

Винченцо Беллини

Опера «Норма»

1	Увертюра.....	5.41
2	Каватина Нормы (1 действие)	6.14
3	Финал (2 действие)	4.38
4	Сцена Амины из оперы «Сомнамбула» (3 действие)	11.32
5	Полонез Эльвиры из оперы «Пуритане» (1 действие) ...	3.41

Гаэтано Доницетти

6	Ария Эдгара из оперы «Лючия ди Ламмермур»
(2 действие)	7.21
7	Фантазия на тему из оперы «Лючия ди Ламмермур»	4.20
8	Ария Леоноры из оперы «Фаворитка»	5.49

Пьетро Масканьи

Опера «Сельская честь»

9	Романс Сантуццы.....	3.32
10	Ария Туридду.....	3.59

Руджеро Леонкавалло

Опера «Паяцы»

11	Интермеццо (2 действие).....	3.57
12	Серенада Арлекина (2 действие)	2.03
	Общее время звучания:	63.40

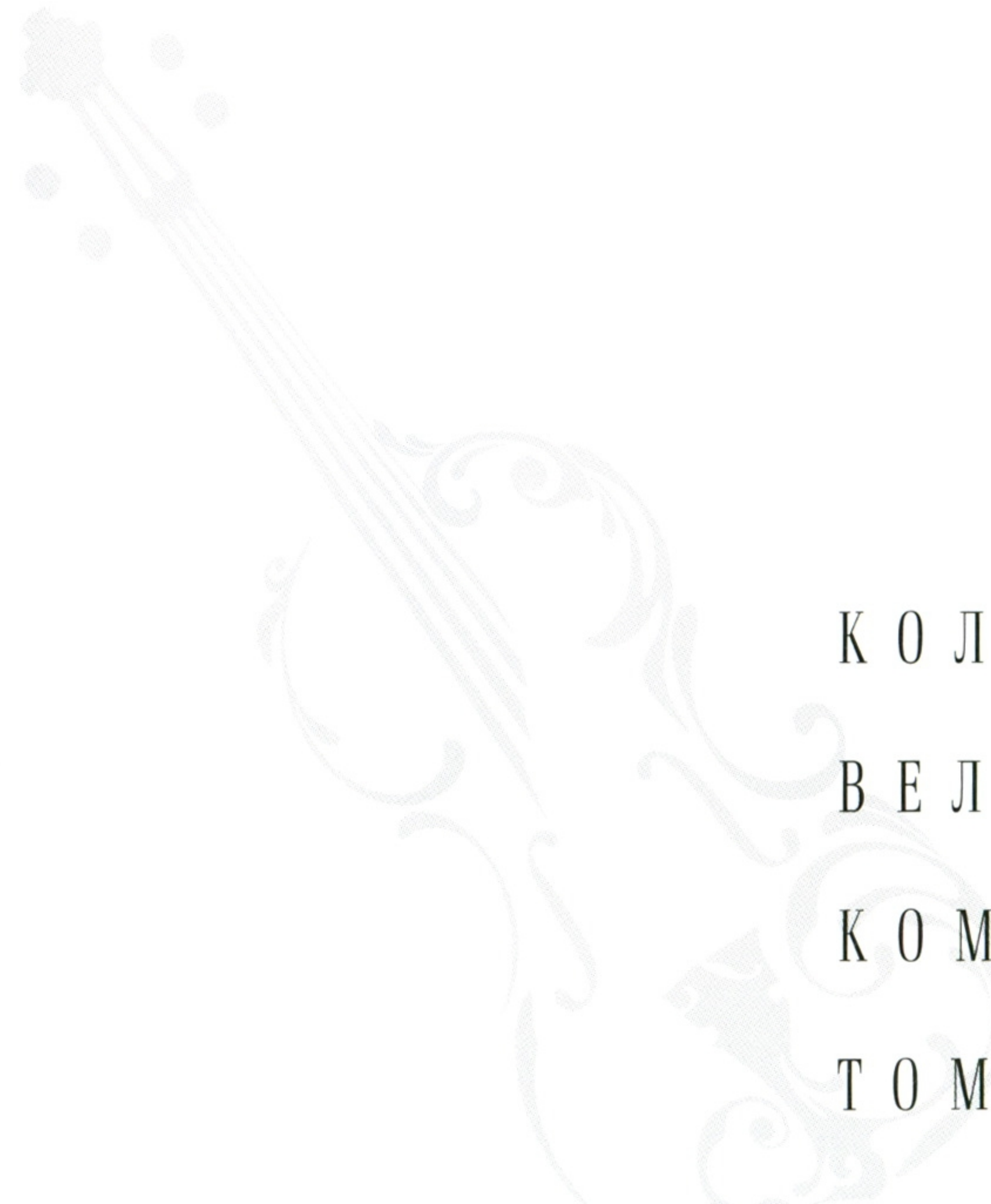
Винченцо Беллини
Гаэтано Доницетти
Пьетро Масканьи
Руджеро Леонкавалло

Итальянская опера

ПАЯЦЫ

4 600317 017720

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 13

Итальянская опера

ПАЯЦЫ

Винченцо Беллини

Гаэтано Доницетти

Пьетро Масканы

Руджеро Леонкавалло

Театр «Ла Скала», Милан
Открытка XIX в.

«Н а оперной сцене доставляют удовольствие даже самые маленькие радости или тусклые страсти... Речь идет не о мучительном напряжении, сопровождающем крепнущие «вибрато», и не только о безумном порыве голоса, сотрясающего стены театра...

Речь идет о подлинном усилии оторваться от земли, о трепетании крыльев. При таком обнажении чувств публику в свою очередь тоже охватывает дрожь. Ведь это о ней поется», – писал знаменитый итальянский музыкальный критик Густаво Маркези.

Среди всех видов сценического искусства опера является наиболее синтетическим, соединяющим в себе далекие друг от друга жанры – музыку, поэзию и театр. Своим появлением современная опера обязана содружеству итальянских поэтов и музыкантов «Флорентийский

кружок», сложившемся в самом начале XVII века. Группа талантливых единомышленников поставила перед собой цель возродить слияние великих жанров искусства по примеру античных авторов. Поэтому родиной современной оперы, без сомнения, является Италия. В течение последующих трех веков плеяда итальянских композиторов, взявших на вооружение новый музыкальный жанр, закрепила за своей страной репутацию настоящей «королевы оперы». Среди великих оперных композиторов мира большинство итальянских имен – Монтеверди,

Скарлатти, Россини, Верди, Пуччини. Выражение «итальянская опера» до сих пор является признаком высочайшего мастерства как авторов, так и исполнителей этого жанра. К XIX веку оперное искусство приобрело окончательно сложившиеся черты и стало одним из ведущих в музыке. Триумфальное шествие оперы по мировым театральным сценам неизменно сопровождалось широким успехом у публики, и композиторы, избравшие для себя оперную карьеру, становились самыми популярными и определяли новые направления дальнейшего развития музыкального

искусства. Оперные театры превратились в настоящие центры культурной жизни. Главными из них до сих пор являются «Ла Скала» в Милане, «Сан-Карло» в Неаполе, «Театр Коммунале» во Флоренции и Римская опера.

Винченцо Беллини (1801–1835)

Один из величайших композиторов итальянской оперы XIX века – Винченцо Сальваторе Кармело Франческо Беллини. Его знаменитые оперы «Сомнамбула» (1831),

Винченцо Беллини
Портрет работы Джузеппе Каммарано, 1830-е гг.

«Норма» (1831) и «Пуритане» (1835) прочно вошли в золотой репертуар многих оперных театров по всему миру. Винченцо Беллини был непревзойденным мастером оперы бельканто. За его струящиеся, как бы перетекающие одна в другую длинные музыкальные темы современники прозвали композитора «Лебедем Катании».

Винченцо Беллини появился на свет на Сицилии в городе Катания. Композитор был родом из музыкальной семьи (его дед был органистом, отец – дирижером). Семейная легенда гласит, что маленький Винченцо уже

в полтора года пел арию Валентино Фьораванти. Теорию музыки Беллини начал изучать в возрасте двух лет, в три года стал учиться фортепиано, в пять уже бегло играл на рояле, а в шесть лет сочинил несколько пьес. Даже если эти факты его биографии немного преувеличены, ясно одно – Беллини было на роду написано стать знаменитым музыкантом.

После обучения музыке дома под присмотром отца и деда композитор получил муниципальную стипендию Катании и отправился продолжать свое музыкальное образование в консерватории Неаполя

«Сан-Себастьяно». Там, в классе маэстро Николо Дзингарелли, юноша изучал мастеров неаполитанской школы, а также познакомился с симфоническим творчеством венских классиков – Гайдна и Моцарта. По традиции неаполитанской консерватории самый многообещающий студент должен был представить свое сочинение широкой публике, в результате чего первая опера Беллини «Адельсон и Сальвини» была поставлена в студенческом театре консерватории. Опера входила в репертуар театра в течение года и даже понравилась Россини. После

постановки второй оперы Беллини «Бьянка и Джернандо» (1826, вышла в 1828 году под названием «Бьянка и Фернандо») на сцене театра «Сан-Карло» композитор привлек к себе внимание импресарио Барбайи и получил от него заказ для театра «Ла Скала». Постановка оперы «Пират» имела ошеломительный успех и положила начало плодотворному сотрудничеству Беллини с поэтом и либреттистом Феличе Романи, а так же укрепило дружбу композитора со знаменитым тенором того времени Джованни Батиста Рубини, который пел в его «Бьянке и Фернандо».

Последующие годы (с 1827 по 1833 гг.) композитор провел в Милане, где благодаря его таланту и популярности перед ним открылись все двери. Следующая его опера «Чужестранка» стала еще более успешной, чем «Пират», и принесла композитору большой доход. Это позволило Беллини вести светский образ жизни на широкую ногу, что было впоследствии ярко описано Генрихом Гейне в литературном портрете Беллини в произведении «Флорентийские ночи» (1837).

Последние пять лет жизни Беллини были поистине триумфальными. В эти годы были написаны «Норма» (1831),

Памятник Винченцо Беллини в Катании

«Сомнамбула» (1831) и лебединая песня композитора – опера «Пуритане» (1835).

Подобно другим гениям – Моцарту и Шуберту, Винченцо Беллини умер молодым. Его жизнь оборвалась на вершине славы, ему было всего 34 года. После смерти популярность его произведений взлетела до небес, но впоследствии его имя было предано забвению почти на столетие. Интерес к его операм возобновился после Второй мировой войны. Новую жизнь произведениям мастера бельканто подарили такие оперные дивы XX века, как Мария Каллас, Монсеррат Кабалье и Джоан Сазерленд.

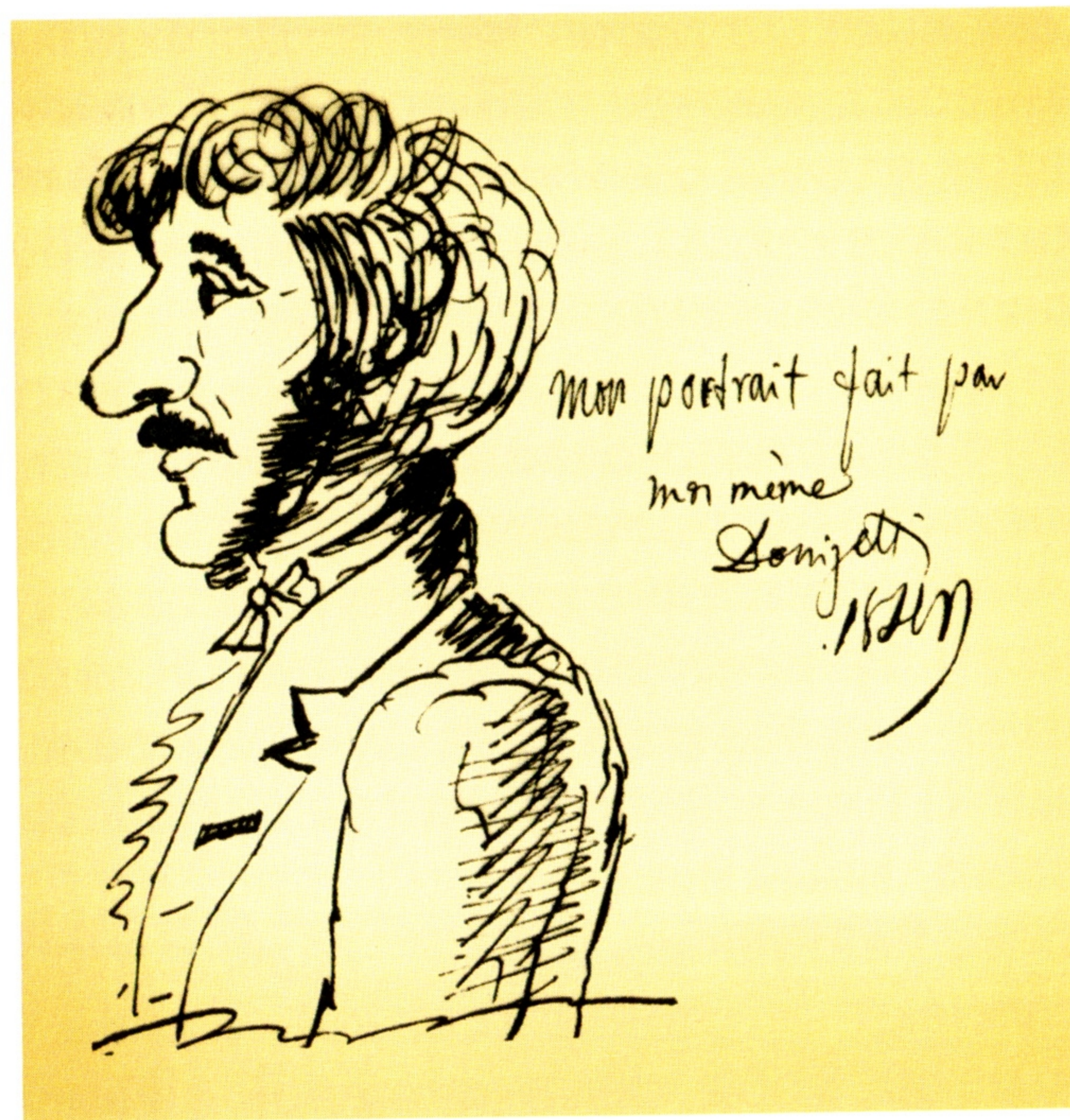

Творческое кредо Беллини, воплощенное в его произведениях, лучше всего передают слова самого композитора, обращенные к поэту и либреттисту графу Карло Пеполи: «Чтобы иметь успех, опера должна вызывать у публики слезы и бросать в дрожь посредством музыки».

Гаэтано Доницетти (1797–1848)

В подвале одного из домов, прилепившихся к склону холма в Бергамо, в 1797 году в семье сторожа в лавке ростовщика родился

Автокарикатура Гаэтано Доницетти

Доменико Гаэтано Мария Доницетти, которому, наряду с Винченцо Беллини и Джоаккино Россини, суждено было стать одним из великих композиторов оперы бельканто. Доницетти родился в очень бедной семье, далекой от музыкального искусства, но ему повезло – его заметил и взял в свою Благотворительную музыкальную школу капельмейстер Иоганн Симон Майр, где Гаэтано стал лучшим учеником. Затем он поступил в Болонский музыкальный лицей.

Ранние работы композитора включают в себя различные жанры – он искал себя как в духовной музыке,

так и в камерных сочинениях, в том числе и камерных операх. Первый успех пришел к нему в 1818 году, когда в Венеции была поставлена опера «Энрико, граф Бургундский». Закрепила успех композитора его оперная постановка «Сораида ди Граната», которая привлекла к Доницетти внимание знаменитого импресарио Барбайи и принесла ему контракт с Неаполитанским оперным театром, где композитор проработал больше десяти лет. Кроме этого, он писал также для музыкальных театров Милана и Рима. Мировая известность пришла к Доницетти в 1830 году,

когда в миланском театре «Каркано» с триумфом была поставлена опера «Анна Болейн» на сюжет из английской истории.

Это произведение, написанное композитором всего лишь за один месяц, стало началом его блестящей оперной карьеры. Опера имела огромный успех у публики и была поставлена в театрах Вены, Парижа и Лондона. В последующие годы из под пера Доницетти вышли такие выдающиеся произведения, как «Любовный напиток» (1832), «Лукреция Борджиа» (1833), «Мария Стюарт» (1834), и, наконец, «Лючия ди Ламмермур» (1835),

которая стала признанным шедевром композитора.

Творческое наследие Гаэтано Доницетти очень велико. За двенадцать лет им было написано 75 опер. В письме к оперному либреттисту Джакомо Саккерио он сам признавался: «Мой девиз – быстро! Быть может это и не достойно одобрения, но то, что я сделал хорошо, всегда было сделано быстро!» Благодаря невероятной продуктивной работе композитора в четвертом десятилетии XIX века в итальянской опере прочно утвердился «театр Доницетти».

Пьетро Масканьи
Фото, 22 декабря 1902 г.

В 1840 году композитор переехал в Париж и в последние годы жизни писал для французской оперной сцены. В Париже им были созданы оперы на основе сюжетов из французской истории, например, опера «Мария ди Роган» (1843), и французские трагедии «Дон Себастьян» (1843), «Катерина Корнаро» (1843).

Пьетро Масканьи (1863–1945)

В отличие от двух предыдущих композиторов, представленных на диске, творчество Пьетро Масканьи

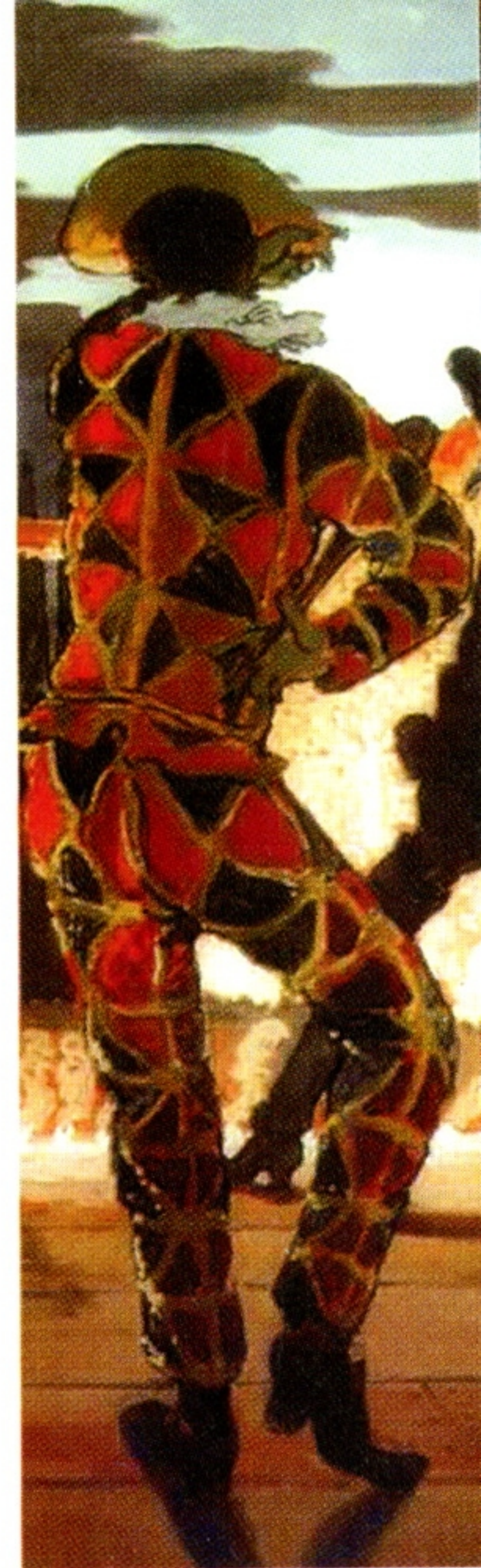

и Руджеро Леонкавалло ознаменовало собой новый этап в развитии итальянского оперного искусства. На смену романтизму пришел «веризм» – совершенно новое течение, представляющее на сцене жизнь «как она есть». Слово «веризм» происходит от итальянского “vero”, что в переводе значит – истинный, правдивый. Основой сюжетов веристских опер стали бытовые драмы из жизни простых людей: бродячих актеров, крестьян, мастеровых. В речитативы и арии проникает разговорная речь, а в музыку – городские песенные мотивы.

Пьетро Масканьи, один из родоначальников веристской оперы, ворвался на музыкальный небосклон в 1890 году, когда мир услышал оперу «Сельская честь». С этого момента успешный музыкант более полувека подогревал интерес к своей персоне и творчеству не только у себя на родине, но и по обе стороны Атлантики. Пьетро Масканьи был настоящей «звездой» своего времени, спонтанной и непосредственной, наделенной блестящей харизмой. Благодаря этим качествам он без труда очаровывал людей. Прекрасно одетый и ухоженный экстраверт

идеально соответствовал образу настоящего итальянца. Но, как однажды признался сам композитор своему биографу, человек, которого видел в нем мир, был ненастоящий. «Все думают, что я был создан только для счастья и веселья, но это не так. Я довольно мрачный, и мне приходится прикладывать огромные усилия, чтобы скрыть свою сущность», – говорил композитор.

Пьетро Масканьи родился в Ливорно в семье пекаря. Его отец Доменико Масканьи хотел, чтобы сын стал адвокатом, но Пьетрино (как ласково называли мальчика дома)

Автограф оперы «Сельская честь» П. Масканьи

мечтал писать музыку. Его стремление поддержал дядя Стефано, который оказал Пьетро моральную и материальную помощь. Юноша поступил в Миланскую консерваторию в 1882 году. Во время учебы он приступил к сочинению своей первой оперы «Вильям Ратклиф», которая увидела свет лишь в 1895 году. Однако Пьетро пришлось прервать свое обучение в консерватории и устроиться в опереточную труппу дирижером. Позже Масканьи переехал в Чериньолу, где поступил на должность распорядителя театральных спектаклей и директора филармонии.

Поворот в судьбе композитора произошел в 1888 году, когда издатель Эдуардо Сондзоньо объявил конкурс на лучшую одноактную оперу. Вместе со своим другом из Ливорно Дж. Тарджони-Тоццетти, выступившим автором либретто, Масканьи представил на конкурс оперу «Сельская честь» на сюжет одноименной новеллы Дж. Верги, который был родоначальником веризма в литературе. Интересно, что в конкурсе также принимал участие другой великий итальянец – Руджеро Леонкавалло, но победа досталась Масканьи. Опера стала грандиозным событием музыкальной жизни,

и композитор был поражен своим триумфом. Это самое значительное сочинение в наследии Масканы было написано всего за 2 месяца. Так началась мировая слава композитора, и до сих пор «Сельская честь» не сходит со сцен оперных театров. За свою долгую музыкальную жизнь Масканы сочинил 17 опер: «Маски» (1901), «Паризина» (1913), «Жаворонок» (1917), «Маленький Марат» (1921), «Нерон» (1935) и др., хоровые и оркестровые произведения, оперетты и даже писал музыку к немому кино. В рамках своего мирового турне в 1899–1900 годах композитор

Руджеро Леонкавалло
Фото 1910 г.

посетил Россию. Умер Масканы в 1945 году в Риме.

Руджеро Леонкавалло (1857–1919)

Если «Сельская честь» Масканы дает начало жанру «веризма» в итальянской опере, то его истинным манифестом можно считать оперу «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. Сюжетом оперы послужило событие, произошедшее в калабрийской деревне, где находилось имение его отца. Один из актеров бродячей труппы после представления зарезал

свою жену и ее любовника. Юный композитор невольно стал свидетелем этой трагедии, а его отец, бывший тогда представителем судебной власти, приговорил убийцу к 20 годам тюрьмы. Эта печальная история послужила основой для сюжета главного оперного шедевра композитора, к которому он сам написал либретто.

Леонкавалло обучался композиции в консерватории Неаполя и изучал литературу в Университете Болоньи. Увлечение музыкой и поэзией привело его к поискам единства этих искусств в духе Рихарда Вагнера, чье творчество явилось открытием для молодого

композитора. Однако первый опыт Леонкавалло в оперном жанре был не особенно удачным. Постановка его студенческой оперы «Чаттертон» сорвалась, когда имрессарио, которому юный композитор выдал средства, скрылся с его деньгами.

После нескольких лет работы тапером Руджеро Леонкавалло был представлен влиятельному издателю Джулио Рикорди, который приобрел у него права на оперу «Чаттертон» и нанял Леонкавалло в качестве либреттиста. Многообещающее сотрудничество с Рикорди на поверку оказалось не столь успешным для

молодого композитора. Издатель не принял следующую оперу Леонкавалло «Медичи» и его либретто к опере «Манон Леско» Пуччини, что привело к непримиримым творческим разногласиям.

Эти неудачи не сломили характер молодого композитора, а лишь укрепили его в стремлении к успеху. Все творческие силы Леонкавалло посвятил созданию своего шедевра – оперы «Паяцы» (1892), которая принесла ему мировую славу.

В 1897 году Леонкавалло взялся за сочинение оперы «Богема». Одновременно с ним другой мэтр

итальянский оперы – Джакомо Пуччини – выбрал тот же сюжет для своего произведения. «Богема» Леонкавалло была благосклонно встречена публикой, но не выдержала конкуренции с оперой Пуччини, которая превзошла работу Леонкавалло сложностью и изяществом и вытеснила ее с театральной сцены.

Последовавшее за этим возвращение к работе над «Чаттертоном» и «Медичи» не принесло композитору желаемого успеха. Оперы в Италии провалились, но «Медичи» произвела впечатление на Германского императора, который заказал Леонкавалло

написание оперы «Роланд из Берлина». В Германии постановка пользовалась скромным успехом. За всю свою жизнь Леонкавалло так и не удалось повторить успех «Паяцев».

Изобретение звукозаписи принесло Руджеро Леонкавалло новый виток популярности. Он первый целиком осуществил запись своей оперы «Паяцы» на грампластинки в качестве дирижера. Он так же записал с Энрико Карузо свою песню «Маттината» (Рассвет), которая стала самым популярным произведением автора после «Паяцев».

ВИНЧЕНЦО БЕЛЛИНИ

Опера «Норма»

1	Увертюра	5.41
2	Каватина Нормы (1 действие)	6.14
3	Финал (2 действие)	4.38
4	Сцена Амины из оперы «Сомнамбула» (3 действие) ..	11.32
5	Полонез Эльвиры из оперы «Пуритане» (1 действие) ..	3.41

ГАЭТАНО ДОНИЦЕТТИ

6	Ария Эдгара из оперы «Лючия ди Ламмермур»
(2 действие)	7.21
7	Фантазия на тему из оперы «Лючия ди Ламмермур» ..	4.20
8	Ария Леоноры из оперы «Фаворитка»	5.49

ПЬЕТРО МАСКАНЬИ

Опера «Сельская честь»

9	Романс Сантуццы	3.32
10	Ария Туридду	3.59

РУДЖЕРО ЛЕОНКАВАЛЛО

Опера «Паяцы»

11	Интермеццо (2 действие)	3.57
12	Серенада Арлекина (2 действие)	2.03
Общее время звучания:		63.40

Записи 1960 (11), 1961 (12); 1965 (8), 1971 (6, 9, 10), 1976 (7), 1986 (1–3), 1987 (4–5) гг.

Мария Биешу, сопрано; Государственный камерный хор
Московской консерватории, художественный руководитель – Валерий Полянский;
оркестр Большого театра СССР, дирижер – Марк Эрмлер (1–3)

Елена Зименкова, сопрано; оркестр Большого театра СССР,
дирижер – Марк Эрмлер (4–5)

Анатолий Соловьяненко, тенор; оркестр Большого театр СССР,
дирижер – Борис Хайкин (6)

Вера Дулова, арфа (7)

Елена Образцова, меццо-сопрано; оркестр Большого театра СССР,
дирижер – Одиссей Димитриади (8)

Ирина Архипова, меццо-сопрано; оркестр Большого театра СССР,
дирижер – Марк Эрмлер (9)

Владислав Пьявко, тенор; большой симфонический оркестр
Всесоюзного радио и телевидения, дирижер – Юрий Симонов (10)

Симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии,
дирижер – Арвид Янсонс (11)

Артур Айдинян, тенор; оркестр Большого театра СССР;
дирижер – Альгис Жюрайтис (12)

Звукорежиссеры – В. Иванов (1–3), М. Пахтер (4, 5),
В. Скобло (6–8), И. Вепринцев (9, 10),
И. Кустов (11), Н. Штильман (12)

Ремастеринг – М. Пилипов

Редакторы – О. Демченко, Т. Казарновская

Дизайн – И. Крюков

Верстка – М. Касьян

Обложка – Александр Бенуа (1870—1960),
«Итальянская комедия», 1905 г.

ISBN 978-5-74750057-0

Отпечатано: SIA "PRESES NAMS BALTIC"
Латвия, Эрнеста Бирзниека - Упиша 20а/4,
Рига, LV - 1050. www.pnbaltic.eu

© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010

© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2010

Энрико Карузо в роли Канио
Опера «Паяцы» Р. Леонкавалло

13

Итальянская опера

ПАЯЦЫ

Винченцо Беллини
Гаэтано Доницетти
Пьетро Масканы
Руджеро Леонкавалло