

Я

Почему Вивальди называют Светом, а Монтеверди - Тенью?

Алиса

Это не официальное прозвище, а красивая метафора, которую часто используют в концертных программах и статьях (например, есть цикл концертов «Свет и тень. Вивальди. Монтеверди»). Я бы сказала, что так подчёркивают разный фокус в музыке этих композиторов: у одного действительно больше «света», а у другого — глубины и контрастов, то есть «тени». Давайте разберу подробнее.

Вивальди называют «Светом» отчасти из-за его имени. Полное имя композитора — Антонио Лучо Вивальди. Слово *lucio* в переводе с итальянского как раз означает «свет». Кроме того, его музыка часто воспринимается как яркая, динамичная, насыщенная светлыми, воздушными образами. Взять хотя бы цикл «Времена года»: в нём много изобразительных, «картинных» моментов — пение птиц, журчание ручьёв, солнечные блики. Музыка Вивальди словно озарена, в ней много контрастов, но эти контрасты резкие, «светящиеся»: внезапные вспышки солирующей скрипки на фоне оркестра создают эффект сияния.

Монтеверди же ассоциируют с «Тенью» потому, что в его музыке сильнее выражены глубина, драматизм, сложные, порой противоречивые эмоции. Он был новатором, который смещал акцент на выражение душевных состояний. Монтеверди говорил, что музыка призвана выражать три душевных состояния: нежность, сдержанность и взволнованность — и именно он открыл для искусства «взволнованный» стиль. В его операх («Орфей», «Коронация Поппеи») много напряжённых, трагических моментов, резких гармонических сопоставлений, игры динамических оттенков — от тихих, затаённых до мощных, взрывных. Здесь «тьень» — это не просто отсутствие света, а целая палитра сложных, иногда мрачных, интимных переживаний, контрастов между светом и темнотой в душе героя.

Получается, метафора отражает суть: Вивальди — это свет, движение, яркость и изобразительность; Монтеверди — глубина, драматизм, игра контрастов и эмоциональная сложность. При этом важно помнить: оба композитора работали в эпоху барокко, для которой вообще характерна яркая театральность и выразительная игра «музыкальной светотени». Просто у каждого из них свой акцент в этом балансе.