Скворцова Л.В.

Музыкальная литература (зарубежная) – 3часа

Для 2 курса: Н+В, ХД+М, Ф+СНП+ХНП, С+Д

с 31.03по 03.04.2020г.

Тема: Опера Р.Вагнера «Лоэнгрин» (продолжение).

Характеристика отдельных сцен

Впервые в опере «Лоэнгрин» Вагнер заменяет развёрнутую увертюру небольшим

оркестровым **вступлением** или **прелюдией**, где, тем не менее, находит отражение основная коллизия содержания оперы. Вступление построено в основном на теме Лоэнгрина-посла святого Грааля (главной из нескольких тем, характеризующих его в опере). Вначале музыка создаёт образ благородного безгрешного рыцаря, поборника добра и справедливости, посланца небес, она как бы соткана из тончайших эфирных звучностей. Такой эффект достигается при помощи оригинальной инструментовки: в очень высоком регистре играют скрипки, разделённые на четыре партии, вместе с четырьмя солирующими скрипками. В основе темы Лоэнгрина-посла Грааля лежит гармония чередования Т и VIступени (A dur) – «аккорды лебедя», что дополнительно придаёт особую красочность звучанию. С развитием темы постепенно присоединяются другие голоса оркестра , фактура уплотняется, получается своеобразный эффект «материализации» образа. Тема завоёвывает всё более низкий регистр, подключаются деревянные, а затем и медные инструменты, звучность достигает предельной громкости, теперь тема Лоэнгрина-посла Грааля приобретает мощный героический характер (Лоэнгрин по сюжету оперы совершает подвиги, борясь за торжество справедливости). После кульминации начинается постепенный спад динамики и происходит возвращение к первоначальному звучанию темы, которая в конечном итоге растворяется в высоком регистре, что символизирует возвращение Лоэнгрина в святой Грааль.

1 действие

2 сцена. Здесь дана экспозиция образа Эльзы (сопрано). Вначале в оркестре у деревянных духовых трижды звучит её лейттема, имеющая много общего с темой Лоэнгрина-посла Грааля, сходством тем Вагнер, вероятно, хотел подчеркнуть духовную близость Эльзы и Лоэнгрина. Далее звучит **рассказ** Эльзы о вещем сне, в котором ей явился лучезарный рыцарь, обещавший вступиться за неё, защитить её честь. Рассказ (As dur) имеет два раздела: 1раздел-состояние смятения героини до того, как она заснула, 2 раздел-содержание сна, описание Эльзой незнакомого рыцаря-защитника (косвенная характеристика Лоэнгрина). Начало и конец рассказа разомкнуты, а между разделами вклиниваются реплики хора (народ) и короля, а в оркестре, предвосхищая содержание 2го раздела, проходит тема Лоэнгрина-посла святого Грааля. Вокальная партия Эльзы имеет напевно-речитативный характер, а оркестр чутко следует за повествованием Эльзы, помогая ещё ярче раскрыть образ.

Отказ Вагнера от законченных, традиционных для оперы арий, подтверждается и в дальнейшем.

3 сцена. Примером может быть миниатюрное **ариозо** Лоэнгрина в сцене прощания с лебедем . Оно предваряется темой Лоэнгрина-посла Грааля (далее эта тема будет каждый раз появляться в сценах с Лоэнгрином). Ариозо (A dur) идёт почти без сопровождения, только в конце его у оркестра звучит последовательность аккордов (Т – VI). Вокальная партия Лоэнгрина (тенор) –напевная декламация, в ней прослушивается явная интонационная связь с темой Лоэнгрина-посла Грааля.

В 3й сцене также впервые появляется одна из важнейших лейттем оперы **– тема запрета**, она звучит в момент клятвы Эльзы Лоэнгрину, тема состоит из 2х частей: 1я символизирует собственно запрет, она строится на настойчивом повторе краткой фразы, 2я – более певучая, связана с тайной, о которой нельзя спрашивать. Такое строение позволяет в дальнейшем расчленять тему, использовать какую-либо одну из её частей.

2 действие

В отличие от 1 действия, в котором был сделан акцент на образы положительных героев – Эльзы и Лоэнгрина, в начале 2 действия ярко представлены образы, относящиеся к силам зла – коварная колдунья Ортруда и её супруг Фридрих Тельрамунд. Это создаёт резкий контраст с точки зрения их музыкальных характеристик и сценической ситуации.

Уже в оркестровом **вступлении** появляется мрачная **тема зла** (она же – **тема Ортруды** , в наибольшей степени олицетворяющей это зло).Тема глухо и затаённо звучит в низком регистре у виолончелей и бас-кларнета, мелодия изобилует хроматизмами, преобладает движение по звукам уменьшенного септаккорда, ритмический рисунок насыщен синкопами – всё это придаёт теме напряжённый зловещий оттенок. Во вступлении также принимают участие тема запрета и тема Эльзы, что имеет определённый смысл.

1 сцена посвящена отношениям Фридриха и Ортруды, интересно, что даже между этими персонажами, представляющими силы зла, намечается внутренний конфликт. Ортруда придумывает коварный план, направленный против Лоэнгрина и Эльзы, а Фридрих пытается противиться ему, но в результате сдаётся под натиском жены, и они опять становятся единомышленниками. Всё это находит воплощение в большой **дуэтной сцене**, где настойчивость Ортруды (меццо-сопрано) выражается довольно краткими, но более уверенными фразами декламационного склада, в которых заметно влияние темы зла из вступления ко 2 действию (неустойчивые хроматические интонации, опора на звуки уменьшенного септаккорда). Вокальная партия Фридриха (баритон) местами напевна, включает даже более развёрнутые ариозные построения, но, в конечном итоге, его музыкальная характеристика насыщается выразительными средствами из характеристики Ортруды, что символизирует её победу в споре с Фридрихом.

2 сцена начинается с **ариетты Эльзы**, которая выходит на балкон, чтобы рассказать ночному ветерку о переполняющих её душу радостных чувствах накануне венчания с Лоэнгрином. Ариетта (B dur) начинается небольшим оркестровым вступлением, в котором звучит ещё одна тема Эльзы. Музыка рисует образ чистый женственный и нежный, на первом плане – напевность, тональная определённость, но в паузах вокальной партии Эльзы вторгаются краткие речитативные реплики Ортруды и Фридриха, которые в ночной темноте, незримые для Эльзы, прячутся под балконом, обсуждая свои дальнейшие действия. Наличие второго драматургического плана превращают ариетту в сквозную сцену, к тому же после того, как Фридрих удаляется, Ортруда , окликнув Эльзу, прерывает её пение. Таким образом, ариетта естественно перетекает в следующую **дуэтную сцену**, на этот раз – **Ортруды и Эльзы**, где в конечном итоге происходит своего рода обмен средствами музыкальной выразительности: под влиянием Ортруды в музыкальной характеристике Эльзы появляется больше речитативности и тональной неустойчивости, а в партию Ортруды проникает напевность, ведь она подлаживается под настроение Эльзы.

4 сцена. Вначале - оркестровое **шествие в собор** на венчание. Оно строится на нескольких темах: 1 тема имеет торжественный светлый характер, красивую выразительную мелодию, хотя изложена в строгой, преимущественно аккордовой фактуре; 2 тема уже звучала во вступлении к ариетте Эльзы, она дополняет 1 тему своим лирическим, возвышенным настроением. Всё это подчёркивает мягкая оркестровка, которая исключает громкие медные инструменты, далее подключается хор.

Музыка шествия производит сильный контраст по отношению к кульминационной сцене, когда Ортруда бросает обвинения в адрес Эльзы. Драматизм ситуации в конце действия подчёркивает угрожающе звучащий у труб и тромбонов мотив запрета, как напоминание Эльзе о клятве, данной Лоэнгрину.

3 действие

Снова контраст**. Оркестровое вступление** к 3 действию стало одним из популярных концертных номеров опер Вагнера, оно написано в сложной трёхчастной форме. Музыка рисует красочную картину свадебного торжества: в крайних разделах царит радостное возбуждение, ощущается героический пыл шумно пирующих рыцарей, окружающих Лоэнгрина. Здесь две темы, которые дополняют друг друга. Середина вступления – характеристика придворных дам – подруг Эльзы: музыка более спокойная, мягкая и лиричная, с чертами лёгкой танцевальности. Вступление непосредственно вводит в **1 сцену** 3 действия, где в центре внимания – **свадебный хор**, прославляющий молодых. Музыка хора торжественно сдержанная, в духе песни с чертами маршевости. Свадебный хор подводит ко **2 сцене** (в опочивальне новобрачных). Это центральная дуэтная сцена Лоэнгрина и Эльзы, имеющая переломное значение в драматургии оперы, так как Эльза под воздействием Ортруды и Фридриха всё же нарушает свою клятву и задаёт Лоэнгрину роковые вопросы о его имени и происхождении. Таким образом, дуэтная сцена становится одной из драматических кульминаций оперы и одновременно началом развязки.

Дуэт Эльзы и Лоэнгрина (E dur) – развёрнутая сцена – диалог со сквозным музыкальным развитием, не вписывающаяся в традиции оперного номера. Сцена имеет разомкнутые границы, она представляет собой ряд сменяющих друг друга эпизодов, которые объединены общей линией развития при помощи, в том числе, нескольких лейттем, звучащих и в оркестре, и в вокальных партиях героев. Начало сцены отличает спокойный, мечтательный, лирический характер («Чудным огнём пылает сердце нежно»), это своего рода музыкальная иллюстрация любовной идиллии Эльзы и Лознгрина, далее тема становится сквозной и может называться темой любви. С каждым новым эпизодом музыка всё больше соответствует изменениям в состоянии героев, Эльза всё активнее настаивает на раскрытии тайны Лоэнгрина, нагнетается напряжение, повышается регистр вокальных партий. Приближение драматической кульминации ознаменовано появлением лейттем, относящихся к сфере зла, а также многократным предупреждением в виде темы запрета. На вершине кульминации в опочивальню врывается Фридрих Тельрамунд с целью убить Лоэнгрина, но тот его опережает и смертельно ранит, музыка приобретает черты траурного марша. После мучительного размышления Лоэнгрин принимает решение раскрыть всем свою тайну, осознавая все последствия своего поступка.

3 сцена опять происходит, как и в начале 1 действия, на берегу реки Шельды, где собрался народ Брабанта, чтобы услышать признание Лоэнгрина. Центральная сцена – **рассказ Лоэнгрина (А dur),** построенный на музыке вступления к опере - на теме Лоэнгрина- посла Грааля. Сначала тема сопровождает напевную речитацию Лоэнгрина в оркестре, при этом его вокальная партия интонационно с ней связана, по мере дальнейшего развития рассказа тема переходит и в вокальную партию. После длительного нагнетания звучности в кульминации оркестр минимально поддерживает певца, смысловой акцент приходится на последние фразы рассказа Лоэнгрина, которые подхватываются хором народа, ошеломлённого услышанным.

Далее следуют одна за другой развязки всех сюжетных линий, Лоэнгрин же удаляется в далёкий священный Грааль. Таким образом, сбывается то, что предвосхищалось в музыкальном вступлении к опере.