Руджеро Леонкавалло

Итальянский композитор (1857-1919).

Это был талантливый представитель веризма — течения, возникшего в 70-е годы XIX века в итальянской литературе и позже распространившегося на музыку и театр. Суть веризма состояла в правдивом отображении действительности, что для Италии конца XIX века было очень актуально.

Аналогом этого течения во Франции был знаменитый «натурализм», представитель которого — прославившийся «скандальными» произведениями писатель Эмиль Золя. В опере веризм утвердился как противовес чрезмерному увлечению некоторых композиторов сочинениями Вагнера.

Из всего творческого наследия Леонкавалло наиболее известна опера «I Pagliacci» («Паяцы»). Она же является и самым выдающимся произведением веризма. После триумфальной премьеры в Милане опера обошла все европейские сцены и прославила имя Леонкавалло на весь мир.

Руджеро Леонкавалло родился 25 апреля 1857 года в Неаполе. Закончил консерваторию в родном городе. Учился у Л. Росси (композиция) и Б. Чези (фортепиано). Не имея средств к существованию, вынужден был давать уроки музыки и даже работал тапером. Позже выступал и как дирижер.

Интересно, что либретто собственных опер, в отличие от многих других композиторов Леонкавалло, писал сам. Он говорил: «Я считаю невозможным сочинять музыку на чужие слова и просто не понимаю, как может быть создано истинно художественное таким образом». Для пополнения познаний в области литературы композитор два года слушал в Болонье университетский курс лекций. Он на самом деле был неплохим литератором и в 20 лет получил звание «доктора литературы», после чего некоторое время не мог решить, чем ему заниматься — литературой или музыкой. В юные годы Руджеро Леонкавалло приобрел известность как отличный пианист-аккомпаниатор. Сохранились даже записи великого итальянского певца Энрико Карузо, где ему на рояле подыгрывает сам Леонкавалло.

История создания оперы «Паяцы» такова. Миланский музыкальный издатель Сонзоньо объявил в 1890 году конкурс одноактных опер. Поначалу Леонкавалло написал трилогию «Сумерки» на один из сюжетов эпохи Ренессанса, но издатель забраковал оперу. Первая премия была присуждена опере «Сельская честь» Масканьи — произведению, в самом деле имевшему успех у публики. Леонкавалло, которого задело такое решение комиссии, решил написать что-то вроде «Сельской чести». Известен и еще один источник, вдохновивший автора на создание оперы «Паяцы», — «Кармен» французского композитора Бизе.

Но опера «Паяцы» никакой премии у Сонзонье не получила, потому что в нарушение канонов состояла лишь из двух актов. Но зато ее приняли к постановке на сцене оперного театра Милана. Премьера состоялась 21 мая 1892 года и принесла композитору ошеломительный успех...

Опера «Паяцы» была написана за пять месяцев. Это очень малый для создания опер срок. Как сказано в либретто, «действие происходит в деревне Монтальо в Калабрии, Италия, 15 августа 1865 года». Эта ремарка появилась отнюдь не с потолка. Руджеро знал, что именно в этой деревне и в этот самый день некий бродячий актер убил собственную жену. Отец Леонкавалло, будучи председателем суда, расследовал это дело и судил виновного. История настолько впечатлила семилетнего тогда Руджеро, что спустя многие годы он вспомнил о ней, написал либретто и сочинил музыку.

У Леонкавалло паяц Канио убивает на сцене ножом свою прекрасную жену Недду, полюбившую одного из зрителей. Герои наделены выразительными музыкальными характеристиками. Так, арии Недды присущи задор и жизнелюбие, а вокальная партия Канио взволнованно лирична и насыщена горькой иронией.

По ходу действия Недда встречается с крестьянином Сильвио, в которого она влюблена. Сильвио уговаривает ее бежать, бросив мужа и театр. Паяц Канио случайно подслушивает сцену расставания Недды и Сильвио... Но работа есть работа, и Канио вынужден играть с Недцой в спектакле перед крестьянами. Любовная история, представленная на сцене, полностью отражает жизнь. В кульминации спектакля обезумевший от ревности Канио забывает о сцене и убивает жену, а также бросившегося к ней Сильвио. Вокальные партии предельно красивы и насыщены эмоционально, недаром слова «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» стали крылатыми...

Опера «Паяцы» обессмертила Леонкавалло, стала настоящим шедевром. Повезло композитору и на первых исполнителей: ими стали всемирно известный дирижер Артуро Тосканини и певец Энрико Карузо (Канио). В 1906 году опера обошла многие театры Европы, США и Канады — за дирижерским пультом стоял сам композитор.

К сожалению, Руджеро Леонкавалло оказался типичным автором одного произведения: повторить триумф «паяцев» ему ни разу не удалось, и дальше гео сплошь преследовали неудачи.

Так, оперу «Богема», либретто которой было написано по роману «Сцены из жизни богемы» А. Мюрже, опередило одноименное сочинение Джакомо Пуччини. Относительную известность получила опера Леонкавалло «Заза» (1900), но и она уступала в силе выразительности «Паяцам», и, как следствие, вскоре была снята с репертуаров музыкальных театров.

В последние годы жизни Леонкавалло увлеченно создавал, как он сам объяснял, «новый национальный музыкальный жанр». Речь шла о музыкальной драме, опиравшейся на народный песенный материал. Масштабное произведение, задуманное композитором, должно было называться «Буря». Однако композитору не удалось завершить сочинение: он скончался 9 августа 1919 года в Монтекатини, близ Флоренции.