

# «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА»



## Джакомо Пуччини

*Итальянский оперный композитор, органист и хормейстер, один из ярких представителей направления «веризм» в музыке.*

*22 декабря 1858 г.*

*29 ноября 1924 г.*

Джакомо Пуччини родился 22 декабря 1858 года в городе Лукка провинции Тоскана на севере Италии.

Пуччини - потомственный интеллигент, сын и внук музыкантов. Ещё прадед Джакомо, живший в той же Лукке в середине XVIII века, был известным церковным композитором и дирижёром кафедрального хора.

С тех пор все Пуччини - подобно Бахам - из поколения в поколение передавали по наследству профессию композитора и звание "музыканта республики Лукка".



*Италия. Лукка*

Отец - Микеле Пуччини, поставивший две свои оперы и основавший музыкальную школу в Лукке, пользовался большим уважением в городе.

Но когда этот одаренный музыкант внезапно скончался, его 33-летняя вдова Альбина осталась без всяких средств с шестью маленькими детьми.

По семейной традиции и по желанию отца именно он - старший мальчик в семье - должен был получить серьёзное композиторское образование.



**Мать Джакомо Пуччини  
Альбина Маги (1830-1884)**



**Отец Джакомо Пуччини  
Джузеппе Джакозы  
(1847 -1906), итальянского  
драматурга, писателя и  
либреттиста.**

Для бедной вдовы, не имевшей никаких доходов, кроме грошовой пенсии, это была почти неосуществимая идея. Но Альбина Пуччини-Маджи, обладавшая удивительной энергией и жизненной хваткой, сделала всё возможное, чтобы выполнить волю покойного мужа.

В маленькой Лукке путь к музыкальному образованию был особенно сложен. Юный Джакомо пел партию контральто в церковном хоре и с десятилетнего возраста зарабатывал игрой на органе в церкви ордена бенедиктинцев.

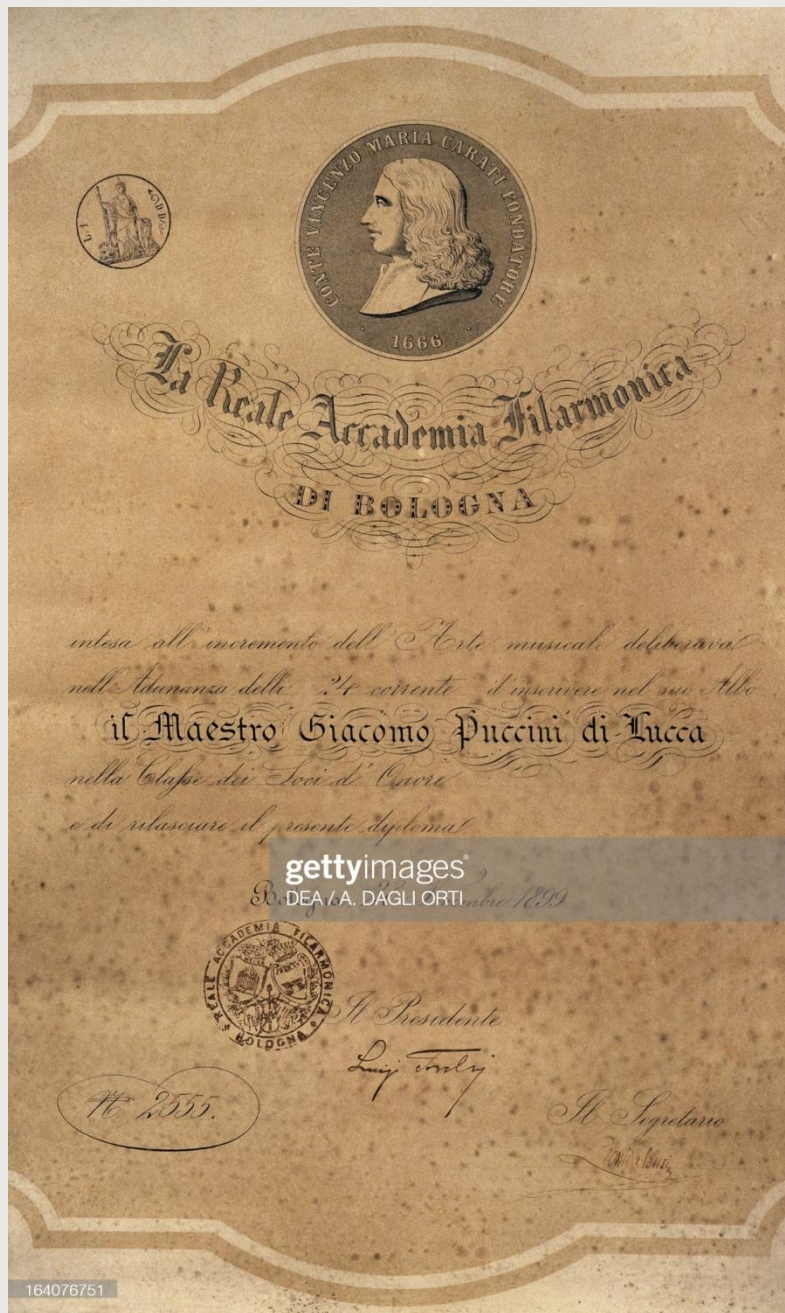
Искусство талантливого органиста привлекло внимание прихожан, и его стали приглашать для выступлений в другие церкви Лукки и даже другие города. Джакомо посчастливилось попасть к умному и заботливому педагогу - органисту Карло Анджелони.

В стенах луккского Музыкального института имени Паччини юноша познакомился с основами гармонии и инструментовки.

Здесь же он сочинил свои первые произведения, главным образом хоры религиозного содержания.

В 1876 году произошло событие, которое определило судьбу Пуччини: он увидел постановку "Аиды", опера произвела на него грандиозное впечатление, и в тот вечер Джакомо твердо решил стать композитором и сочинять оперы.

Однако в годы учения в Лукке юный Джакомо не имел ещё возможности пробовать свои силы в области оперы.



В 22-летнем возрасте Джакомо покинул родную Лукку, получив диплом об окончании Института имени Паччини.

При содействии местного мецената мать выхлопотала ему королевскую стипендию для поступления в Миланскую консерваторию. Небольшую ежемесячную субсидию предоставили также луккские родственники.

Джакомо был принят в самую прославленную консерваторию Италии, без





Здесь он обучался с 1880 по 1883 год под руководством таких крупных мастеров, как композитор Амилькаре Понкьелли и скрипач-теоретик Антонио Баццини.

Среди сотоварищей Джакомо по Миланской консерватории был сын ливорнского булочника Пьетро Масканьи, которому вскоре суждено было стать родоначальником веристской оперы.

Масканьи и Пуччини стали близкими друзьями и вместе делили тяготы студенческой

жизни.



Жизнь юного Пуччини в Милане была сопряжена с постоянными материальными затруднениями.

Десятилетие спустя, работая над "Богемой", Пуччини с улыбкой вспоминал озорные и нищенские дни своей студенческой юности.

LA BOHÈME  
An Opera in four Acts  
(Founded upon Murger's Novel  
"LA VIE DE BOHÈME.")  
Composed  
by G. Puccini  
Vocal Score  
G. RICORDI & CO. (LONDON) LTD.  
MILAN - ROME - NAPLES - PALERMO - PARIS - LEIPZIG - NEW YORK - S. PAULO  
BUENOS AIRES  
(Printed in Italy) (Imprimé en Italie)

Чуткий Понкьелли верно распознал характер дарования своего ученика.

Ещё в годы учения он не раз говорил Джакомо, что симфоническая музыка - не его стезя и что следует работать прежде всего в оперном жанре, столь традиционном для итальянских композиторов.

Пуччини и сам непрестанно мечтал о создании оперы, но для этого нужно было добыть либретто, а оно стоило больших денег. На помощь пришел Понкьелли, привлекая молодого поэта-либреттиста Фердинандо Фонтана, который не успел ещё завоевать известность и потому не претендовал на высокие гонорары.

Таким образом, в 1883 году, в год окончания консерватории, Пуччини получил возможность приступить к созданию своей первой оперы "Виллисы".



Впоследствии он с улыбкой вспоминал об этом в письме к Джузеппе Адами:

*"Много лет назад Господь коснулся меня своим мизинцем и сказал: "Пиши для театра, только для театра". И я следовал этому высшему совету".*

1883 год был рубежным в жизни Пуччини. В этот год он успешно закончил Миланскую консерваторию и впервые выступил в качестве автора оперы.

31 мая 1884 года "Виллисы" были представлены на сцене миланского театра "Даль Верме". Этот оперный дебют 25-летнего Пуччини был очень успешным.

В его телеграмме, адресованной матери в Лукку, сообщалось:

"Театр полон, невиданный успех... Вызывали 18 раз, финал первой картины трижды бисировали".



Jack  
Devant

Идея написания оперы преследовала молодого композитора Джакомо Пуччини с самого детства, еще с тех времен, когда юный семнадцатилетний Джакомо пешком прошел из родной деревни в Пизу только для того, чтобы восхититься постановкой вердиевской Аиды.

Наставник юного композитора в Миланской консерватории Понкиелли отлично понимал, что только в опере может полностью раскрыться самобытный и яркий талант Пуччини. Он посоветовал молодому композитору написать одноактную оперу для конкурса, который был объявлен в 1883 году миланским театром «*Иллюстрато*».

Понкиелли взялся найти либреттиста, и вскоре Пуччини был представлен известному поэту *Фердинандо Фонтана*, который решил, что для начинающего композитора самым подходящим будет фантастический сюжет.



Puccini: Le Villi  
Puccini  
Le Villi  
Act I

PRELUDIO

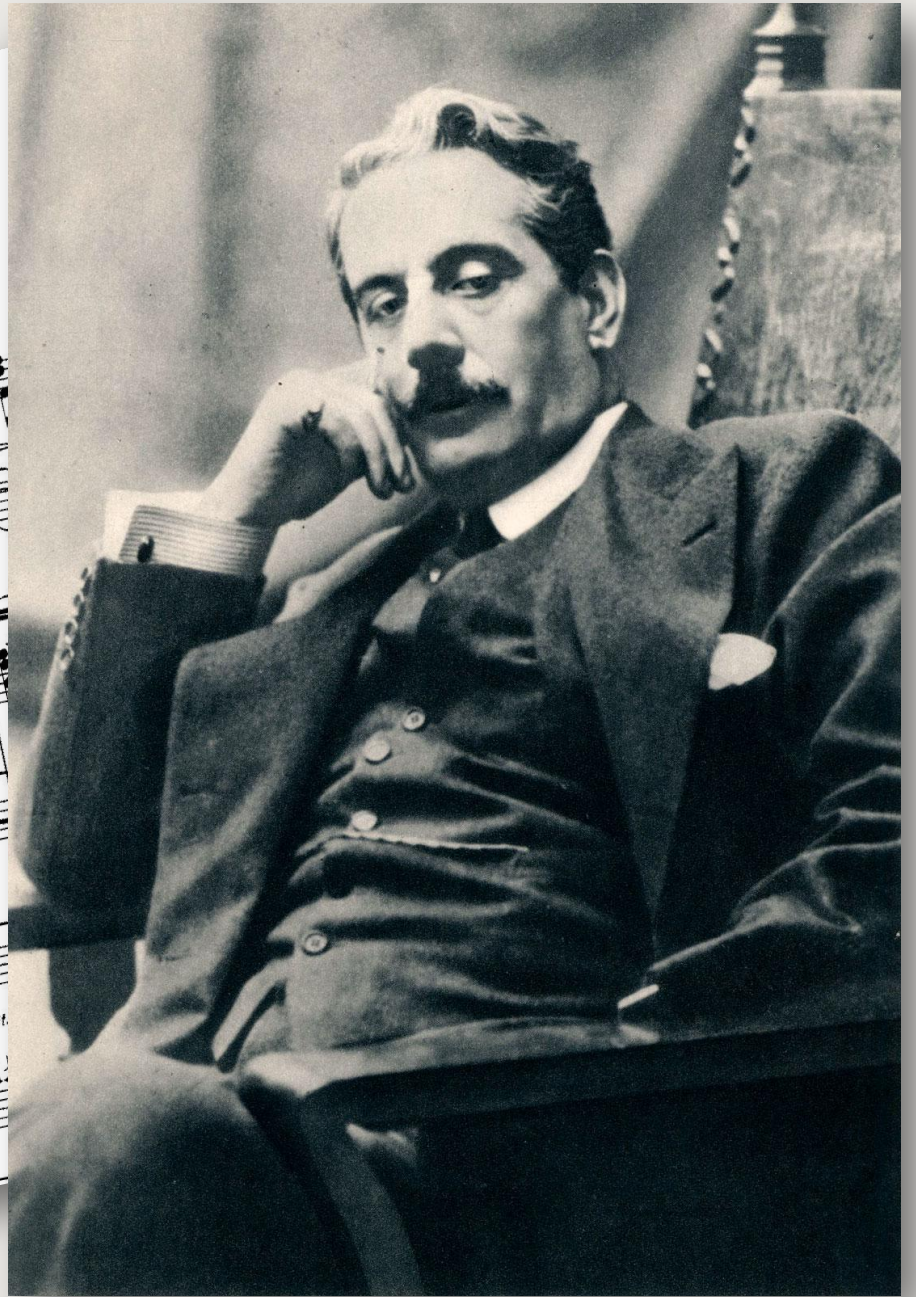
ANDANTE MOSSO

*pp*

*rall.*

*animando*

*rit.*



Итак, либретто было написано по старогерманской легенде, сюжет которой был раньше использован в балете «Жизель» французского композитора Адана. Опера получила название «Виллисы».

Несмотря на то, что сам автор и его друзья были уверены в успехе «Виллисов», опера даже не была упомянута в послеконкурсном отчете, она даже не была допущена к конкурсу.

Но благодаря счастливому стечению обстоятельств Пуччини удалось представить своё произведение в доме миланского мецената и большого любителя музыки *Марко Сала*, где она вызвала всеобщее восхищение.

Среди присутствующих находился и Арриго Бойто, автор популярного «Мефистофеля», он и предложил юному дарованию свою помощь и протекцию.

Но, пожалуй, наиболее важным результатом первой оперной работы Пуччини было установление прочной связи с крупнейшим издателем Джулио Рикорди - человеком, обладавшим предпринимательским размахом и художественным чутьем.

Можно утверждать, что именно Рикорди одним из первых сумел "открыть" талант Пуччини, распознав своеобразие его музыкально-драматургических склонностей сквозь незрелые формы "Виллисов".

Вскоре опера была поставлена в миланском театре «*Даль Верме*», премьера состоялась

2 июня 1884 года. Опера имела шумный успех. Театр был переполнен, публика долго не могла успокоиться после окончания спектакля.

Воспоминание об этом вечере навсегда осталось в памяти композитора.

При первых аплодисментах дирижер Артуро Баницца повел его к просцениуму (часть сцены впереди занавеса). Пуччини ничего не понимал, он не мог поверить, что это его долгожданный успех, который грезился ему еще до поступления в консерваторию в родной деревушке Лукке. Он робко поклонился и опрометью бросился за кулисы, но публика продолжала хлопать, и ему приходилось выходить еще и еще...

Шумный успех оперы продублировали все местные газеты.

***«В музыке молодого маэстро, -отмечал один из рецензентов, - много таких эпизодов, которые трогают сердце, потому что они исходят из сердца».***

Действительно, в характере мелодики «Виллис» уже намечались черты своеобразного пуччиниевского стиля: *истинная итальянская певучесть, яркая выразительность, большая искренность и теплота*. Но в целом первой опере Пуччини все же было еще далеко до его последующих произведений.

Первая опера Пуччини сделала его известным публике и популярным среди музыкантов.

Благодаря популярности Пуччини завязывает многолетнюю дружбу с крупным нотоиздателем *Джулио Рикорди*, который предложил автору издать «Виллисы» и написать еще одну оперу на либретто Фонтаны. Именно по совету Рикорди Пуччини переделывает «Виллисы» в двухактную оперу, в переработанном виде опера была поставлена в Турине и повторила миланский успех.

# ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Получив либретто, композитор счел его скучным и маловыразительным, к тому же сюжет был чужд горячей, по-итальянски темпераментной натуре Пуччини, но срок конкурса приближался неумолимо, поэтому композитор все равно взялся за дело.
- Провал оперы на конкурсе очевидно был связан с тем, что жюри просто не захотелось разбираться в неразборчивом почерке композитора. Современники и друзья Пуччини отмечали, что партитуры его больше напоминали иероглифы, написанные в торопливой манере.

# ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- В музыке оперы ощущается сильное влияние вагнеровского стиля, едва ли не главная роль отведена симфоническим эпизодам.

Джузеппе Верди так отзывался об «Виллис»:

*«Я слышал много хорошего о музыканте Пуччини... Однако кажется, что у него преобладает элемент симфонический. Это неплохо, только в этом надо быть осторожным. Опера есть опера, симфония есть симфония, и я не думаю, что в опере следует писать симфонические отрывки только для того, чтобы дать порезвиться оркестру!»*

# ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Помимо триумфа опера познала и фиаско: после постановки в Неаполе публика аплодировала исполнителям, но освистала автора.
- Услышав аплодисменты, Пуччини решил, что часть их приходится и на его долю, и вышел на сцену.

Не успел он поклониться, как в зале раздался пронзительный свист и возмущенные крики:

*«Прочь, вон! При чем тут он?...». - «Успех со свистками, - вспоминал потом Пуччини. - Признаюсь, это был оттенок успеха, мне до сих пор незнакомый!»*





Пять лет, прошедшие между премьерами "Виллисов" и "Эдгара" - второй оперы Пуччини, были едва ли не самым тяжкими в жизни композитора.

Он испытывал острые денежные затруднения, столкнувшись с безжалостными кредиторами.

Он готов был вслед за братом эмигрировать из Италии, если только вторая его опера провалится.

Тяжёлым ударом для юноши была смерть матери, много сделавшей для его музыкального развития, но так

и не дожившей до первых

Несмотря на неудовлетворённость литературными вкусами Фонтана, Пуччини вынужден был вторично связать свою судьбу с этим ограниченным и старомодным либреттистом. После четырёхлетней упорной работы над новой оперой Пуччини наконец дождался постановки её на сцене миланского театра "Ла Скала".

Премьера 21 апреля 1889 года прошла без особого успеха. Критика резко осуждала несообразности либретто, его напыщенность и сюжетную запутанность. Даже Рикорди, всегда горячо защищавший работы своего подопечного, вынужден был согласиться с этими упреками.

Но Джакомо не сдаётся. Внимание композитора привлекает драматичнейший сюжет "Флории Тоски" - пьесы популярного французского драматурга Викторьена Сарду.

Побывав вскоре после премьеры "Эдгара" на спектакле "Тоски", он сразу увлекся этой темой. Но идею создания одноименной оперы пришлось отложить на целое десятилетие. Наконец, поиски темы для новой оперы увенчались успехом: сюжет французского романа "Манон Леско" аббата Прево всерьёз захватил творческое воображение композитора, послужив основой для его первого вполне зрелого сочинения

К этому времени материальное положение Пуччини стало более устойчивым, годы нужды и лишений остались позади. Неудовлетворённый шумной атмосферой Милана, он осуществляет свою давнюю мечту - поселяется вдали от города, в тихом Торре дель Лато, между Пизой и Висконти.



Это местечко становится любимым пристанищем композитора в течение последующих трех десятилетий. Он живет в деревенском доме на берегу озера Массачуоли, в окружении прекрасной природы. Здесь он имеет возможность всецело отдаваться творчеству, отвлекаясь лишь на излюбленные развлечения - охоту и рыбную ловлю.





Значительную роль в жизни Пуччини сыграла его женитьба на Эльвире Бонтури - женщине темпераментной и энергичной, сделавшей всё возможное, чтобы создать ему идеальные условия для творчества.

Ради своего избранника Эльвира покинула нелюбимого мужа - миланского буржуа, отца двоих её детей.





*Джакомо Пуччини с женой Эльвирой и сыном  
Антонио*

Он сочинял оперу быстро, с необычайным увлечением, и завершил через полтора года (осенью 1892 года). Пуччини писал её то в Милане, то в Лукке, то в любимом Торре дель Лаго.

В "Манон" Пуччини проявил себя уже как зрелый драматург, выдвигающий вполне осознанные требования своим либреттистам.

Трагическая история провинциальной девушки Манон Леско, ставшей содержанкой богатого банкира, типична для европейской оперы второй половины XIX века.

Но Пуччини задумал свою "Манон". Ему хотелось сосредоточить всё внимание на переживаниях Манон и её возлюбленного.





Музыкальная драматургия "Манон" в сравнении с двумя ранними операми Пуччини гибче, совершеннее. В этой опере окончательно сложился вполне самостоятельный мелодический стиль Пуччини, тесно связанный с традициями современной итальянской бытовой песни.

Сам Пуччини очень гордился "Манон Леско". Это была его "первая любовь" - единственная опера, легко завоевавшая успех. До конца жизни он считал "Манон" одним из любимых своих детищ, второй "сердечной привязанностью" после "Мадам Батерфляй".

Автор "Манон Леско" становится знаменитейшим музыкантом Италии. Его приглашают вести класс композиции в Миланской консерватории и возглавить лицей Бенедетто Марчелло в Венеции. Но он отклоняет оба предложения, предпочитая спокойную жизнь отшельника в тиши Торре дель Лаго.



Новой удачной находкой для Пуччини были "Сцены из жизни богемы" - серия новелл французского писателя Анри Мюрже (1851). "Мне попался сюжет, в который я совершенно влюблен", - признавался композитор. Ещё в период первых спектаклей "Манон" Пуччини со свойственной ему страстной увлеченностью начал разрабатывать план будущей "Богемы".

Музыка "Богемы" была написана в течение восьми месяцев, причем некоторые эпизоды, например популярнейший Вальс Мюзетты, Пуччини писал на собственный текст, не дожидаясь очередных страниц либретто.

К осени 1895 года "Богема" была закончена и 1 февраля 1896 года впервые представлена на сцене Королевского театра в Турине.



Критики не были благожелательны к новой опере Пуччини. К чести итальянской публики нужно сказать, что она быстро поняла достоинства новой оперы - вопреки злым нападкам рецензентов.



Ещё до конца сезона "Богема" выдержала 24 спектакля с полными сборами - факт, необычный для новой оперы.

Очень скоро её с успехом поставили крупнейшие театры мира, в том числе театры Лондона, Парижа, Буэнос-Айреса, Москвы, Берлина, Вены, Будапешта, Барселоны.

Необычайную сенсацию "Богема" вызвала в Париже. Французская критика подняла её до небес. В Московской Частной опере (театр Солодовникова) "Богема" была показана в январе 1897 года - менее чем через год после итальянской премьеры.

Новаторство Пуччини, пожалуй, наиболее непосредственно и оригинально проявилось в "Богеме". Именно этим произведением композитор осуществил в итальянской опере коренной поворот от романтической неистовой патетики к скромному воплощению реальной повседневности.

Пока "Богема" пробивала себе путь на европейские сцены, Пуччини был уже всецело захвачен новой оперной идеей: пришло, наконец, время написать "Тоску", задуманную ещё в 1880-е годы.





Едва успев закончить партитуру "Богемы" и сдать её в туринский театр, композитор вместе с женой помчался во Флоренцию, чтобы вновь увидеть драму Сарду со знаменитой Сарой Бернар в роли Флории Тоски.

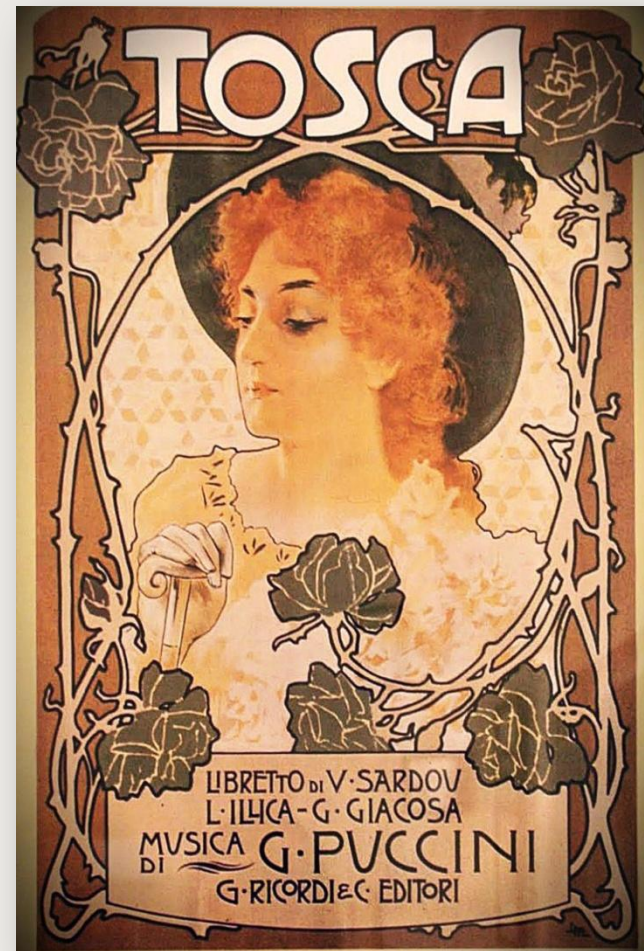
Уже весной 1896 года - в перерывах между шумными премьерами "Богемы" - он занялся либретто новой оперы. Музыка "Тоски" сочинялась сравнительно легко - на основе предварительных эскизов и детально разработанного драматургического плана. Партитура писалась с июня 1898 по сентябрь 1899 года.

Премьера "Тоски" состоялась в Риме 14 января 1900 года в театре Костанци под управлением дирижёра Леапольдо Мушьоне, давнего друга композитора и участника "Клуба богемы". Восторженная публика двадцать два раза вызывала автора! Бурным успехом сопровождалась постановка "Тоски" в том же году в Лондоне.

Пуччини осуществил свою мечту, будучи уже умудренным опытом своих веристских исканий, он привнёс в эту новую партитуру богатство лейтмотивного развития, смелость гармонического мышления, гибкость и многообразие декламационных приёмов.

Сочетание яркой театральности, сценического динамизма с красотой и страстностью лирического распева обеспечило "Тоске" долгую репертуарную

жизнь. В Лондоне Пуччини посетил Театр принца Йоркского, где шла пьеса "Гейша" американского драматурга Дэвида Беласко. Композитор нашел для себя новый сюжет. Трагическая история юной японской гейши сразу же пленила воображение Пуччини.



Снова были привлечены Иллика и Джакоза, которые легко превратили мелодраму Беласко в двухактное либретто под названием "Мадам Баттерфляй" ("Госпожа Бабочка"). Пуччини был необычайно тронут горестной судьбой маленькой японки. Ни один созданный им ранее оперный образ не был столь близок и дорог ему.



Сочинение "Мадам Баттерфляй" затянулось на длительный срок - Пуччини приходилось часто ездить на репетиции и спектакли своих опер в различные города Италии или за границу.



Вдобавок к прежним его увлечениям присоединилась ещё одна страсть: он приобрел автомобиль и стал заправским гонщиком.

Опасное увлечение закончилось печально: в феврале 1903 года, в самый разгар работы над новой партитурой, композитор попал в аварию и сломал себе

ногу. Опасное увлечение закончилось печально: в феврале 1903 года, в самый разгар работы над новой партитурой, композитор попал в аварию и сломал себе ногу.

В конце 1903 года партитура была готова, и 17 февраля 1904 года "Мадам Баттерфляй" увидела свет рампы миланского театра "Ла Скала". На этот раз премьера прошла без успеха. В зале раздавались свистки, а отклики прессы выражали полное разочарование.

После авантюрно-заостренного сюжета "Тоски" новая опера показалась миланцам бездейственной, приглушенно лиричной. Главной причиной полупровала "Баттерфляй" считали растянутость обоих актов, непривычную для итальянской аудитории.

Пуччини сделал новую редакцию. Обновленная опера, поставленная уже в мае 1904 года в театре Брешии, завоевала полное признание. Отныне "Мадам Баттерфляй" начала своё победное шествие по театрам Европы и Америки.

P.K. ~ G. Puccini ~



# LA FANCIULLA DEL WEST

ДЕВУШКА С ЗАПАДА  
OPERA IN 3 ATTI (DAL DRAMMA DI DAVID BELASCO)

G. RICORDI & C.  
~ EDITORI ~

RIGHT 1910, by G. RICORDI & C. S.  
RIGHT 1911, by G. Ricordi & C. S.  
RIGHT 1912, by G. Ricordi & C. S.

(Printed in Italy)

A stylized illustration of a swallow bird in flight, carrying a long garland of blue and white flowers. The background is a light greenish-blue.

2 GIUGNO  
AL 12 GIUGNO  
1917

# LA RONDINE

MUSICA DI GIACOMO PUCCINI  
NUOVA PER L'ITALIA  
PRIMA RAPPRESENTAZIONE  
TEATRO COMUNALE - BOLOGNA  
2 GIUGNO 1917

Триумфом "Мадам Баттерфляй" завершился наиболее интенсивный период творческой биографии Пуччини и начался период депрессии, длившийся почти полтора десятилетия.

В эти годы он был менее продуктивен, а то, что выходило из-под его пера - "Девушка с Запада" (1910), "Ласточка" (1917), - уступало ранее созданным шедеврам. Все труднее давался стареющему мастеру выбор оперных сюжетов.

Художественное чутье подсказывало ему, что необходимо искать новые, нехоженые пути, ибо опасность повторения ранее достигнутых стилистических находок была очень велика.

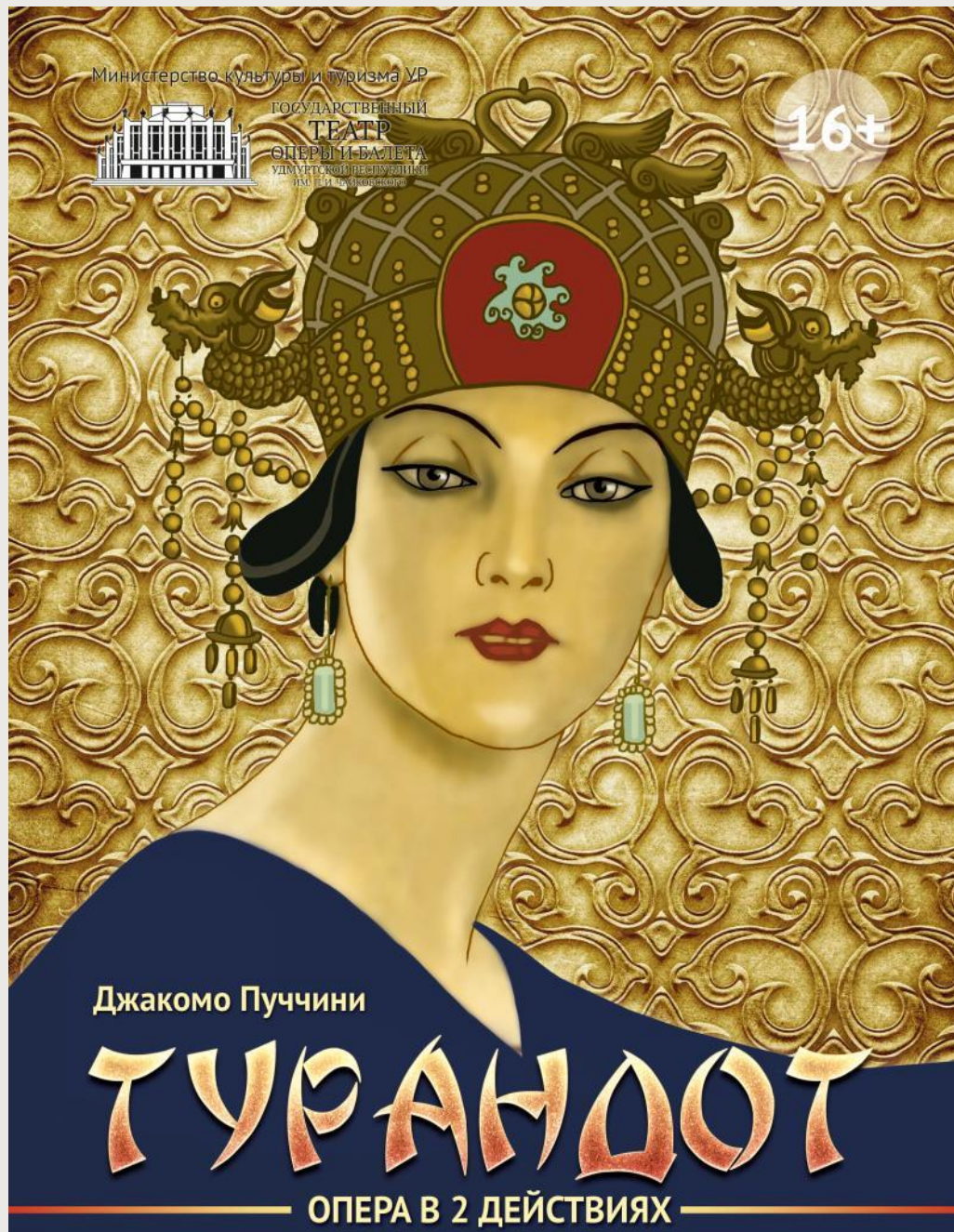
Материальная обеспеченность позволяла знаменитому маэстро не спешить с созданием очередных опусов, а триумфальные зарубежные поездки и страстное увлечение спортом заполняли его время.

Министерство культуры и туризма УР



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕАТР  
ОПЕРЫ И БАЛЕТА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ИМ. П. И. Чайковского

16+



Джакомо Пуччини

# ТУРАНДОТ

ОПЕРА В 2 ДЕЙСТВИЯХ



Последний этап в жизни Пуччини (1919-1924 годы) совпадает с периодом послевоенных перемен в истории Италии.

Можно утверждать, что после "Ласточки" Пуччини решительно преодолевает затянувшийся кризис. Именно в эти поздние годы ему удается достичь новых непревзойдённых вершин - написать оперы "Джанни" и "Турандот", обогатить итальянскую оперную классику новыми яркими шедеврами.

При этом композитор отнюдь не повторяет свои прежние достижения, а находит непроторенные пути; на смену глубоко человечному, но сентиментальному мелодраматизму "Богемы" и "Баттерфляй" приходят сочный юмор и сатира "Джанни Скикки", красочная фантастика и драматическая экспрессивность "Турандот". Это был весьма плодотворный последний взлет творческого гения Пуччини.



Работа Пуччини над его "лебединой песней" не была доведена до конца. В самый разгар сочинения "Турандот" обострилась его давняя болезнь горла, переросшая в рак. Хотя врачи скрывали от него этот страшный диагноз, он чувствовал приближение трагического исхода.

Осенью 1924 года опера в основном была завершена. Смертельно больной Пуччини лихорадочно работал над оркестровкой "Турандот". Лечение с помощью облучения радием сначала принесло некоторое облегчение. Но 29 ноября наступил роковой финал: улучшение оказалось

