Опера П. И. Чайковского "Черевички"

П. Е. Вайдман

2-я редакция оперы "Кузнец Вакула".

Комико-фантастическая опера в 4-х д. 8 к. Либретто Я.П.Полонского по повести Н.В.Гоголя "Ночь перед Рождеством".

Создана Февр.-март 1885, Майданово.

Первое исполнение: 19 янв. 1887, Москва, Большой театр. Дирижер П.И.Чайковский. Режиссер А.И.Барцал. Художник К.Ф.Вальц. Действующие лица и исполнители: Вакула, кузнец - Д.А.Усатов; Солоха, мать Вакулы (ведьма) - А.В.Святловская; Бес из пекла, фантастическое лицо - Б.Б.Корсов; Чуб, пожилой казак - И.В.Матчинский; Оксана, дочь Чуба - М.Н.Климентова; Пан Голова, кум Чуба - В.С.Стрелецкий; Панас, кум Чуба - П.Н.Григорьев; Школьный учитель из бурсаков - А.М.Додонов; Светлейший - П.А.Хохлов; Церемониймейстер - Р.В.Василевский.

Для вставной арии Вакулы "Слышит ли, девица" взята первая половина украинской лирической песни "Ой, не пугай, пугаченьку".

Первая редакция оперы - "Кузнец Вакула".

Комическая опера в 3-х д. 8 к.

Либретто Я.П.Полонского по повести Н.В.Гоголя "Ночь перед Рождеством", op.14. Посвящена памяти великой княгини Елены Павловны.

Действие происходит в Диканьке на Украине и в Петербурге в конце XVIII века.

Создана Низы - июнь 1874, Москва - август 1874.

Первое исполнение фрагментов:

22 нояб. 1874, Москва, 2-е собрание РМО. Дирижер Н.Г.Рубинштейн. Увертюра; 20 ноября 1876 Петербург, 2-е собрание РМО. Дирижер Э.Ф.Направник. Танцы из д. III. Премьера оперы - 24 ноября 1876, Петербург, Мариинский театр. Дирижер Э.Ф.Направник. Режиссер Г.П.Кондратьев. Художники М.И.Бочаров, М.А.Шишков.

Действующие лица и исполнители: Вакула, кузнец - Ф.П.Комиссаржевский; Солоха - А.П.Бичурина; Чуб - И.В.Матчинский; Оксана - В.И.Рааб; Бес - И.А.Мельников; Школьный учитель - Н.Г.фон Дервиз; Голова - О.А.Петров; Панас - В.М.Васильев 2-й; Светлейший -Ф.И.Стравинский; Дежурный - П.Н.Дюжиков.

Сюжет

I д. 1 к.

Зимняя Диканька в лунную ночь. Слывущая ведьмой Солоха охотно принимает ухаживания Беса, с которым они договариваются полетать на помеле. Бес жаждет отомстить Вакуле, сыну Солохи, за то, что тот его намалевал так, что "инда черти хохочут сдуру". Вот он и решил нагнать бурю и тем самым задержать в доме Чуба, отца Оксаны, девушки, к которой Вакула неравнодушен, чтобы молодые не могли побыть в одиночестве. "Гей вы, ветры буйные, - заклинает Бес... С цепи морозной сорвитеся, по степи к морю неситеся!" Он мчится за оседлавшей помело Солохой и крадет месяц на небе. Однако никакая мгла не может остановить Чуба и его кума Панаса, задумавших посетить Дьяка и попробовать его знатной варенухи.

2 к.

Оксана любуется своим отражением в зеркальце. На все горячие признания пришедшего Вакулы капризная красавица отвечает насмешками. Вакула по недоразумению выпроваживает сбившегося с дороги Чуба из собственной избы, после чего Оксана и его гонит прочь, хотя ей и жаль его, "и разбирает смех".

II д.

В избе Солохи с ней любезничает Бес, они танцуют гопака под музыку бесенят, вылезших из щелей в облике сверчков и тараканов. Танец прерывается стуком в дверь. Входит Голова, и Бес вынужден спрятаться в мешок из-под угля. Потом та же ситуация повторяется с Дьяком, Чубом. последним входит Вакула. Не замечая тяжести мешков с незадачливыми поклонниками, он взваливает их на плечи и уносит в кузницу.

2 к.

Колядование молодежи в рождественскую ночь. Оксана при всех объявляет Вакуле, что пойдет за него замуж лишь в том случае, если он достанет ей такие сапожки, которые носит сама императрица. Вакула не в силах больше терпеть уколы любимой и решает утопиться. Он уносит с собой маленький мешок, в котором притаился Бес. Веселящаяся молодежь открывает оставшиеся мешки и с удивлением, с хохотом обнаруживают в них Голову, Чуба и Дьяка.

III д. 1 к.

Глухое место близ реки. Русалки подо льдом жалуются на холод. Вакула в тяжелом раздумьи. Неожиданно из принесенного им мешка выскакивает черт и требует, чтобы парубок отдал ему душу за Оксану. Но Вакула, изловчившись, оседлал черта и потребовал вести его в Петербург к царице за черевичками.

2 к.

Приемная во дворце. Вакула присоединяется к запорожцам, которые в этот день должны предстать перед царскими очами.

3 к.

В дворцовой зале звучит торжественный полонез. Светлейший объявляет о победе русских войск. Вакула, пользуясь случаем, выпрашивает себе царицыны черевички. После русской пляски и гопака гости удаляются смотреть придворную комедию. Вакула же верхом на черте устремляется в обратный путь.

4 к.

Утро Рождества. Благовест. Солоха с Оксаной оплакивают пропавшего Вакулу. Неожиданно появившийся Вакула, поддерживаемый молодежью, просит у Чуба руки дочери и на сей раз получает согласие. Оксана готова уже принять его и без привезенных черевичек. Все славят жениха и невесту.

Мысль написать эту оперу возникла у Чайковского в связи с объявленным Русским музыкальным обществом конкурсом на сочинение оперы по повести Гоголя "Ночь перед рождеством" по готовому либретто Я.П.Полонского. Оно было написано для А.Н.Серова, но, в связи со смертью последнего, осталось невостребованным. Чайковский увлекся работой и любил это свое детище всю жизнь. Партитура Чайковского была представлена на конкурс под девизом "Ars longa, vita brevis" ("Искусство вечно, жизнь коротка"). Она была признана авторитетным жюри лучшей и получила первую премию в 1500 руб. В 1885 г. Чайковский переделал оперу, 2-я редакция получила название "Черевички".

Песня Солохи "Ой, как светит месяц" построена на украинской лирической песне. В "Русской пляске" цитируются две русские народные песни: свадебная "Не летай же ты сокол" и хороводная "Зеленое мое ты виноградье".

Опера примечательна тем, что открыла лирико-комический жанр в русской классике. Нет в оперном творчестве Чайковского более светлого оперного произведения. Поэтизация народной жизни в ее лирике и быту, в ее реальности и фантастике, предлагаемые Гоголем, оказались близки и Чайковскому. Привлекла и возможность отразить украинский колорит, неповторимость природы Украины, ее песенности, традиций, говора, обычаев. Целую россыпь народных жанров использует композитор в опере. Тут и задушевное ариозо - песня Оксаны "Цвела яблонька в садочке, цвела, да повяла", украинская дума - ария Вакулы "Слышит ли девица сердце твое..." из 1 к. III д. Картина вьюги с ее впечатляющей звукописью - свидетельство развернувшегося неистощимой выдумкой оркестрового мастерства композитора. Не менее ярко, чем быт украинской деревни, запечатлен в опере быт екатерининского Петербурга. Присуждение Чайковскому премии за "Кузнеца Вакулу" не приблизило постановку, которая состоялась лишь год спустя после этого события.

Состав исполнителей был неравноценным. По мнению рецензентов, артисты В.И.Рааб и Ф.П.Комиссаржевский, певшие Оксану и Вакулу, выступили неудачно, так как им оказалась далека жизнь украинской деревни. Хвалили А.А.Батурину - Солоху и особенно исполнителей характерных ролей И.А.Мельникова (Бес), О.А.Петрова (Голова) и Н.Г.Дервиза (псевдоним Энде) в роли Школьного учителя. Хотя сам Чайковский считал, что опера "торжественно провалилась", на самом деле она имела несомненный успех. Отзывы, правда, были самыми противоречивыми. Критик К.Геллер писал: "Вакула-кузнец" не более как попытка согласить симфонические требования с требованиями оперы, к бытовой картине Гоголя приноровить схоластические притязания ученого симфониста" ("Биржевые ведомости", 29 ноября 1876 г.). С одной стороны, Чайковского упрекали в том, что в музыке преобладает меланхолический характер, что, написав комическую оперу, Чайковский взялся не за свое дело. С другой стороны, В.В.Стасов вообще отказывал Чайковскому в таланте оперного композитора, считая его областью симфонический жанр. Г.А.Ларош отмечал "прекрасные мелодии, полные настроения и благородного изящества", но аккомпанемент счел слишком изощренным в гармоническом отношении ("Голос", 2 декабря 1876 г.). Это совпало с мнением самого Чайковского , который писал фон Мекк: "Я утомлял слушателя излишним обилием деталей, сложностью гармонии и отсутствием чувства меры в оркестровых эпизодах. Кроме того, я не умел дать отдохнуть слушателю: я давал ему сразу слишком много пряной музыкальной пищи... Стиль Вакулы не оперный, а симфонический и даже камерный".

Сценическая история "Вакулы" непродолжительна - в течение нескольких сезонов опера прошла в Мариинском театре 18 раз. На других сценах Чайковский ставить ее не разрешал.

Названная во второй редакции "Черевичками", опера "Кузнец Вакула" осталась прежней по основному тематическому материалу. Переделка была вызвана стремлением вызволить оперу "из реки забвения" (письмо 4 марта 1885 года). Опыт Чайковского, накопленный на протяжении десятилетия, разделявшего первую и вторую редакции, отразился в переделках. В основном редакция свелась к упрощению различных элементов музыкальной ткани. Лирическую сферу оперы углубляет введение так называемой вставной арии Вакулы "Слышит ли девица". А добавление песенки "Школьного учителя" и куплетов Светлейшего обогащают жанровую часть оперы.

Весьма заметны и изменения в хоровых эпизодах "Черевичек". Например, в хоровой колядке (№ 13) расширен по сравнению с первой редакцией состав хора. Здесь Чайковским использован опыт народно-обрядовых хоров опер Римского-Корсакова.

Приступая к переработке "Кузнеца Вакулы", Чайковский надеялся на скорую постановку. Однако намерение ее осуществить по разным причинам откладывалось, несмотря на твердые намерения директора императорских театров И.А.Всеволожского. В итоге были заказаны пышные декорации для петербургских сцен, новые - для деревенских. Спектакль был замыслен в духе grand opera. Сам композитор провел первые три премьерных спектакля в Большом театре (сезон 1886/87). Затем спектакль был передан дирижеру И.К.Альтани. Премьера вызвала противоречивые отклики. Чайковский как дирижер был признан "одушевлявшим исполнение одинаково на сцене и в оркестре". Примечательно, что почти все номера, вновь введенные композитором в "Черевички", имели успех у публики. Вместе с тем, сценическая судьба оперы сложилась не очень благоприятно. После первых спектаклей был перерыв в течение года. 15 февраля 1888 года "Черевички" были даны с участием знаменитых артистов Мариинского театра, супругов Фигнер (Медеи и Николая), гастролировавших в Москве, что придало спектаклю особый вес и принесло успех. Однако 6 марта 1888 года "Черевички" в утреннем спектакле прошли в последний раз на московской сцене. В Мариинском театре постановка оперы состоялась уже после смерти композитора в 1906 году.

Именно с премьеры оперы "Черевички " началась регулярная и систематическая деятельность Чайковского в качестве дирижера. А на память о его дебюте как оперного дирижера у него сохранился замечательный сувенир - серебряные туфельки - башмачки - черевички. На них выгравированы основные музыкальные темы главных действующих лиц оперы. Неизвестно, кем был преподнесен этот сувенир, но совершенно очевидно, что, хотя это и было сделано в день именин Чайковского, но было связано именно с премьерой оперы "Черевички". В настоящее время эти туфельки хранятся в Клинском музее, в кабинете-гостиной композитора.