

РУДЖЕРО ЛЕОНКАВАЛЛО

В 1890 году оперный театр в Милане объявил конкурс на создание одноактной оперы. В конкурсе могли принять участие все композиторы, независимо от их имени или положения.

Очень уж хотелось молодому, но уже известному в музыкальных кругах Италии композитору Руджеро Леонкавалло написать оперу для миланского театра, но не было подходящего, нужного сюжета. И вот, счастливый случай помог ему.

...Однажды к Леонкавалло пришел человек средних лет. Весь его облик: поседевшие волосы, глубокие складки на лице, тяжелый взгляд говорили о пережитом душевном горе. Человек этот рассказал печальную повесть своей жизни, поразившую композитора глубочайшим драматизмом. И по мере рассказа незнакомца композитор начал вспоминать, кто был этот человек, одно за другим возникали в его памяти воспоминания детских лет, давно позабытые картины из жизни бродячих итальянских артистов.

Отец Леонкавалло, неаполитанский судья, постоянно сталкивался в своей практике с острыми жизненными конфликтами. Будущий композитор был свидетелем многих несчастий бедных людей, но один случай запечатлелся в его памяти навсегда, поразив детское воображение. Один из актеров бродячего театра — паяц Канио, страстно любивший свою молодую красавицу-жену, узнав об измене, убил ее. Отец Леонкавалло, всегда глубоко человеечно относившийся к людям из низов, был вынужден на этот раз жестоко осудить паяца и сослать его на каторжные работы.

И вот, спустя много лет, когда, казалось бы, опера, предназначенная для конкурса ускользала из рук из-за отсутствия сюжета, композитор нашел новое, яркое со-

держание, вдохновившее его. Либретто Леонкавалло написал сам.

Так появилась на свет опера, принесшая ее автору мировую известность.

Леонкавалло назвал свою новую оперу «Паяцы». И это не случайно: человек, убитый горем, терзаемый душевными муками, вынужден смеяться, играть, веселить публику. Ведь на сцене он только паяц!

«Паяцы» были поставлены на сцене миланского театра в 1892 году. Премьерой дирижировал тогда еще молодой Артуро Тосканини, впоследствии «король дирижеров». Успех новой оперы был огромным.

Своими «Паяцами» Леонкавалло вошел в историю мирового оперного искусства как представитель нового направления в музыке, именуемого «веризмом».

В конце XIX столетия в итальянской опере определяется и развивается веристское направление.

Итальянское слово «веро» означает истинный, правдивый. Веристское направление означало стремление показать насущную правду жизни без прикрас, без идеализации, воспроизвести действительность такой, какая она есть.

Веризм получил свое развитие и в литературе и в различных областях искусства, но наиболее известным стал оперный веризм, представителями которого явились итальянские композиторы Масканини (опера «Сельская честь»), Леонкавалло и Пуччини.

★
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ

★

Веристы старались показать на оперной сцене жизнь простых, обычных людей с их чувствами и страданиями, с любовью, верностью и т. д.

Герои веристских опер — сельские жители, представители богемы, балаганные комедианты, средние и низшие слои городского населения. Это маленькие люди, но они умеют сильно страдать, сильно чувствовать, живут богатой внутренней жизнью. Сюжеты веристских опер основаны обычно на острой житейской (любовной) драме, которая, как правило, заканчивалась трагически. Действие в таких операх развивалось быстро, стремительно, без всяких второстепенных эпизодов на ярком жанровом или театрализованном фоне.

Жизненную правду своих произведений веристы противопоставляли условным, эпигонским операм других западноевропейских композиторов конца XIX века.

Для оперного стиля веристов характерны острая, подчеркнутая эмоциональность, внутренняя экспрессия музыки, яркая мелодичность, обнаженность чувств. «Заинтересовать, поразить и растрогать» — так определял свои творческие задачи Пуччини.

«Паяцы» — одна из лучших веристских опер, которая увлекает слушателя драматической взволнованностью, яркостью изображения человеческих страстей, напевной мелодичностью.

Весьма оригинален сюжет оперы.

Сцена — это жизнь — такова идея оперы, наиболее полно выраженная в прологе «Паяцев». Обращение Тонио к публике — это манифест всего оперного веризма.

Два действия «Паяцев» оказались вполне достаточными для завязки, конфликта и развязки драмы. Оба действия аналогичны по построению. Первая половина их — народно-жанровая, вторая — лирико-драматическая. Первое действие — это любовная сцена Недды и Сильвио и знаменитая ария Канио «Смейся, паяц». Вторая половина второго действия — это уже сама драма, когда на сцену врывается настоящая жизнь — Канио убивает Недду и Сильвио. Чередование жанрово-бытовых сцен с глубоко-драматическими, их контраст делает музыку «Паяцев» еще более экспрессивной, напряженной. Особенно интересно в этом отношении второе действие оперы — «сцена на сцене», — где музыка комедии со стилизованными старинными танцами (менуэт, гавот) контрастирует с музыкой глубоко эмоциональной.

Новый драматический сюжет «Паяцев» привел композитора к своеобразному музыкально-драматургическому принципу в опере, к отказу от законченных, закругленных номеров, старой итальянской оперы — к принципам развертывания драматических сцен.

Леонкавалло создал около 20 опер. Наиболее известными операми Леонкавалло являются, «Паяцы», «Заза», «Жизнь Латинского квартала». Наша аудитория знает Леонкавалло также по его изящному лирическому романсу «Рассвет», который часто исполняется на концертной эстраде.

Леонкавалло вошел в историю мировой музыкальной культуры, как автор оперы «Паяцы», которая пользуется огромной популярностью и любовью слушателя благодаря искренности, простоте, допустности и яркой мелодичности ее неповторимой музыки.

М. ПИЧХАДЗЕ.

8 МАЯ 1959

Заря Востока
г. Тбилиси