

Андреева Елена Георгиевна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова»

ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ - ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ ОПЕРЫ «АИДА»

Опера «Аида» - монументальное и совершенное произведение в творчестве Верди. В этой опере во всём блеске проявился талант Верди-драматурга. Самой яркой, исключительно новаторской, особенностью музыкальной драматургии оперы являются **КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ**, в которых огромную роль играет взаимосвязь слова и музыки. Этот **особый метод** Верди разработал и успешно использовал во всех своих реформаторских операх. Ключевые темы – становятся важными вехами в музыкальной драматургии Верди. Ключевая тема позволяет приблизить художественное время в опере к обычному, что даёт возможность сопережить **миг** в его реальных масштабах. В музыкальном языке "Аиды" **ключевые темы** играют исключительную роль и способствуют созданию тончайших деталей в музыкальных портретах героев оперы. Также они являются неотъемлемой частью ансамблевых или массовых сцен и, при всей своей автономности и структурной завершенности, не нарушают динамичный темп драмы.

Главная особенность **ключевых тем** – краткость и лаконизм. Именно в такой форме мгновенно формулируется основная мысль. Ключевая тема - это небольшое музыкальное построение разной временной протяжённости. Это:

- либо фраза-восклицание
- либо небольшое *cantabile* (иногда в виде микроариозо)
- либо маленькое *ключевое Ариозо*

(**Ключевые ариозо** невелики по объёму, очень выразительны, содержат важную информацию и, вполне заменяют большую Арию).

Интонационная природа **ключевых тем** неоднородна. Они могут возникнуть либо на речитативно-декламационной основе, либо на напевно-ариозной. И та, и другая разновидность широко используется в опере.

В первом случае - это очень лаконичные выразительные декламационные **ключевые восклицания**, которые подчеркивают в тексте самые важные фразы. Как правило, такие ключевые темы передают скрытую, тайную мысль, которая под влиянием особой ситуации не может быть высказана в прямой, открытой форме.

Иногда это очень короткие **ключевые штрихи**, которые возникают на основе сухого речитатива. Так в I д. отражено желание Радамеса стать избранником богов:

- "Счастлив избранник!"
- "Ах, если б я был избран и мой вещий сон сбылся бы!"
- "О, если б я был достоин этой чести!"

Но есть примеры, когда ключевая фраза-восклицание обращает на себя внимание своей особой выразительностью. Например, в массовой сцене I действия - радость Радамеса, узнавшего об избрании его главным военачальником армии Египта, была отражена не в Арии, а в краткой, но яркой ключевой фразе:

Декламация в **Ключевых фразах** может быть **напевной** и звучать очень выразительно. Декламационные **ключевые темы** в виде ярких восклицаний появляются в переломные, кульминационные моменты драмы. В таких случаях действие на оперной сцене идёт, что называется, **«в режиме реального**

эмоциональному содержанию и силе воздействия такие **cantabile** способны заменить большую, развёрнутую арию.

В сжатой, лаконичной форме они передают всю гамму чувств, присущую тому или иному персонажу и позволяет узнать душевные порывы главных героев оперы.

Особенно большую роль ключевые **cantabile** играют для образа Амнерис. У неё нет ни одной арии в опере. Но зато отдельные фразы в её вокальной партии порой выполнены так выразительно, что дают исчерпывающее представление о её эмоциональном состоянии. Так, в Сцене-интродукции II действия - **cantabile в G-dur** - связано с признанием Амнерис в любви.

Амнерис
(Allegro giusto) *con espansione* *morendo*

pp О, ми - лый! При-ди мо-ё бла-жен-ство, при-ди мо-я лю-бовь, мне серд-це ус - по-кой!

Причём в рамках интродукции эта тема прозвучит трижды.

В IV действии Амнерис является важным действующим лицом в огромной Сцене Суда. Через призму её переживаний, комментирующих происходящее в подземном судилище Храма Вулкана, отражен как весь процесс этого ритуала, так и масса оттенков, раскрывающих бездну её душевных мук и страданий. Благодаря этому методу в образе Амнерис отражена богатейшая гамма эмоциональных нюансов.

Ещё одним ярким примером ключевого **cantabile** является конец IV действия. Это завершающий этап Сцены суда. Жрецы вынесли Радамесу приговор и, несмотря на мольбы Амнерис, уходят, повторяя: - "Изменил! Он умрёт!". В отчаянии Амнерис проклинает их. Так произойдет раскол в монолитной и несокрушимой сфере Египта

Проклятье Амнерис

Музыкальный фрагмент из оперы «Аид» Джузеппе Верди. Сопровождение фортепиано и вокальная линия. Текст: Па - ла - чи вы! Про - кли на - ю я вас! Пра - во - су - дье не - бес от - м - стит вам за ме - ня! Про - кли на - ю я вас! *fff*

Характерно, что применяя метод **Ключевых тем**, Верди иногда может использовать их также и в качестве своеобразного лейтмотива. Замечательным примером такого рода является кульминационный, поворотный момент Финала II действия. Речь идёт о 3-й сцене, когда Радамес, как победитель, называет свою просьбу-пожелание – *«Прошу всем эфиопским пленникам Жизни и Свободу подарить»*.

Ситуация заходит в тупик. Отказать герою нельзя, так как царь в присутствии всего народа клялся богами и своей короной исполнить любую просьбу Радамеса. И тогда голос мудрости звучит и в устах Верховного жреца. И это не Ария, как могло бы быть в опере. А всего лишь одна фраза, но не услышать её трудно. Верди облакает её в очень выразительное *santabile*:

Финал II д. 3-я сцена
(мудрое решение)

Рамфис

Музыкальный фрагмент с вокальной линией Рамфиса. Текст: Так пусть за - ло - гом и ми - ра и по - ко - я о - ста - вят с от - цом А - и - ду.

И Фараон поддерживает это мудрое решение:

Фараон (ключевая тема выполняет роль смыслового лейтмотива)

Музыкальный фрагмент с вокальной линией Фараона. Текст: Со - ветвой при - ни - ма - ю! Мы э - тим со - хра - ним и мир и на - шу бе - зо - пас - ность!

Таким образом, ключевая тема приобретает черты Лейтмотива

Вместо послесловия

Этот метод стал основополагающим в последующих работах композитора: в опере «Отелло» и, особенно, в опере «Фальстаф». В этих произведениях **ключевые темы** приобрели огромное значение и стали использоваться, постепенно вытесняя традиционные сольные номера.

Например, знаменитый Выход Отелло – решен совершенно по-новому – не в виде выходной Арии. Первое появление Отелло – это всего лишь одна фраза, которая самодостаточна и живёт яркой автономной жизнью – яркое **ключевое Ариозо**:

- «Честь и слава! Мы флот врагов разбили в бою морском.

Враг защищался храбро. Но помог ураган с врагом покончить».

Ну, а оперу Фальстаф вообще невозможно представить себе во всём её ослепительном блеске без этого уникального метода. Это произведение представляет подлинный союз музыки и драмы. «Фальстаф» - представляет собой новый тип оперы, в котором Верди осуществил синтез слова и музыки. Речитатив и песенность (кантабильность) удивительно сближаются, а порой даже происходит их слияние, так как герои, в зависимости от драматической ситуации, переходят от одной формы речи к другой. Часто в декламационных эпизодах происходит прорыв **ариозно-кантиленной** интонации.

Частая смена belcanto и parlanto требует большой гибкости переходов и большой подвижности голосов. Нередко Верди использует фальцет, для придания тексту яркости, особой краски и выделяет фразу из общего контекста.

Связь музыки и сценической драматургии настолько сильна, что течение сценического времени иногда практически совпадает с реальным. И этот режим **«реального времени»** делает оперу настоящим фейерверком жизненных ощущений. Биение пульса жизни позволяют проживать вместе с героями все ситуации без ощущений условности театрального спектакля.

Использованные материалы:

Г.Ш. Орджоникидзе - Оперы Верди на сюжеты Шекспира Москва, Музыка, 1967

А также личные наблюдения и исследования автора данной работы

