Скворцова Л.В.

Музыкальная литература – 3часа

Для 2 курса: Н+В, ХД+М, Ф+СНП+ХНП, С+Д

с 14.04 по 17.04.2020г.

Тема: Д.Верди. Опера «Травиата».

Сюжет «Травиаты» (1853 г.) заимствован из романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Как возможный оперный материал он привлек внимание композитора сразу после выхода в свет (1848 г.) Роман имел сенсационный успех и вскоре писатель переработал его в пьесу. Верди был на ее премьере и окончательно утвердился в своем решении писать оперу. Он нашел у Дюма близкую себе тему – трагедию загубленной буржуазным обществом женской судьбы.

Тема оперы вызвала бурную полемику: современный сюжет, костюмы, прически были очень непривычны для публики XIX века. Но самым неожиданным явилось то, что впервые на оперную сцену в качестве главной героини, изображенной с нескрываемым сочувствием, вышла «падшая женщина» (обстоятельство, специально подчеркнутое Верди в названии оперы – именно так переводится итальянское «травиата»). В этой новизне – главная причина скандального провала премьеры.

Как и во многих других операх Верди, либретто написал Франческо Пиаве. В нем всё предельно просто: минимум действующих лиц; отсутствие запутанной интриги; акцент не на событийной, а на психологической стороне – душевном мире героини.

Композиционный план на редкость лаконичен, он сконцентрирован на личной драме:

I д. – экспозиция образов Виолетты и Альфреда и завязка любовной линии (признание Альфреда и зарождение ответного чувства в душе Виолетты);

В 2-х картинах II действия показана эволюция образа Виолетты, вся жизнь которой совершенно преобразилась под влиянием любви. Уже в 1-й картине происходит поворот в сторону трагической развязки, встреча Виолетты с Жоржем Жермоном становится для нее роковой, а во 2-й картине – сцена публичного оскорбления Виолетты Альфредом на балу у Флоры – это 1-я драматическая кульминация в опере.

в III д. содержится кульминация и развязка – смерть Виолетты. Таким образом, ее судьба является основным драматургическим стержнем оперы.

По жанру «Травиата» – один из первых образцов лирико-психологической оперы. Обыденность и интимность сюжета привели Верди к отказу от герои­ческой монументальности, театральной зрелищности, эффектности, которы­ми отличались первые его оперные произведения. Это самая «тихая», камерная опера композитора. В оркестре господствуют струнные инструменты, динамика редко выходит за пределы *р*. Гораздо шире, чем в других своих сочинениях, Верди опирается на современные бытовые жанры. Это, в первую очередь, жанр вальса, который можно назвать «лейтжанром» «Травиаты» (яркие образцы вальса – застольная песня Альфреда, 2 часть арии Виолетты «Быть свободной...», дуэт Виолетты и Альфреда из III д. «Покинем край мы»). На фоне вальса происходит и любовное объяснение Альфреда в I действии.

Образ Виолетты. Первая характеристика Виолетты дана в краткой оркестровой прелюдии, вводящей в оперу, где звучат 2 противоположные по смыслу темы:

тема «умирающей Виолетты», предвосхищающая развязку драмы. Дана в приглушенном звучании скрипок divizi, в скорбном h-moll, хораль­ной фактуре, мелодическая линия включает нисходящее хроматическое движение и интонации lamento. Повторив эту тему во вступлении к III действию, композитор подчеркнул единство всей композиции (прием «те­матической арки»);

«тема любви» – страстная и восторженная, в яркой звучности E-dur, сочетает певучесть мелодики с плавностью ритма. В самой опере она появляется в партии Виолетты во II д. в момент ее расставания с Альфредом.

В **I действии** (картина праздника светского общества в доме Виолетты) характеристика Виолетты строится на перепле­тении двух линий: блестящей, виртуозной, связанной с воплощением внеш­ней сути образа, и лирико-драматической, передающей внутренний мир героини. В самом начале действия господствует первая – виртуозная. На праздни­ке Виолетта кажется неотделимой от окружающей ее среды – веселящегося свет­ского общества. Ее музыка мало индивидуализирована (характерно, что Виолетта присоединяется к застольной песне Альфреда, которую вскоре подхватывает весь хор гостей). Застольная песня написана в куплетной форме в жанре вальса. Помимо этого, всё действие скрепляют два танца (музыка в оркестре), опять же один из них – вальс (второй – галоп).

Важным для 1 действия является дуэт Альфреда и Виолетты, где Альфред признаётся в любви Виолетте, в его партии 1-й раз появляется 2-я тема любви – простая, искренняяя, опять вальсовая. В дальнейшем эта тема не раз прозвучит в опере, как в вокальных партиях героев, так и в оркестре. В дуэте герои получают разные музыкальные характеристики: у Альфреда – более простая, проникновенная вокальная партия, у Виолетты (она играет роль кокетливой «светской львицы») главное выразительное средство – виртуозность, эффектность (мелизмы, пассажи, большой диапазон, широкие скачки и вальсовый характер).

После любовного объяснения Альфреда и ухода гостей Виолетта находится во власти самых проти­воречивых чувств: здесь и мечта о настоящей любви, и неверие в воз­можность счастья. Вот почему ее большая портретная ария, завершающая I действие, строится на контрастном сопоставлении двух частей: 1 часть – медленная, отличается задумчи­вым, элегическим характером. Плавная вальсообразная мелодия полна трепета и нежности, внутреннего волнения (паузы, *рр*, сдержанный аккомпанемент). В качест­ве своеобразного припева к основной мелодии выступает тема любовного приз­нания Альфреда. Отныне эта прекрасная мелодия, очень близкая теме любви из оркестровой прелюдии, становится ведущей лейттемой оперы (т.н. 2-я т. любви). В арии Виолетты она звучит несколько раз, сначала в ее партии, а потом у Альфреда, голос которого дан вторым планом.

2 часть арии – быстрая, это блестящий вальс, увлекающий стремительностью ритма и виртуозной колоратурой. Подобное 2хчастное строение встречается во многих оперных ариях; одна­ко Верди приблизил арию Виолетты к свободной сцене-монологу, включив в нее выразительные речитативные связки (в них – отражение душевной борьбы Виолетты) и использовав прием двуплановости (голос Альфреда издалека).

Полюбив Альфреда, Виолетта покинула вместе с ним шумный Париж, порвав со сво­им прошлым. Чтобы подчеркнуть эволюцию главной героини, Верди уже во **1-й картине** **II действии** коренным образом изменяет особенности ее музыкальной речи. Внешний блеск и виртуозные рулады исчезают, интонации приобретают песенную простоту.

Эти черты её характеристики в полной мере проявляются в сцене с Жоржем Жермоном – отцом Альфреда, стремящимся разлучить влюблённых. Сцена имеет свободное строение, Верди чутко следует за состоянием героев, поначалу оба настроены непримиримо: Жермон пытается убедить Виолетту в бесперспективности её отношений с Альфредом, она же изо всех сил сопротивляется. У героев муз. характеристики даны разными средствами выразительности в небольших ариозных построениях: Жермон обрисован внешне спокойными, напевными, вкрадчивыми интонациями, у Виолетты – повышенная экспрессия, порывистость ритма, интонации lamentо, высокий напряжённый регистр вокальной партии. Но в процессе разговора их муз. характеристики сближаются, конфликтный диалог превращается в «дуэт согласия», они приходят к общему выводу – расставание Виолетты и Альфреда неизбежно.

 2-я картина II действия (сцена на балу у Флоры) становится кульминационной в отношениях Виолетты и Альфреда, уязвлённое самолюбие которого приводит его к публичному оскорблению любимой женщины. Их конфликт выглядит ещё рельефнее на фоне весёлого праздника, развлечений аристократов. У Виолетты трижды в вокальной партии проходит вальсовая тема, выражающая её растерянность и смятение, невыносимые страдания. Даже обычно равнодушное к чужим проблемам общество выражает ей сочувствие, обвиняя Альфреда в излишней жестокости. На стороне Виолетты теперь и его отец Жорж Жермон, который покорён искренностью и жертвенностью Виолетты.

В **III действии** образ главной героини претерпел значительные изменения, Виолетта неизлечимо больна, она разорена, одинока, страдает. Всё это отражено уже в оркестровом вступлении, в основе которого начальная тема из вступления к опере – тема болезни Виолетты, в ней ещё пронзительней звучит трагическая нота приближающейся развязки. Ария Виолетты по сути своеобразное прощание с жизнью, вокальная партия предельно аскетична, абсолютно лишена виртуозного элемента, мелодия поражает простотой и искренностью. Вместе с тем, в медленном темпе арии угадывается вальсовость, столь присущая прежним характеристикам Виолетты.

Трагизм ситуации ещё более усугубляется с появлением Альфреда, у влюблённых появля ется надежда на счастье, они строят радужные планы на будущее. Эти настроения отражены в дуэте «Париж покинем…», который является большой сценой сквозного строения: от радостного подъёма чувств героев - к горькому осознанию, что конец близок («завещание» Виолетты – сцена с портретом). В некоторых эпизодах дуэта также звучат вальсовые темы, но в дальнейшем нагнетается трагизм, музыка напоминает траурный марш, оркестр помогает ярче раскрыть содержание (мрачные аккорды с участием меди). Тема вокальной партии Виолетты предельно проста, аскетична, но есть и распевные моменты. Виолетта умирает на пике эмоционального напряжения, в это время в оркестре в очень высоком регистре у скрипки-соло, как бы уже нереально, призрачно звучит 2-я тема любви, внезапно музыка обрывается, героиня падает замертво, таким образом, развязка предельно стремительная, а у присутствующих – «немая» сцена…

Домашнее задание:

а) из оперы Верди «Травиата» слушать следующие фрагменты:

 Прелюдия (оркестровое вступление к опере);

I действие – вальс; застольная песня; дуэт Альфреда и Виолетты; ария Виолетты.

II действие 1 картина – ария Альфреда; дуэтная сцена Виолетты и Жермона; ария Жермона.

II действие 2 картина – тема игры в карты; сцена оскорбления Виолетты Альфредом.

III действие – ария Виолетты; дуэт Виолетты и Альфреда; сцена смерти Виолетты.

б) подготовиться к контрольной работе по теме «Р.Вагнер» (жизнь и творчество, оперная реформа, увертюра к опере «Тангейзер», опера «Лоэнгрин», тетралогия «Кольцо нибелунга»).