

Паяцы

(ЛЕОНКАВАЛЛО Руджеро)

Опера в двух действиях с прологом

Либретто Р. Леонкавалло

Действующие лица

Канио (в комедии Паяц), директор труппы (*тенор*)
Недда (в комедии Коломбина), ярмарочная актриса, жена Канио (*сопрано*)
Тонио (в комедии Таддео), комедиант (*баритон*)
Беппо (в комедии Арлекин), комедиант (*тенор*)
Сильвио, крестьянин (*баритон*)
Крестьянин (*бас*)

Пролог. Комедиант (Тонио) от имени автора обращается к зрителям с разъяснением содержания пьесы.

Тонио говорит, что по давнему обычаю в пьесе выведены старинные итальянские маски «в одежде шутовской». Не вымысел, а быль; не ложь и притворство, а правду жизни увидит сейчас зритель. Тонио просит зрителей позабавь о том, что перед ними комедианты, и помнить, что они обыкновенные люди, которые подобно всем живут, любят и страдают. Изложив смысл пьесы и пожелания автора, Тонио скрывается за занавесом.

Действие первое. Мирный пейзаж итальянской деревушки. День успения. Слышны фальшивые звуки трубы и удары барабана, возвещающие о приезде бродячих комедиантов. С радостными криками встречают их деревенские мальчишки. Привлечённые шумом, сходятся празднично одетые крестьяне. Толпа громкими возгласами приветствует паяца Канио, его жену Недду, комедианта Беппо. Тут же и уродливый шут Тонио. Народ бурно выражает свою радость: «Браво, паяцы! Да здравствуют весёлые паяцы!»

Канио благодарит собравшихся и приглашает их вечером на представление. Народ расходится. Несколько крестьян приглашают Канио и его друзей в таверну. Тонио, однако, отказывается. Тогда один из крестьян шутливо замечает, что, вероятно, Тонио остаётся для того, чтобы ухаживать за Неддой. Канио притворно смеётся, но шутка задевает его за живое. Он просит присутствующих не позволять себе подобных шуток. Жизнь и сцена не одно и то же. Об этом должны помнить и Тонио, и все остальные.

Звонят к вечерне. Ещё раз напомнив присутствующим о предстоящем вечером спектакле, Канио вместе с Беппо уходит в таверну.

Входят музыканты в сопровождении толпы крестьян. Под звуки колоколов все направляются в церковь.

Встревоженная ревнивой вспышкой мужа. Недда остаётся одна. Из её размышлений можно понять, что она кого-то любит. Постепенно она успокаивается и оживляется. Яркое солнце и цветущая природа настраивают её на мечтательный лад. Она следит за щебечущими птичками. В памяти Недды всплывает образ матери и песня, которую она пела ей в детстве. Восторженное пение Недды прерывается неожиданным появлением Тонио. Тонио – урод, презираемый всеми шут, но и он человек, и его сердце может горячо любить и по-настоящему страдать. И сейчас, с восторгом слушая Недду, Тонио решается открыться ей в любви.

В ответ на признание Тонио слышит лишь презрительную насмешку. Недда советует ему отложить свои излияния до вечера, когда в комедии он будет изображать влюблённого в неё Таддео.

Ироническая игривость Недды распаляет Тонио, и он пытается силой добиться своего, но Недда ударяет его бичом по лицу. Охваченный злобой и отчаянием, Тонио клянётся жестоко отомстить ей.

Угрожая мстью, Тонио скрывается. Приходит Сильвио. Его неожиданное появление тревожит Недду, но он спешит успокоить её. Они в безопасности. Недда предупреждает, что отныне ему следует остерегаться Тонио, поклявшегося отомстить за презрение к себе. Сильвио убеждает Недду бросить мужа, ненавистную ей жизнь бродячих комедиантов и бежать с ним. Недда колеблется, её страшит гнев Канио. Но, наконец, уступая горячим мольбам Сильвио, она решается на побег.

Признания влюблённых подслушал Тонио. Со злорадной усмешкой он побежал за Канио, осуществляя свой замысел мести.

Последние слова прощания влюблённых слышит Канио, приведённый сюда Тонио. С ожесточением бросается он на Сильвио, но тот, с помощью Недды, преградившей мужу дорогу, успевает ускользнуть и скрыться. Тонио злорадно смеётся – он счастлив, но впредь надеется преуспеть ещё более. Разъярённый Канио, не догнав соперника, возвращается и с ножом в руках требует, чтобы Недда назвала имя любовника. Но она предпочитает скорее умереть, чем выдать возлюбленного. В исступлении Канио хочет убить Недду, и лишь вмешательство Тонио и подоспевшего Беппо временно отдаляет кровавую развязку.

Тонио советует Канио успокоиться: ещё не всё потеряно, нужно лишь набраться терпения и ждать – влюблённые

обязательно выдадут себя. Беппо напоминает ему, что народ уже собирается и надо готовиться к спектаклю. Канио остаётся один. Каково ему, терзаемому жестокими муками ревности, доведённому до крайней степени отчаяния, выступать на сцене и потешать равнодушную к его страданиям публику?! Но таков долг профессионального актёра-комедианта, и Канио обязан играть.

Действие второе. Маленькая площадь перед деревенским театром. Стемнело. Идут приготовления к спектаклю. Беппо играет на трубе, созывая народ на представление. Тонио бьёт в барабан и торопит крестьян занять места. Недда с медной тарелочкой в руках обходит ряды и собирает деньги. Входит Сильвио. Недда успевает шепнуть ему, чтоб был осторожен, - Канио не узнал его. Сильвио напоминает Недде об их сговоре.

Возбуждённый предстоящим зрелищем народ шумно выражает своё нетерпение. Наконец раздаётся долгожданный звон колокольчика, сопровождаемый криками радости. Начинается комедия.

На сцене Коломбина (Недда). Её мужа – Паяца (Канио) – нет дома, он вернётся лишь поздней ночью, и она нетерпеливо ожидает влюблённого в неё Арлекина (Беппо). Вот уже слышны нежные звуки его серенады. Арлекина «сжигает любовь», и он умоляет о свидании.

Появляется слуга – увалень Таддео (Тонио). Стоя на пороге, он любуется Коломбиной и комически вздыхает. Таддео тоже решил воспользоваться отсутствием Паяца и объясниться Коломбине в любви, но она даже не слушает его и, подойдя к окну,

делает знаки Арлекину. Тот влезает в окно и, подкравшись к Таддео, схватывает его за ухо, даёт подзатыльник и прогоняет прочь. Таддео безропотно повинуется, благословляет влюблённых и обещает оберегать их. Арлекин передаёт Коломбине снотворное для того, чтобы она усыпила Паяца (Канио) и затем бежала.

Вбегает перепуганный Таддео с криком: «Бегите! Паяц... он обезумел... оружие ищет! Он всё знает...» Арлекин выпрыгивает из окна, не забыв ещё раз напомнить Коломбине дать мужу снотворное.

Потрясённый Канио (Паяц) слышит слова, которые произносила Недда, прощаясь с Сильвио. Здесь сцена перерастает в действительность. Канио, едва сдерживая накипающий гнев, спрашивает Коломбину, кто был с ней.

Охваченный жаждой мести, Канио требует от жены, чтоб она назвала имя любовника. Он уже перестаёт различать сцену и реальность. За сценой слышны иронические подстрекательские советы Таддео (Тонио) поверить ей (Коломбине). Шутливым упреком Недда старается вернуть обезумевшего Канио к действительности. Но тот, не в силах более владеть собой, сбрасывает маску шута. Нет, он больше не паяц, он человек, оскорблённый в своём самом высоком и чистом чувстве, и позор его смывает одна лишь кровь. С огромным душевным волнением вспоминает он, как спас Недду, подобрал её на дороге бедной сироткой, умиравшей от голода, как любил и лелеял её, заслужив, казалось бы, если не любовь, то, по крайней мере, благодарность.

Чем же она ему отплатила?! В изнеможении Канио падает на стул, зрители же, потрясённые его «игрой», восторженно рукоплещут.

В исступлении Канио грозит убить Недду и вновь требует, чтоб она назвала имя любовника. Недда ещё раз пытается возобновить комедию, обратить всё в шутку, но это лишь приводит Канио в ещё большую ярость.

Сильвио, сидящий в публике, еле сдерживает себя. Беппо, чувствуя недоброе, появляется в глубине сцены, но Тонио останавливает его. Недда проявляет мужество и силу воли. Она умрёт, но не выдаст свою тайну.

В приступе ярости Канио убивает Недду, а затем и бросившегося ей на помощь Сильвио и, вмиг обессиленный, роняет на пол нож.

«Комедия окончена», - возвещает Тонио, обращаясь к зрителям.