Скворцова Л.В.

Музыкальная литература (зарубежная)

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

28, 30. 04, 01.05. 2020г. – 3 часа

Тема: Д. Верди. Опера «Аида» (продолжение).

К особенностям музыкальной драматургии оперы «Аида» относится большое количество массовых сцен: ансамблей, хоров, шествий и балетных сцен.

Ансамблевые сцены.

Все важнейшие моменты в развитии психологического конфликта в «Аиде» связаны с ансамблевыми сценами, роль которых исключительно велика. Это и «трио ревности», выполняющее в опере функцию завязки, и дуэт Аиды с Амнерис – первая кульминация оперы, и дуэт Аиды с Радамесом в финале – развязка любовной линии.

Особенно велика роль дуэтных сцен, возникающих в наиболее напряженных ситуациях. В I действии это **дуэт**, перерастающий в **терцет** **(Амнерис, Радамес, позже присоединяется Аида)**; во 2 действии – **дуэт Аиды с Амнерис**; в 3 действии **два дуэта с участием Аиды** следуют подряд. Один из них – **с отцом**, другой – **с Радамесом**; в 4 действии тоже **два дуэта**, окружающих кульминационную сцену суда: в начале – **Радамес–Амнерис**, конце – **Радамес–Аида**. Едва ли найдется другая опера, в которой было бы столько дуэтов.

При этом все они очень индивидуальны. Встречи Аида с Радамесом не носят конфликтного характера и приближаются к типу «ансамблей согласия» (особенно в финале). Во встречах Радамеса с Амнерис участники резко обособлены, но борьбы не возникает, Радамес уклоняется от нее. А вот встречи Аиды с Амнерис и Амонасро в полном смысле слова можно назвать духовными поединками.

С точки зрения формы все ансамбли «Аиды» являются свободно организованными сценами, построение которых всецело зависит от конкретного психологического содержания. В них чередуются эпизоды, основанные на сольном и ансамблевом пении, речитативные и чисто оркестровые разделы. Яркий пример очень динамичной сцены-диалога – **дуэт Аида и Амнерис** из 2 действия («дуэт испытания»). Образы двух соперниц показаны в столкновении и динамике: эволюция образа Амнерис идет от лицемерной мягкости, вкрадчивости к нескрываемой ненависти. Ее вокальная партия строится преимущественно на патетическом речитативе. Кульминация в этом развитии наступает в момент, когда обманувшая Аиду Амнерис заставляет её признаться в любви к Радомесу . Ее неистовый характер, широта диапазона, неожиданность акцентов характеризуют властный, неукротимый нрав Амнерис.

В душе Аиды отчаяние сменяется бурной радостью, а затем мольбой о смерти. Вокальный стиль более ариозный, с преобладанием скорбных, молящих интонаций (например, **ариозо** «Прости и сжалься», основанное на печальной лирической мелодии, звучащей на фоне арпеджированного аккомпанемента). В этом дуэте Верди использует «прием вторжения» – как бы в подтверждение торжества Амнерис в его музыку врываются звуки египетского гимна «К берегам священным Нила» из I картины. Есть и еще одна тематическая арка – тема «Боги мои» из монолога Аиды I действия.

Развитие дуэтных сцен всегда обусловлено конкретной драматургической ситуацией. Примером могут служить **два дуэта из 3 д**.: **дуэт Аиды с Амонасро** начинается их полным согласием, что выражается в совпадении тематизма (тема «Возвратимся мы скоро в край родной» звучит сначала у Амонасро, затем у Аиды), но его итогом становится психологическое «отдаление» образов: Аида морально подавлена в неравном поединке, согласие, к которому приходят герои, на самом деле имеет вынужденный характер со стороны Аиды.

Дуэт Аиды с Радамесом, наоборот, начинается контрастным сопоставлением образов: восторженные возгласы Радамеса («Опять с тобой, дорогая Аида*»*) противопоставлены скорбному речитативу Аиды. Однако, через преодоление, борьбу чувств достигается радостное, восторженное согласие героев (Радамес в любовном порыве решается бежать с Аидой), у героев в совместном пении звучит общая тема..

В виде дуэтной сцены выстроен и финал оперы, действие которого разворачивается в двух параллельных планах – в подземелье (**прощание с жизнью Аиды и Радамеса**) и в храме, расположенном над ним (молитвенное пение жриц и рыдания Амнерис). Всё развитие **финального дуэта** направлено к прозрачной, хрупкой, устремленной ввысь теме «Прости, земля, прости, приют всех страданий».По своему характеру она близка лейтмотиву любви Аиды, сначала она проходит в партии Аиды, затем – у Радамеса, далее голоса влюблённых сливаются в унисон, последнее проведение темы дуэта кратко проводится скрипками, растворяясь высоком регистре.

Массовые сцены

Психологическая драма в «Аиде» разворачивается на широком фоне монументальных массовых сцен, музыка которых рисует место действия (Африка) и воссоздает суровые величавые образы древнего Египта. Музыкальную основу массовых сцен составляют темы торжественных гимнов, победных маршей, триумфальных шествий. В I действии две такие сцены: сцена «прославления Египта» и «сцена посвящения Радамеса».

Главная тема сцены прославления Египта – **торжественный гимн египтян** «К берегам священным Нила», который звучит после того, как фараон объявил волю богов: египетские войска поведет Радамес. Все присутствующие охвачены единым воинственным порывом. Особенности гимна: чеканность маршевого ритма, оригинальная гармонизация (ладовая переменность, широкое использование отклонений в побочные тональности), суровый колорит.

«Сцена посвящения Радомеса в полководцы*»* – это 2 картина оперы, отличающаяся яркой восточной (ориентальной) окраской. Для того чтобы создать ощущение ориентализма Верди использует: тембровую красочность (арфы в молитве великому богу Ра, ансамбль трех флейт в священном танце); изысканно-красочные созвучия и нетрадиционные гармонические обороты; узорчатость и прихотливость мелодического и ритмического рисунка, обилие пониженных ступеней, гармонический и мелодический мажор, ладотональную переменность.

Яркий пример ориентального тематизма – **молитва великой жрицы**.Эта печальная заунывная мелодия с пониженными ступенями лада, ум.З, с изменчивым ритмом, несколько раз чередуется с сосредоточенным хоралом жрецов, а своеобразным продолжением ее является **священный танец жриц**, по музыке очень близкий молитве и в той же тональности.

После величественного речитатива Рамфиса следует торжественный **хор жрецов** «Боги, победу дайте нам»*.* Мощное нарастание приводит к кульминации – одновременному звучанию хора жрецов и молитвы жриц.

В начале 1к.2действия звучит популярный **хор рабынь** «Кто там с победой к славе торжественно идёт?», его первый раздел своим решительным характером, фанфарными интонациями и чеканным ритмом напоминает героический марш, второй раздел хора более лиричен, партии женского хора расслаиваются, мелодия приобретает плавность, напевность. Как итог, звучат страстные реплики Амнерис, обращённые к Радомесу. В хор рабынь включена балетная сцена – **танец мавританских мальчиков-рабов**, в музыке танца ощущается восточный колорит.

Самая грандиозная по масштабу массовая сцена «Аиды» – **финал 2 действия*.*** Как и в сцене посвящения, композитор использует здесь самые разнообразные элементы оперного действия: пение солистов, хор, балет. Наряду с основным оркестром применяется духовой оркестр на сцене. Обилие участников объясняет многотемность финала: в его основе множество тем самого различного характера: торжественный гимн «Слава Египту», певучая тема женского хора «Лавровыми венками», триумфальный марш, мелодию которого ведет труба соло, зловещий лейтмотив жрецов, драматическая тема монолога Амонасро, мольба эфиопов о помиловании и т.д. Множество эпизодов, составляющих финал 2 д., объединяются в стройную симметричную конструкцию, состоящую из трех частей.

I часть трехчастна. Она обрамляется ликующим хором «Слава Египту» и суровым пением жрецов, основанном на их лейтмотиве. В середине же звучит знаменитый **триумфальный марш** (соло трубы) и музыка балета.

2 часть контрастирует крайним своим драматизмом; ее образуют эпизоды с участием Амонасро и эфиопских пленников, молящих о помиловании.

3 часть – динамическая реприза, которая начинается с еще более мощного звучания темы «Слава Египту». Теперь она объединяется с голосами всех солистов по принципу контрастной полифонии.

Кульминация оперы – **сцена суда жрецов над Радамесом** в 1к. 4действия, здесь трижды Рамфис, поддерживаемый остальными жрецами, обращается к Радамесу с обвинениями, но не получает ответа, молчание Радамеса означает осознание своего проступка, смирение перед своей страшной участью – погребением заживо, Радамес мужественно принимает решение жрецов. Несмотря на скупость выразительных средств в столь драматичной ситуации (Рамфис и жрецы поют в основном в унисон), сцена производит сильное впечатление, т.к. параллельно сцене суда в подземелье, на переднем плане – страдающая Амнерис. Трагизм сцены ярко подчёркнут экспрессивным звучанием оркестра.

Домашнее задание: Слушать все сцены, отмеченные выделенным текстом.

.