Скворцова Л.В.

Музыкальная литература (зарубежная)

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

05.05 и 7(8).05. 2020г. – 3 часа

Тема: Д. Верди. Опера «Аида» (продолжение №2).

Музыкальные характеристики основных персонажей.

Особенность характеристики основных действующих лиц заключается в стремлении Верди к реалистическому показу их чувств и переживаний, что выражается в отказе от внешней декоративности вокальных партий, как правило, типичной для многих итальянских опер.

Главная героиня – **Аида** (драматическое сопрано) вначале охарактеризована в оркестровом **вступлении к опере**, которое начинается сразу с **лейттемы Аиды**. Музыка рисует образ нежный, хрупкий, женственный. Тема начинается тихим звучанием скрипок в высоком регистре, её мелодическая линия включает хроматические звуки и нисходящие секундовые задержания, что придаёт ей особую трогательность и изысканность. Постепенно к теме присоединяются голоса других инструментов оркестра, фактура насыщается, становится более плотной, а в кульминации вступления тема звучит ярко, апофеозно, символизируя победу любви над смертью. Лейттема Аиды на протяжении оперы появляется много раз, но в зависимости от ситуации трактуется по-разному: то это обобщённая тема, просто относящаяся к данному персонажу - Аиде, то тема, обозначающая чувство любви Аиды к Радамесу. В качестве обобщённой характеристики образа эта тема будет звучать на протяжении оперы в оркестре каждый раз, предваряя появление героини на сцене (трио Амнерис, Радамеса и Аиды в 1к. 1д., дуэт Амнерис и Аиды в 1к. 2д., в сцене на берегу Нила в 3д.), а также в вокальной партии Аиды (монолог в 1к. 1д.).

Почти в самом начале оперы Аида получает косвенную характеристику в сольном номере другого персонажа - влюблённого в неё Радамеса (романс Радамеса в 1 к. 1д.). Непосредственно же её образ наиболее полно раскрывается в **сцене-монологе в конце 1к. 1д.** В душе героини борются противоречивые чувства: любовь к родине (Эфиопии) и любовь к мужчине (Радамесу), который представляет вражеский народ Египта. Сцена-монолог состоит из пяти разделов, контрастных по музыке и содержанию: 1-й раздел – вступительный, в вокальной партии Аиды преобладают патетические речитативные реплики, которые оркестр поддерживает резкими аккордами. Аида стоит перед выбором, что для неё важнее: патриотическое чувство или личное счастье; 2-й раздел – размышления о любви к родине: минорная мелодия большого диапазона движется то плавно, то резкими, широкими скачками, подчёркивая драматизм ситуации; 3-й раздел – контрастен, Аида внезапно вспоминает о любви к Радамесу, в её вокальной партии появляется лейттема из вступления к опере; 4-й раздел – вновь возникает патриотическая тема, музыка становится мрачной и суровой; 5-й раздел – Аида не в силах сама справиться с противоречивыми чувствами, она обращается к богам с просьбой о смерти, которая одна сможет разрешить этот внутренний конфликт. Музыка приобретает просветлённый, возвышенный характер и в дальнейшем напомнит о себе в сходной ситуации, когда Аиде вновь кажется, что конфликт неразрешим (конец дуэта Амнерис и Аиды в 1к. 2д.).

У Аиды есть ещё яркий сольный номер в опере, это **романс** в сцене на берегу Нила **в 3д.**, куда она приходит на свидание с Радамесом перед тем, как вместе с отцом покинет Египет. Перед появлением героини на сцене в оркестре, как обычно, звучит её лейттема. Романс предваряется выразительным печальным наигрышем гобоя, который стал в опере лейттембром Аиды, выражающим её тоску по родине (впервые он заявляет о себе ещё в романсе Радамеса в 1к.1д). Партия гобоя насыщена хроматическими звуками, минор постоянно чередуется с мажором, ритмический рисунок прихотлив – всё это придаёт музыке ориентальный колорит, а также изысканность и утончённость, свойственные образу Аиды. Тема гобоя появляется далее перед 2-м динамизированным проведением основного материала романса, где варьируется оркестровое сопровождение, она же и завершает романс, подчёркивая его ностальгический характер.

Кроме этих сольных сцен Аида получает свою характеристику во многих ансамблях: трио из 1к.1д., дуэт с Амнерис из 1к.2д., дуэтные сцены с Амонасро и с Радамесом из 3д., предсмертный дуэт с Радамесом из 2к.4д.

В образе Аиды показаны её любовь к родине, а также личная драма – жертвенная любовь к Радамесу, которая оказывается выше смерти и побеждает её.

Экспозиция возлюбленного Аиды – Радамеса (тенор) дана в самом начале **1к.1д.** – это **речитатив и романс Радамеса**. В речитативном вступлении перед романсом Радамес показан, как воин, мечтающий о победах и славе. Реплики Радамеса поддерживаются в оркестре фанфарным звучанием труб, что ещё более усиливает героический характер музыки. В романсе же раскрывается лирическая тема – любовь к Аиде. По сути романс, основное содержание которого – это думы и мечты Радамеса о своей возлюбленной, эфиопской рабыне при дворе египетского фараона Аиде, это косвенная характеристика Аиды. Радамес восхищается её красотой, сочувствует её ностальгии по родине, строит радужные планы на совместное будущее с любимой женщиной. Это содержание укладывается в 3-х частную форму с контрастной серединой (там впервые звучит соло гобоя в соответствии с содержанием текста) и динамизированной репризой. Основная тема романса (Des dur) имеет широкое дыхание, большой диапазон, красивые очертания распевной мелодии, всё это – выражение восторженных чувств Радамеса по отношению к Аиде.

Далее в опере Радамес характеризуется и как воин, патриот своей страны, и как влюблённый: трио в 1к.1д., дуэты с Аидой в 3д. и во 2к.4д., дуэт с Амнерис в 1к.4д.

Амнерис (меццо-сопрано) – страстная и гордая дочь фараона, безнадёжно влюблённая в Радамеса, одержимая чувством ревности, ненавидящая свою соперницу Аиду. Особенность характеристики этой героини – отсутствие сольных номеров в опере, её образ в основном показан в ансамблевых, хоровых и речитативных сценах: трио с Радамесом и Аидой в 1к.1д., дуэт с Аидой в 1к.2д., дуэт с Радамесом в 1к.4д., хор рабынь в 1к.2д., в сценах финала 2д., в1к. и 2к.4д..

Впервые Амнерис появляется в **трио (1к.1д.)**. Её характеристика наиболее ярко дана в оркестре: **1-я лейттема Амнерис (она же - тема любви к Радамесу)**, звучит в самом начале трио у виолончелей, тему отличает напевность, красота и благородство очертаний. Несколько позднее там же в оркестре несколько раз проходит **2-я тема**, имеющая отношение к Амнерис, это **тема ревности**, которая выдаёт внутреннее состояние героини, хотя внешне Амнерис притворяется, сдерживая бурные страсти, кипящие в её душе (в этот момент её вокальную партию отличает спокойствие и уравновешенность).

В характеристике образа Амнерис необходимо также отметить **сцену суда жрецов над Радамесом,** в которую в качестве второго плана вклиниваются краткие ариозные фрагменты, выражающие реакцию Амнерис на происходящее на суде, её переживания за судьбу возлюбленного, а затем и обвинение жрецов в жестокости **(1к.4д.).**

В конце оперы **во 2к. 4д**. Амнерис участвует в **траурном обряде отпевания Радамеса**, здесь её вокальная партия предельно аскетична, она представляет собой краткие реплики речитативного характера, которые накладываются на звучание хора и последние фразы Аиды и Радамеса (их голоса доносятся из склепа).

Амонасро (баритон) – царь Эфиопии, отец Аиды, попавший в плен к врагам – египтянам. Его образ проэкспонирован **во 2к. 2д. (финале 2д.)**, где есть **ария-монолог Амонасро**. Мужественный, храбрый вождь эфиопов показан соответствующей героической музыкой: суровый тон, фанфарные интонации, маршевые ритмы. Монолог включает черты повествования, отсюда ощущение сквозного развития, в кульминации его звучит прекрасная распевная тема, выражающая веру в грядущую победу над врагом.

Другой пример яркой характеристики **Амонасро** – **дуэтная сцена с дочерью Аидой в 3 д.** Зная о любви Аиды и Радамеса, он хочет использовать их чувства в своих целях - на благо Эфиопии, уговаривает дочь выведать у Радамеса военные секреты египтян.

В опере «Аида» Верди представляет широкое разнообразие вокальных форм и жанров (ария, монолог, романс, ариозо), различные виды ансамблей (дуэты, трио), хоры, развёрнутые музыкальные сцены сквозного строения.

Верди пользуется лейттемами: тема Аиды, тема жрецов, темы Амнерис. У Аиды есть лейттембр в оркестре – гобой, который ассоциируется с ностальгией Аиды по родине.

В произведении есть сценический приём многоплановости: 1к.2д. – дуэтная сцена Аиды и Амнерис совмещается с хором «К берегам священным Нила» из 1к.1д., звучащим за сценой (возвращение Радамеса-победителя с войском); 1к.4д. – сцена суда и переживания Амнерис; 2к.4д. – дуэт Аиды и Радамеса и отпевание Радамеса в храме (хор и Амнерис).

В показе образа жрецов, олицетворяющих бездушие, жестокость и рационализм, Верди использует полифонические приёмы (фугато): изложение темы жрецов во вступлении к опере; хоры во 2к.2д. (финале 2д.). Аскетизм жрецов подчёркивается в ряде сцен их пением без сопровождения: хорал жрецов (мужской хор) во 2к.1д.; сцена суда в 1к.4д. (Рамфис и хор жрецов).

В некоторых сценах оперы ярко проявляется ориентальный колорит, в основном это связано с образом жриц: 2к.1д. – напев великой жрицы, хор и священный танец жриц; 1к.2д. – танец мавританских мальчиков-рабов, некоторые эпизоды в 3д. и во 2к.4д..Восточный колорит в музыке оперы достигается следующими средствами выразительности: ладо-гармонические средства (ладовая переменность, гармонический и мелодический виды мажора и минора, альтерации, орнаментальность мелодики и ритма, тембровое своеобразие).

Домашнее задание:

А) Слушать следующие фрагменты оперы:

Вступление; 1д.1к. – романс Радамеса; трио (Амнерис, Радамес, Аида); хор «К берегам священным Нила»; сцена-монолог Аиды.

1д.2к. – напев великой жрицы; хорал жрецов; священный танец жриц.

2д.1к. – хор рабынь; дуэт Амнерис и Аиды.

2д.2к. (финал2д.) – хор народа «Слава Египту и богам»; женский хор «Лавровыми венками украсим мы героев»; хор жрецов, триумфальный марш.

3д. – вступление; романс Аиды; дуэтная сцена Аиды и Амонасро; дуэтная сцена Аиды и Радамеса.

4д.1к. – сцена суда жрецов над Радамесом (+ Амнерис).

4д.2к. – предсмертный дуэт Аиды и Радамеса.

Б) Посмотреть по возможности сценические постановки оперы, фильмы-оперы.

Г) Готовиться к контрольной работе по теме «Д. Верди».