Джакомо Пуччини

Итальянский композитор (1858-1924)

В центр своих опер Джакомо Пуччини обычно ставил образ женщины, способной на жертву ради любви, женщины со сложной психологией, с противоречивым характером, который композитор мастерски отображал музыкальными средствами. Оркестр у Пуччини двигал сюжет вперед, являясь активным участником событий. Пуччини был знаменем веризма — течения в искусстве, возникшего на рубеже веков в Италии.

Джакомо Пуччини родился 22 декабря 1858 года на севере Италии в городе Лукка. Он происходил из рода музыкантов, издавна пользовавшегося в Лукке уважением. Джакомо назвали так в честь прадеда, зачинателя династии органистов. Дед Джакомо был оперным композитором, отец Микеле учился у знаменитых оперных мастеров Меркаданте и Доницетти. Микеле, композитор и педагог, который занимал должность капельмейстера и органиста, основал в Лукке музыкальную школу. Мать Джакомо, Альбина Маджи-Пуччини, родом также из музыкальной семьи, отличалась твердым характером и одновременно — отзывчивым сердцем.

Джакомо был пятым ребенком в семье. С малых лет он рос бойким и непоседливым мальчиком, однако замирал, как только слышал звуки церковного органа. Отец, заметив это, решил учить сына музыке, но, увы, пятилетнего Джакомо орган как таковой не интересовал! И Микеле пустился на хитрость: он клал на органные клавиши монетки и «позволял» сыну собирать их. Хитрость, повторенная много раз, помогла Джакомо наконец понять, как извлекаются звуки из органа. Однако Микеле не было суждено услышать, как его сын играет на органе: когда Джакомо исполнилось шесть лет, отец умер... Матери пришлось одной заботиться о шестерых детях, но она была полна решимости сделать из Джакомо музыканта. Мальчик обучался в семинарии и одновременно брал уроки игры на фортепиано и органе у Карло Анджелоне. Друзья вспоминали, что Джакомо в часы занятий нередко охватывала мечтательная меланхолия, и он сидел с отсутствующим видом, пока негодующий окрик учителя не возвращал его с небес на землю. С детства Джакомо Пуччини имел красивый голос и часто пел в церковном хоре под управлением своего дяди Фортунато Маджи, однако дирижер хора, за каждую фальшивую ноту награждавший племянника пинком, быстро отбил у мальчика охоту заниматься музыкой.

В возрасте десяти лет Джакомо Пуччини уже работал органистом и зарабатывал деньги, которые аккуратно приносил матери. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, он поступил в Музыкальный институт имени Д. Пачини, где занимался по классам органа и фортепиано. В 16—17-летнем возрасте он уже приобрел известность, выступая за пределами родного города. Музыка, которую он пытался сочинять, имела светский характер, и однажды его едва не лишили места органиста из-за того, что он, забывшись, заиграл вместо церковного хорала цитату из услышанной накануне оперы. В этом возрасте он вообще серьезно увлекся оперой.

Например, однажды с друзьями проделал пешком 20-километровый путь лишь для того, чтобы услышать в Пизе «Аиду» Джузеппе Верди.

В 1877 году Джакомо Пуччини представил на конкурс в Лукке гимн собственного сочинения «Сыны прекрасной Италии», который, как поговаривали, жюри отклонило из-за неразборчивого почерка автора. Но неудача не обескуражила композитора: немногим позже он написал мотет в честь св. Паолины, и это сочинение, с успехом исполненное, принесло ему известность.

Осенью 1880 года Джакомо отправился в Милан, чтобы поступить в консерваторию. Его матери пришлось ради этого поступиться гордостью и попросить помощи у подруги юности маркизы Паллавичини, и придворная дама выхлопотала Джакомо королевскую стипендию в Миланской консерватории.

В 1880—1883 годах Джакомо Пуччини учился в консерватории у А. Баццини (музыкально-теоретические предметы) и А. Понкьелли (композиция). Он регулярно писал матери о том, что много играет, знакомится с произведениями классических композиторов. Как и раньше, Пуччини преследовал цель стать оперным композитором. Ему повезло с Понкьелли, который стремился заставить ученика писать весьма выразительные произведения. За годы обучения в консерватории у Пуччини выработался собственный стиль работы: сперва он создавал творческий эскиз, который потом показывал Понкьелли, и если после обсуждения работа признавалась перспективной, доводил сочинение до конца. Таким образом было написано «Симфоническое каприччио» — сочинение, прозвучавшее на выпускном экзамене и принесшее молодому композитору успех и лестные отзывы в печати.

В 1883 году Джакомо Пуччини написал оперу «Виллисы». Либретто оперы было маловыразительным: бедная крестьянская девушка умирает, не перенеся измены жениха. Виллисы — это призраки умерших девушек, обманутых женихами. Жених умершей героини раскаивается и, не находя покоя, в конце концов гибнет у дома обманутой им невесты.

На слабое либретто Пуччини написал яркую музыку и послал оперу на конкурс в миланский театр «Иллюстрато». Результаты конкурса опубликовали газеты, но удивленный композитор не нашел своего творения среди перечисленных. Автор либретто Фердинандо Фонтана, впечатленный работой композитора, который своей музыкой буквально «вытянул» второпях сделанный текст, уговорил Пуччини показать оперу миланскому меценату Марко Сале. Пуччини исполнил музыку на вечере, на котором присутствовал Арриго Бойто — известный поэт, либреттист, критик и композитор. Он сказал: «Ваша опера мне нравится!» Этих слов было достаточно, чтобы творением молодого автора всерьез заинтересовались. В 1884 году опера «Виллисы» была поставлена в Турине. Ее успех обусловил повышенное внимание к талантливому композитору миланских деятелей искусства.

Вскоре молодой композитор познакомился с Джулио Ри-корди — главой издательской фирмы «Рикорди». Этот человек стал верным другом Пуччини на долгие годы. Не раз в минуты неверия и упадка духа композитор обращался к Джулио Рикорди и всегда находил поддержку. Их дружба оборвалась лишь со смертью Рикорди в 1912 году. После успеха «Виллисов» Рикорди предложил Пуччини бесплатно издать клавир оперы и дополнительно получать 300 лир ежемесячно в качестве субсидии для сочинения опер. От такого предложения Пуччини почувствовал себя на седьмом небе, но именно тогда ему сообщили, что в Лукке умирает мать. Джакомо мчится в Лукку, чтобы присутствовать на ее похоронах. По возвращении в Милан он пытается заглушить горе работой, по совету Рикорди переделывая «Виллисы» в двухактовую оперу, а затем присутствует на ее постановках в различных городах Италии и Европы.

Следующая опера Пуччини появилась через пять лет после «Виллисов» и называлась «Эдгар». Во время работы над оперой Пуччини сильно бедствовал: его просто доводили до отчаяния' кредиторы из Лукки, бывшие «меценаты», дававшие деньги на его обучение в консерватории. Опера «Эдгар» писалась четыре года. Накануне премьеры Пуччини волновался как никогда, но представление оперы в «Ла Скала» прошло бледно, и оперу быстро сняли с репертуара.

Пуччини сделал определенные выводы: выбирать либретто следует весьма внимательно. Что он дальше и делал. Очередным его творением стала опера «Манон Леско», которая была поставлена в Турине в 1893 году. Опера принесла Пуччини широкую известность, быстро завоевав популярность едва ли не во всех театрах Италии.

Незадолго до начала работы над этой оперой композитор познакомился с красивой и умной женщиной Эльвирой Бонтури, которую полюбил. Однако она была замужем. После непродолжительных раздумий Эльвира ушла от мужа вместе с дочерью Фоской. Пуччини обрел любящую жену и семейное счастье, которое еще более упрочилось после рождения сына Антонио. Семья Джакомо Пуччини поселилась в Торре-дель-Лаго — лес-ном заповеднике, в котором стояло несколько домиков. Один из них принадлежал композитору. Здесь, в лесной глуши, он мог творить вдохновенно.

Воодушевленный успехом «Манон Леско», Пуччини пишет оперу «Богема», действие которой происходит в мансар-дах парижского Монмартра. В этой опере он глубоко раскрывает психологию художников, помещая их в остродраматические ситуации, которые приправлены трагической романтикой «Богема» была впервые поставлена в Турине в 1896 году.

Сюжет следующей оперы «Тоска», поставленной вРиме в 1900 году, был посвящен событиям недавнего прошлого, вот почему произведение воспринималось очень актуально. После восстания Гарибальди Италия стала единым независимым государством, однако не республикой, а буржуазной монархией во главе с королем Виктором-Эммануилом II. В это время в среде итальянских писателей зарождается течение «веризм» (от vero— правда). Так получилось, что «Тоска» подпадала под все каноны веризма. Программа итальянских веристов была сопоставима с программой французских натуралистов, во главе которых стоял писатель Эмиль Золя. Веристы и натуралисты выступали за показ жизни с ее неприглядными сторонами и такой, какой она есть.

Еще в 1889 года Пуччини обратился к Рикорди с просьбой добиться разрешения французского писателя Викторьена Сарду, автора драмы «Тоска», на оперную постановку его произведения. Издательство «Рикорди» даже расторгло договор с композитором Альберто Франкетти, который собирался писать оперу на этот же сюжет. Джулио Рикорди пошел ради своего друга на все...

Летом 1900 года в связи с постановкой «Тоски» в театре «Ковент-гарден» Пуччини приехал в Лондон. Его покорил спектакль по пьесе «Гейша» Давида Беласко. Это был правдивый рассказ о судьбе бедной японской девушки, полюбившей американского моряка. Пуччини впечатлился настолько, что сходил на спектакль еще раз и утвердился во мнении, что сюжет достоин воплощения в оперном жанре.

Музыку к задуманной «Мадам Баттерфляй» Пуччини писал урывками. Надолго его отвлекла серьезная автомобильная авария, в которую он попал зимой 1903 года: возвращаясь с Эльвирой и 14-летним сыном Тонио из Лукки на свою виллу, Пуччини в темноте не заметил обрыва, и автомобиль упал с высоты пяти метров. Жена и сын остались живы, но сам Пуччини пострадал серьезно, оставшись под упавшей машиной без сознания. Из Лукки вызвали врача, который констатировал сильную контузию и перелом большой берцовой кости. Композитор несколько месяцев пролежал в постели, угнетаемый бездействием. Он не мог сочинять без инструмента и был вынужден ждать, когда ему разрешат передвигаться на костылях.

Премьера оперы состоялась 17 февраля 1904 года. Уверенный в успехе, Пуччини пригласил в ложу не только жену и сына, но и сестер... Однако опера провалилась. Неудача настолько потрясла композитора, что он две недели не выходил из дома.

Джулио Рикорди также болезненно отнесся к неудаче. Но если он считал оперу приговоренной, то его сын Тито думал иначе. Он пришел к Пуччини и деликатно предложил переделать оперу. Он подал композитору партитуру, которую издательство «Рикорди» выкупило у театра за 20 тысяч лир: ровно столько театр потратил на постановку. Тито продуманно начал разговор с композитором и сумел убедить его взяться за переделку. В партитуре он отметил те места, которые, по его мнению, следовало исправить. Пуччини ухватился за поданную мысль... Второй акт он разделил на две части, добавил некоторые музыкальные номера. Вторая премьера «Мадам Баттерфляй» состоялась 2 мая 1904 года в театре «Гранде» в Бреше и стала подлинным триумфом. Интересно, что главную партию исполнила молодая украинская певица Соломия Крушельниц-кая — высокая, красивая, обладавшая великолепным голосом, знавшая пять или шесть иностранных языков. Через несколько дней после премьеры она получила в подарок от композитора его портрет с надписью: «Самой великолепной и очаровательной Баттерфляй. Джакомо Пуччини. Торре-дель-Лаго. 1904 год».

После «Мадам Баттерфляй» к Пуччини пришла мировая слава. Весной 1905 года он посетил Америку, а следующее лето провел в Париже. И в Америке, и во Франции композитор присутствовал на постановках «Мадам Баттерфляй», причем в Америке опера шла в «Метрополитен-опера», а заглавные партии исполняли Джеральдина Фаррар и Энрико Карузо.

Постоянный коммерческий успех и богатство не изменили характер Пуччини. Он по-прежнему любил бывать среди простых людей и каждый месяц жертвовал большие суммы денег для нуждающихся. Его имя было хорошо известно в округе. Он работал ежедневно, писал по вечерам, выпивая огромное количество Кофе и выкуривал сигару за сигарой.

В Нью-Йорке Пуччини поразила драма «Девушка с золотого Запада» Беласко, которую он увидел в театре. Пуччини, не знал английского языка, но драма показалась ему ясной, а сценические ситуации — яркими. Он решил, что это как раз то, что нужно, и дал задание либреттистам переделать сюжет. Либретто было написано в сжатые сроки. Опера «Девушка с Запада» («La fanciulla del West») получилась не очень серьезной, но американцам импонировало то, что она была напи-сана на сюжет из жизни ковбоев. Пуччини пригласили на премьеру. В ноябре 1910 года он с сыном Антонио и Тито Рикорди отправился в Америку на борту роскошного парохода «Джордж Вашингтон». Уже в дороге Пуччини понял, что его новая опера обречена на успех: американская пресса подняла вокруг имени композитора большой шум. Композитор с юмором писал жене, что американцы, кажется, всерьез считают его гением. В Нью-Йорке ему устроили пышную встречу. Дирижировал оперой сам Тосканини, а на генеральной репетиции присутствовал весь цвет Нью-Йорка, в том числе Сара Бернар. Стало ясно, что оперу ждет успех, и премьера обернулась настоящим триумфом. На второй спектакль администрация театра удвоила цены на билеты. Перед началом спектакля возле театра было столпотворение, повсюду висели итальянские и американские флаги.

Эта постановка принесла композитору неплохой гонорар, однако после «Девушки с Запада» Пуччини долго не мог выбрать либретто. Он перебрал десятки сюжетов, но так и не остановился ни на одном. Например, он долго вынашивал замысел «Собора Парижской богоматери» по роману Гюго, но ничего не написал. Долгое молчание вызвало всевозможные толки, печать утверждала, что композитор исписался, зашел в тупик.

Чтобы хоть что-то написать, Пуччини поддался на уговоры директора Венского театра оперетты. Однако либретто разочаровало его: он увидел поверхностный сюжет без разработки характеров, в то время как он хотел гротеска, подчеркнутой характерности. Он отослал либретто на переработку своему другу Джузеппе Адами, и тот за три дня сделал то, что было нужно. Оперетта в итоге превратилась в комическую оперу «Ласточка» («La rondine»), а все разговорные диалоги заменили речитативы. Композитор с увлечением принялся сочинять музыку, считая ее чем-то вроде развлечения.

Но тут началась Первая мировая война. Пуччини вместо Венского театра передал оперу одному из итальянских издательств, чтобы ее опубликовали на родине, а потом и поставили в Италии. Премьера «Ласточки» состоялась в марте 1917 года в Монте-Карло и прошла с аншлагом. Однако уже на следующий день в газетах развернулась кампания травли композитора: утверждалось, что Пуччини связан с врагами родины. Тогда потребовалось опубликовать истинную историю создания оперы «Ласточка», чтобы пресечь все домыслы.

Замысел последней его оперы «Турандот» (1924) также возник в результате длительных поисков либретто. Кто-то посоветовал композитору остановиться на Гоцци. Пуччини собирался ехать на курорт в Лукку, и за несколько минут до отхода поезда ему принесли нужный том великого итальянского комедиографа, который Пуччини читал всю дорогу и вскоре принялся за работу, остановившись на экзотической сказке с трагикомическим сюжетом. К сожалению, он не успел закончить оперу: болезнь подтачивала его силы. Осенью 1924 года Пуччини в сопровождении сына отправился в Брюссель. Вскоре стало ясно, что ему необходима операция, которую сделали 24 ноября. Первые три-четыре дня после операции состояние Пуччини не вызывало опасений, он сидел и даже пытался разговаривать.

Но 29 ноября у него не выдержало сердце, и композитор скончался на руках сына и приехавшей в последний момент дочери. Тело Пуччини перевезли в Италию. Панихида состоялось в Миланском соборе. Оркестром, исполнявшим Реквием, дирижировал Артуро Тосканини.

Оперу «Турандот» завершил композитор Ф. Альфано.

Вот как проходила премьера. Зал театра «Ла Скала» был переполнен. Дирижировал великий Тосканини. Как только отгремел последний аккорд, написанный Пуччини, Тосканини остановил оркестр, обернулся лицом к публике и объявил: «Здесь смерть вырвала перо из руки композитора!», после чего положил дирижерскую палочку на пюпитр и ушел за кулисы. То же сделали музыканты оркестра и артисты... Лишь на следующий день опера была сыграна полностью — включая и то, что написал Ф. Альфано.