8 МАР 1958
ВОЛГА
Астрахань

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Р. Леонкавалло

К 100-летию со дня рождения композитора

Необычайна творческая судьба итальянского композитора Руджеро Леонкавалло: из всех его многочисленных произведений лишь одна опера — «Паяцы» — принесла автору широкую известность и немеркнущую славу

Тяжелую школу жизни прошел Леонкавалло, прежде чем добился признания и почета. Получив высшее музыкальное образование в Неаполе, юноша долгие годы скитался по итальянским и зарубежным городам в поисках заработка. Он побывал в Англии, Франции, Германии, Египте. Чтобы как-то обеспечить полуголодное существование, Леонкавалло был вынужден играть в ресторанах, давать частные уроки музыки. Сочинения талантливого музыканта не находили признания и спроса, несмотря на это, творческая энергия не покидала Леонкавалло. Он пишет оперы, фортепьянные и вокальные произведения, камерные ансамбли, а в начале девяностых годов работает над оперной трилогией «Сумерки» на исторический сюжет.

Леонкавалло надеялся на успех этого произведения, но новый творческий замысел заставил композитора временно прервать сочинение трилогии. Средневекового аристократа Цезаря Борджиа, героя трилогии, композитор предпочел бедному комедианту Канио и со всей силой своего сердца и таланта показал в новой опере трагедию простых людей из народа. В 1892 году в Миланском оперном театре состоялась премьера оперы Леонкавалло «Паяцы», обессмертившая имя ее создателя.

И по трактовке сюжета, и по музыкальной драматургии опера «Паяцы» выходила за обычные рамки оперных традиций. Зато она оказалась очень близкой опере Масканьи «Сельская честь», написанной двумя годами ранее. Эти две оперы — «Сельская честь» Масканьи и «Паяцы» Леонкавалло положили начало новому направлению в оперном искусстве Италии конца XIX века, известному под названием «веризма».

Итальянский веризм — это не только музыкальное явление. Он проявился и в литературе, и в драматургии, и в живописи. Художники этого направления считали себя последователями реализма, стремились к жизненной правде в искусстве (отсюда и название от латинского слова правдивый, истинный). Художники-веристы часто обращаются к демократическим сюжетам. Композиторы выводят в качестве оперных героев простых людей, рисуют их с большой симпатией и сочувствием. Демократические стремления композиторов-веристов сказались и в самом музыкальном языке опер, в которых очень большое место отводится мелодии, связанной с народно-песенными истоками. Очень ценным в творчестве веристов явилось и сохранение национального своеобразия музыки опер. Все эти черты сближают композиторов реалистического и веристического направлений. Но, в отличие от композиторов-реалистов, у веристов отсутствует сильнейшая сторона, свойственная реалистической драматургии, — не только умение, но и намерение раскрыть характеры героев во всей их полноте и многогранности.

В творчестве художников нового направления не все оказалось равноценным. Но лучшие представители веризма (в музыке — Масканьи, Леонкавалло, Пуччини) сумели создать произведения по своим художественным достоинствам не уступающие образцам классического искусства.

Многие оперные произведения Леонкавалло («Заза», «Богема», «Цыгане» и др.) остались безвестными. Но маленькая опера композитора «Паяцы» не сходит с театральных подмостков, как и его романс «Рассвет»—с эстрады.

Действие оперы «Паяцы» развивается в среде простых людей — в труппе бродячих комедиантов. В основе сюжета — драма любви и ревности. Образ несчастного паяца Канио, вынужденного «потешать» публику в то время, когда его душат «рыданья и слезы», вызывает чувства сострадания и душевной боли. Не случайно знаменитое ариозо Канио, начинающееся драматическим речитативом «Играть! Когда точно в бреду я», пользуется необыкновенной любовью у слушателей: в нем нашли предельное выражение чувства страдающего одинокого человека, которые он должен спрятать под маской веселого паяца в угоду развлекающейся публике.

Большого драматизма достигает композитор в музыке финала оперы. Необычная драматургическая композиция — «сцена на сцене» — усиливает драматическую ситуацию.

Образ паяца Канио остро драматичен. Но если партия Канио проникнута драматизмом, то с образами Недды и Сильвио связаны поэтичнейшие страницы в опере. Сколько красоты и взволнованной лирики в дуэте Недды и Сильвио из первого действия! Яркой музыкальной характеристикой наделены и Тонио и Пеппе (в комедии Арлекин).

Колоритны в опере массовые народные сцены. Тонким своеобразием отличаются чудесный «хор колоколов» (из первого действия) хор в финале оперы «Скорей идемте все». Необычно вступление к опере — пролог, в котором герой (Тонио) обращается к зрителям в зале с просьбой увидеть не только комедиантов, но и людей («В душе наши вы загляните») Заметим, что введение в увертюру вокального номера — прием, встречающийся только в операх веристов.

В опере Леонкавалло «Паяцы» выражены общечеловеческие чувства. Музыка оперы доходчивая, легко запоминающаяся. Она отличается красотой и благородством. Поэтому опера «Паяцы» и в наши дни не сходит со сцены. Сейчас постановка ее возобновлена в Большом театре СССР, вызывая неизменное сочувствие ее героям и глубокую симпатию ее автору, столетие со дня рождения которого празднует все прогрессивное человечество.

С. МОЛОДЦОВА,
музыковед.