Демократичность — одна из основных новаторских черт музыки Верди. Он сознательно стремился к использованию в своих операх неиссякаемого источника народных мелодий. В этом своеобразие многих вокальных партий его полотен. Путь этот был для композитора весьма тернист. Избалованная изысканно-виртуозными мелодиями Россини и Доницетти, публика, особенно не итальянская, не сразу сумела оценить музыкальные достоинства опер Верди. Однако композитор упорно, настойчиво продолжал идти по этому единственно верному пути, и многие его произведения все более и более приобретали характер народно-музыкальных драм.

Социальная значимость разрабатываемых Верди тем требовала «серьезной» музыки, то есть музыки большой выразительности, богатой мыслью, драматическим напряжени-

ем, реалистичностью психологических характеристик. Верди работал в ту пору, когда Бетховен, Берлиоз и Вагнер показали всему миру, как музыкальное полотно может стать подлинно драматическим произведением. Верди тоже стремился создать в опере музыку, которая служила бы одним из главных средств раскрытия содержания. Однако, прекрасный знаток музыкального театра, он проявил тонкое чувство меры и избежал громоздкости, ораториальности опер Вагнера. В произведениях Верди нас по-прежнему пленяют мелодичность, характерная для итальянской школы, умение полностью использовать вокальные данные исполнителей и, прежде всего, солистов. Не случайно арии Риголетто, Джильды, Виолетты, Аиды, ария и песенка герцога и многие другие давно приобрели самостоятельную вокальную жизнь и стали популярнейшими у миллионов слушателей. В блестящих традициях итальянской оперной школы написаны и многие вокальные ансамбли — изящные, грациозные дуэты, трио, квартеты. Вместе с тем сольные партии в операх Верди отличаются необычайной глубиной драматизма, с яркой эмоциональностью раскрывают сложные психологические конфликты. Особенно покоряет слушателей мягкий, пленительный лиризм его женских партий.

В операх Верди на сцену выходит народ, как действующее лицо. Поэтому особенное место в них занимают хоры. Верди стал непревзойденным мастером оперного хора. В его героических полотнах хор, разумеется, не мог оставаться фоном, сопровождением для солистов, он получает самостоятельное значение в развитии действия. Верди выводит на сцену большой, многоголосый хор, в котором нередко поручает каждой группе голосов свою музыкальную тему, достигая этим необычайной выразительности и динамичности. Достаточно припомнить хотя бы знаменитый хор «Смерть на площади

в Фивах из оперы «Аида», полный мощи, темперамента, маршевой бодрости. В форме марша написаны и многие другие хоры Верди, но нередко он избирает для хора и форму вальса. Таков, например, также широко известный светлый, бесчечный застольный хор в «Травиате». Легкий игривый танец стал музыкальной основой сатирически окрашенного хора придворных в «Риголетто», оберегающих забавы «его светлости».

Самостоятельную, а в моменты наибольшего драматического напряжения и решающую роль в произведениях Верди получает оркестр. Оркестровые партитуры его опер богаты яркими, песенными мелодиями. Верди охотно и часто вводит инструментальные соло, способствующие раскрытию лирических тем. Вслед за Россини, великодепно используя возможности струнной группы, он смело поручает ответственные музыкальные темы медным и деревянным инструментам. В торжественном марше — шествии из «Аиды» введены даже фанфары, очень эффектно передающие ликование воинов-победителей.

Советский народ высоко ценит творческое наследие Джузеппе Верди, крупнейшего композитора-реалиста и демократа. В нашей стране едва ли найдешь оперный театр, в репертуарной афише которого не было бы имени Верди. «Как всякий могучий талант, Верди отражает свою национальность и свою эпоху. Он — цветок своей почвы. Он — голос современной Италии, не лениводремлющей или беспечно-веселящейся. Италии в комических и мнимо-серьезных операх Россини и Доницетти, не сентиментально-нежной и элегической, плачущей Италии беллиниевской, а Италии, пробудившейся к сознанию, Италии, взволнованной политическими бурями, Италии смелой и пылкой до неистовства». Так определил место и значение Верди русский композитор и музыкальный критик А. Н. Серов.

В. КОКАШИНСКИЙ.