

АРИЯ

Слово "ария" итальянского происхождения и означает - песня. Можно вспомнить много арий: лирическую - Ленского из оперы Чайковского "Евгений Онегин", героическую - Ивана Сусанина из оперы Глинки, скорбную - Виолетты из третьего акта оперы Верди "Травиата". При всем их разнообразии, при всей бросающейся в глаза (и уши!) несхожести, в них есть одно общее свойство: ария всегда наиболее полно и разносторонне характеризует героя, рисует его музыкальный портрет.

Ариозо - как и ария - сольный музыкальный номер в опере. Оно обычно меньше арии. Если ария бывает обобщением, размышлением, то ариозо - скорее непосредственный отклик на какое-нибудь только что происшедшее событие. Например, ариозо Ленского "В Вашем доме". Произошло непоправимое. Ленский вызвал Онегина на дуэль. Разбиты его мечты о счастье с Ольгой. Ариозо звучит как проникновенное воспоминание о прошлом, о безоблачных, радостных днях, проведенных в доме Лариных.

В первой половине XIX века выходную арию, то есть первую арию по ходу действия, ту, с которой герой или героиня выходили на сцену, называли каватиной. Такова, например, веселая, искрометная каватина Фигаро из оперы Россини "Севильский цирюльник". И Глинка, следуя традиции, назвал каватинами первые арии Антонида в "Иване Сусанине" и Людмилы в "Руслане и Людмиле". Однако позднее каватинами стали называть арии с более свободным и масштабным построением. Вспомните каватину Князя из "Русалки" Даргомыжского или каватину Владимира Игоревича из "Князя Игоря" Бородина.

Ариетта (по-итальянски *arietta* - маленькая ария) невелика по размерам. Она напоминает скорее ариозо, но отличается от него более простой, похожей на песенную, мелодией.

ИНТРОДУКЦИЯ

Латинское слово *introductio* означает вступление. В музыкальных произведениях так называется вступительный эпизод, по большей части медленный, предваряющий вступление основных музыкальных тем. Бывают интродукции перед оперным действием, частью кантаты или оратории. А Михаил Иванович Глинка назвал интродукциями начальные сцены своих опер "Иван Сусанин" и "Руслан и Людмила", те сцены, в которых еще не начинается действие, а дается своего рода предисловие - широко, крупными мазками написанная картина к событиям, которые развернутся в дальнейшем.

ЛЕЙТМОТИВ

Лейтмотив - немецкое слово (Leitmotiv), означающее в переводе ведущий мотив. Так называется яркая, хорошо запоминающаяся музыкальная тема - чаще мелодия, но может быть и краткий, из нескольких звуков, мотив, и аккордовая последовательность, которая обрисовывает какой-то образ или драматическую ситуацию. Лейтмотивы применяются в больших музыкальных произведениях - операх, балетах, симфонических сочинениях, - и появляются неоднократно на их протяжении, иногда в измененном, но всегда узнаваемом виде. Очень любил использовать лейтмотивы немецкий композитор Рихард Вагнер. Особенно много их в его тетралогии "Кольцо нибелунга", где лейтмотивами характеризуются не только герои, но и их чувства, и даже отдельные предметы, как, например, заветный меч, золотое кольцо, символизирующее власть над миром, призывный рог юного героя Зигфрида. Применяли лейтмотив и русские композиторы. В опере "Снегурочка" Римский-Корсаков дает лейтмотивы и самой дочери Весны и Мороза, и красавице-Весне, и Лешему олицетворению дикой, пугающей фантастической силы. В "Лебедином озере" Чайковского звучит лейтмотив лебедей. А помните оперу Глинки "Иван Сусанин"? Композитор характеризует поляков мелодиями и ритмами их национальных танцев полонеза, краковяка, мазурки. В дальнейшем, на протяжении следующих актов оперы, мазурка приобретает значение лейтмотива. Сначала, во втором акте, в замке короля Сигизмунда, она звучит торжественно и звонко. В следующем акте, в доме Сусанина, куда захватчики врываются, чтобы заставить старого крестьянина вести их на Москву, мелодия мазурки звучит воинственно и грозно. Наконец, в четвертом действии, в глухом лесу, в непроходимой чаще, куда завел поляков Сусанин, мазурка "сникла", потеряла свой блеск, свои самоуверенность и воинственность. В ней слышатся растерянность, беспокойство, бессильная злоба.

ЛИБРЕТТО

Либретто (итальянское слово libretto означает книжечка) - это полный текст музыкально-сценического сочинения, то есть оперы, оперетты. Как правило, сочиняют либретто специализирующиеся на этом авторы-либреттисты. Известны в истории музыкального театра выдающиеся либреттисты, существенно повлиявшие на развитие оперы, такие как П. Метастазιο, Р. Кальцабиджи, а позднее А. Бойто в Италии, Э. Скриб, А. Мельяк и Л. Галеви во Франции. В России это был М. И. Чайковский, который писал либретто для своего брата П. И. Чайковского, В. И. Бельский, работавший с Н. А. Римским-Корсаковым. Часто в качестве первоисточника либретто служит литературное или драматическое произведение. Вспомните наиболее популярные оперы: "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Травиата", "Риголетто", "Кармен", "Снегурочка", "Борис Годунов", "Война и мир", "Катерина Измайлова". Однако произведения эти сильно изменены, потому что жанр оперы имеет свою специфику. Так, текст оперы должен быть очень лаконичным: ведь поющее слово значительно дольше звучит, чем произнесенное. Кроме того, основа драматической пьесы - диалог. В опере же должны быть арии, ансамбли, хоры. Все это тоже требует переработки. Если же в качестве первоисточника избирается повесть или роман, переделки еще больше: сокращается число действующих лиц, выделяется какая-то одна сюжетная линия и вовсе исчезают другие.

В качестве первоосновы может быть взято и любое литературное произведение, и историческое событие, и народная легенда. Либретто бывает самостоятельным, не основанным на литературном произведении. Либреттист либо сам сочиняет его, либо создает, основываясь на каких-то документах, фольклорных источниках и т. п. Так возникло, например, великолепное, очень своеобразное либретто оперы Н. Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии", написанное В. Бельским. Иногда автором либретто становится сам композитор. Так Александр Порфирьевич Бородин на основе великого памятника

древнерусской поэзии "Слова о полку Игореве" создал либретто своей оперы "Князь Игорь". Сам написал либретто для "Бориса Годунова" и "Хованщины" Модест Петрович Мусоргский, а в наше время эту традицию продолжил Р. К. Щедрин, который является не только автором музыки, но и автором либретто оперы "Мертвые души". История музыки знает случаи, когда в качестве либретто композитор избирает законченное драматическое произведение. Таков, например, "Каменный гость" Даргомыжского, написанный на неизменный текст маленькой трагедии Пушкина.

ОПЕРА

Опера – один из важнейших жанров музыкально-драматического искусства. Опера возникла в XVII веке в Италии. Она основана на синтезе пения, драматического действия, сценария и музыки, имеющих равноправное значение. Если добавить к этому важность сценического воплощения – костюмы, декорации, освещение, танцы, механику, – то станет ясно, что хорошее исполнение оперы должно быть художественным явлением высшего порядка. На протяжении четырёх веков существования оперы происходили бесчисленные изменения её структуры и характера. Тем не менее, в опере существуют неизменные элементы: увертюра; вокальные речитативы или даже декламации, в которых объясняется дальнейшее развитие сценического действия; арии, ариозо, каватины, дуэты, хоры – законченные номера, в которых интрига словно «замирает»; балетные сцены; симфонические антракты и финал. Какой бы подробный список оперных композиторов мы не составили, он всё равно будет неполным: Монтеверди, Гендель, Пёрселл, Глюк, Моцарт, Вебер, Россини, Беллини, Верди, Вагнер, Бизе, Глинка, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков, Прокофьев, Шостакович.

УВЕРТЮРА

Известно ли вам, что знаменитую увертюру к опере "Севильский цирюльник" Россини написал значительно раньше, когда не думал еще о создании оперы по бессмертной комедии Бомарше? Он предназначал ее для оперы "Аврелиан в Пальмире". Но опера эта провалилась, и вскоре после премьеры о ней уже никто не вспоминал. Тогда композитор перенес увертюру в одну из следующих своих опер, "Елизавету, королеву английскую". И лишь годом позднее, в 1816 году, она была исполнена перед началом "Севильского цирюльника", вместе с которым и приобрела всемирную известность. Сейчас такую историю трудно себе представить, а в те времена это было в порядке вещей. Увертюру тогда еще не было принято непременно связывать с содержанием оперы. В XVII веке оперная увертюра вообще представляла собой что-то вроде оркестрового сигнала: она звучала как призыв к вниманию, предупреждение зрителям, что нужно собираться в зале, так как скоро начинается действие оперы. Во время исполнения увертюры входили, рассаживались, не боясь шуметь.

Слово *ouverture* в переводе с французского означает - начало, открытие. Их главной целью было только создать праздничное, приподнятое настроение у зрителей, привлечь их внимание к порталу сцены. Правда, еще предшественник Россини, великий оперный реформатор Глюк говорил о том, что увертюра должна "предупредить слушателей о характере предстоящего действия и оповестить их о содержании" оперы. Для этого необходимо было строить увертюру на музыкальных темах, которые в дальнейшем встречались бы в опере. И не просто встречались, а играли бы важную роль в ее драматургии.

В XIX веке увертюрой стали называть и одночастные произведения для симфонического оркестра. Испанские увертюры Глинки "Арагонская хота" и "Ночь в Мадриде" - это красочные программные симфонические пьесы, основанные на подлинных испанских мелодиях. Композитор сочинил их под впечатлением своего путешествия по Испании. Свое симфоническое

сочинение "Ромео и Джульетта" Чайковский назвал увертюра-фантазия. Можно считать, что начало этому жанру - самостоятельной симфонической увертюры - положил Бетховен. Его увертюры к драмам "Эгмонт" и "Кориолан", а также увертюра к опере "Фиделио", которая имеет отдельное название - "Леонора", стали звучать отдельно от спектаклей, для которых предназначались. Многие композиторы начали писать увертюры, не связанные со сценическими пьесами. Но отличительным признаком увертюры осталось программное название, ее связь с каким-то конкретным сюжетом.

ПРОЛОГ

От греческого – вступление, предисловие – вступительная часть драматического, оперного или балетного спектакля. Известный со времён античности, пролог получил широкое распространение в опере 17-18 веков. Как и в античном театре, он не был сюжетно связан с основным действием, а представлял собой вступительную аллегория, сцену. В муз. театре 19 века пролог становится частью действия, иногда - самостоятельным произв. (опера "Золото Рейна" выполняет функцию пролога в тетралогии "Кольцо нибелунга" Вагнера, опера "Боярыня Вера Шелога" является прологом к опере "Псковитянка" Римского-Корсакова).

ЭПИЛОГ

От греческого Epilogos - послесловие - раздел завершающего характера, как правило, в музыкально-сценических жанрах. Представляет собой заключительную сцену, в которой уже нет сценического действия, – только вывод из всего произведения.

В «Иване Сусанине» эпилог - большая массовая сцена, включающая трио Антонида, Собинина и Вани, оплакивающих гибель Сусанина, и величественный хор «Славься».