

Р. Леонкавалло и опера «Цыганы»

«Музыкальная драма должна художественно отображать только жизненную правду», – так говорил о своих операх Руджеро Леонкавалло (1857 – 1919). Итальянский композитор, пианист, либреттист, Леонкавалло был весьма увлеченной личностью: его в равной степени привлекали мир звуков и мир слов. Музыке он обучался в Неаполе в одной из старейших консерваторий Италии – Сан-Пьетро-а-Майелла, а литературе – в Болонском университете. Леонкавалло долго искал свое призвание.

В 1890 году Леонкавалло стал свидетелем невероятно успеха оперы Пьетро Маскани «Сельская честь» – первого гениального проявления веризма в музыке. Веризм (от итал. vero – истинный, правдивый) зародился в итальянском изобразительном искусстве еще в XVII веке, а на рубеже XIX – XX веков достиг своего высшего проявления в области литературы и музыкального искусства. Веристов интересовала жизнь, быт и, главное, психологические переживания простых людей. Окрыленный новыми идеями, Леонкавалло в короткий срок создал оперу «Паяцы». Наряду с «Сельской честью» она стала манифестом веризма в музыке. Опера принесла композитору невероятную известность в Европе и за ее пределами. Но в дальнейшем фортуна словно отвернулась от композитора: ни одна из последующих 19 опер не имела такого успеха.

Опера – главная область творчества Леонкавалло; им написаны историко-патриотические, музыкальные драмы, мелодрамы, музыкальные комедии, оперетты. Перу композитора также принадлежат симфонические произведения, фортепианные пьесы, песни и романсы. Не считая «Паяцев», наибольшим успехом ныне пользуются оперы в веристском духе – «Богема» (1897) на сюжет романа Анри Мюрге «Сцены из жизни богемы» (ставшая причиной соперничества, а позже и конца дружбы с Пуччини); «Заза» (1900) и «Цыганы» (1912). Последняя имела наибольший успех при жизни композитора и даже ставилась в театрах Соединенных Штатов Америки, но вскоре, как и другие произведения Леонкавалло, бесследно исчезла из мирового репертуара.

Опера «Цыганы», как и «Алеко» С.В. Рахманинова, написана по поэме А.С. Пушкина. Ее премьера с успехом состоялась 16 августа 1912 года в лондонском театре «Ипподром». Почему Леонкавалло обратился к сюжету Пушкина, сегодня остается загадкой. Возможно, «виной» тому стали филологические занятия в Болонском университете. Однако, по некоторым сведениям, Леонкавалло узнал о русском гении гораздо раньше – от своего педагога по фортепиано Беньямино Чези. Прославленный итальянский пианист, водивший дружбу с Антоном Рубинштейном и некоторое время преподававший в Петербурге, Чези, определенно, знал сочинения Пушкина. Во всяком случае, очевидно, что в сюжете поэмы есть важнейшие «ингредиенты» веристской оперы – драма простых людей, любовный треугольник, роковые страсти, трагический финал.

Леонкавалло переосмыслил поэму Пушкина: он изменил имена персонажей (Алеко/Раду, Земфира/Флеана, молодой цыган/Тамар), сократил время событий на год, а финальное кровопролитие заменил сценой сожжения. В отличие от произведения Рахманинова, в опере итальянского композитора два контрастных действия: первое – полное любви и согласия – это время когда Раду и Флеана еще счастливы вместе, второе – тревожное и напряженное – появление любовного треугольника и трагический финал. В музыкальном отношении опера Леонкавалло полна прекрасных арий (иногда несколько в вердиевском духе), мелодичных хоров и оркестровых красок.

**КРЕЩЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
В НОВОЙ ОПЕРЕ
«ДИАЛОГИ И ДВОЙНИКИ»**
10 января – 7 февраля 2016

Оперы в концертном исполнении / 6+

по поэме А.С. Пушкина «Цыганы»

**С. Рахманинов
(1873-1943)**

АЛЕКО

Дирижер
Ян ЛАТАМ-КЁНИГ

Режиссер
Алексей ВЭЙРО

Хормейстер
Юлия СЕНЮКОВА

**Р. Леонкавалло
(1857-1919)**

ЦЫГАНЫ

Дирижер
Заслуженный артист России
Евгений САМОЙЛОВ

Режиссер
Алексей ВЭЙРО

Хормейстеры:
**Марина ВАСИЛЬКОВА
Андрей ЛАЗАРЕВ**

Солисты, хор и оркестр театра
НОВАЯ ОПЕРА

Продолжительность концерта 2 часа 30 минут
с антрактом

Сергей Васильевич Рахманинов

АЛЕКО

(1892)

Либретто Владимира Немировича-Данченко

Алеко	<i>лауреат международного конкурса</i> Алексей ТИХОМИРОВ
Земфира	<i>лауреат международных конкурсов</i> Жаля ИСМАИЛОВА
Молодой цыган	<i>лауреат международных конкурсов</i> Сергей РОМАНОВСКИЙ
Старик, отец Земфиры	<i>лауреат международных конкурсов</i> Дмитрий ГРИГОРЬЕВ
Старая цыганка	<i>Заслуженная артистка Удмуртии</i> Александра САУЛЬСКАЯ-ШУЛЯТЬЕВА
Цыгане – артисты хора	
	Соло в оркестре:
	<i>лауреат международных конкурсов</i> Арфа Полина БАРАНОВА
Ответственный концертмейстер	<i>Залуженная артистка России</i> Анна МАРГУЛИС

Второе отделение

Руджеро Леонкавалло

ЦЫГАНЫ

(1912)

*Либретто: Энрико Каваккьоли
Гульельмо Эмануэль**опера исполняется на итальянском языке
с русскими субтитрами*

Флеана	<i>Заслуженная артистка России</i> Эльвира ХОХЛОВА
Раду	Сергей ПОЛЯКОВ <i>лауреат международного конкурса</i>
Тамар	Анджей БЕЛЕЦКИЙ
Старый отец	Андрей БОРИСЕНКО
Цыгане – артисты хора	
	Соло в оркестре:
	<i>лауреат международного конкурса</i> Скрипка Анна ИЮДИНА
	<i>лауреат международных конкурсов</i> Флейта Георгий ПЕТРОВ
	<i>лауреат международных конкурсов</i> Кларнет Александр КАРПОВ

Ответственный концертмейстер
Маргарита ЯКУНИНА

Весной 1892 года студентам класса Антона Аренского в Московской консерватории было предложено выпускное задание – одноактная опера «Алеко» на либретто Владимира Немировича-Данченко по драматической поэме А.С. Пушкина «Цыганы». К удивлению комиссии, молодой пианист и композитор Сергей Рахманинов через две недели представил оперу не в клавире, а в партитуре (то есть, в окончательном виде). Результат поразил экзаменаторов – Рахманинову единогласно присудили «Большую золотую медаль» (третью с 1866 года в истории Московской консерватории), а его имя высекли на мраморной доске почетных выпускников.

Фабула «Цыган» – типичный «романтический коктейль» первой половины XIX века: одиночество героя и его бегство от мира; «другой», «дикий», не скованный условностями цивилизации народ; и, конечно, роковое переплетение любви и смерти. За этим кроются философские проблемы, прежде всего – свободы и ее границ. «Главный герой» оперы – вдохновенная музыка композитора, несущая отпечаток как петербургской, так и московской традиций. Красочные хоры и пляски цыган близки «восточным» эпизодам опер и симфонических сочинений *петербуржцев* Римского-Корсакова и Бородина; а центральные *Сцена у люльки* и *Каватина Алеко* – дань драматическим страницам симфоний *москвича* Чайковского. Однако отмеченные влияния лишь подчеркивают индивидуальность стиля молодого автора. Многие мелодии оперы стали хитами.

Сценическая история оперы Рахманинова связана с именем Петра Ильича Чайковского. Пораженный талантом коллеги, мэтр хотел, чтобы в Большом театре в один вечер состоялись две премьеры – оперы Рахманинова и его собственной оперы «Иоланта». К сожалению, этого не произошло. Премьера «Алеко» под управлением Ипполита Альтани прошла 27 апреля (9 мая по новому стилю) 1893 года с оглушительным успехом. С тех пор и по сей день длится слава этого сочинения.

Краткое содержание

Вечер. На берегу реки разбросаны шатры цыганского табора. Уже два года в таборе живет чужак – Алеко; он покинул свой дом ради любви к прекрасной цыганке Земфире. Но сейчас она охладела к нему. Отец Земфиры, Старик вспоминает свою несчастную историю любви. Только год его любила Мариула, а потом сбежала с другим, оставив маленькую Земфиру. Под всеобщее веселье табора Земфира и молодой цыган тайком исчезают.

Ночь. Земфира и молодой цыган возвращаются. Он просит ее о последнем поцелуе и новой встрече. Опасаясь появления мужа, Земфира назначает свидание той же ночью. Цыганка презирает мужа всей душой. Тем временем Алеко томится в печали и воспоминаниях. Вернувшись, он видит, что Земфира с еще большей силой отталкивает его.

Поднимается луна, и цыганка уходит на свиданье. Алеко остается в одиночестве. С рассветом Земфира и молодой цыган возвращаются в табор. Алеко застаёт любовников. Он пытается образумить Земфиру, но она непоколебима. Обезумевший от горя Алеко закалывает ножом молодого цыгана, а затем и свою возлюбленную. От шума табор просыпается. Цыганы в ужасе от увиденного. Они не хотят жить с убийцей. Изгнанный из табора, Алеко страдает в одиночестве.