Опера П. И. Чайковского "Орлеанская дева"

П. Е. Вайдман

Опера в 4-х д., 6-ти к. Либретто Чайковского по одноименной трагедии Ф.Шиллера в переводе В.А.Жуковского. Посвящ. Э.Ф.Направнику.

Создана в декабре 1878, Флоренция - августе 1879, Симаки.

Впервые исполнена. 13 февраля 1881, в Петербурге, в Мариинском театре в бенефис Э.Ф.Направника. Дирижер Э.Ф.Направник. Художник по костюмам М.Григорьев. Были использованы декорации из других спектаклей.

Сюжет:

I д. Франция XV века. В разгаре Столетняя война с англичанами. На площади перед церковью деревенские девушки украшают дуб и поют песенки. Крестьянин Тибо д'Арк досадует на их легкомыслие в столь грозный для Отечества час. Он озабочен судьбой дочери, семнадцатилетней Иоанны и хочет выдать ее замуж за Раймонда, чтобы уберечь от опасности. Но Иоанна ощущает как веление свыше другое предназначение. Тревожный набат возвещает о падении Парижа и об осаде Орлеана, которому грозит гибель. Народ в страхе молится о спасении, Иоанна вдохновенно пророчествует о близкой победе над неприятелем. Девушка прощается с отчим краем, ей слышатся голоса ангелов, благославляющих ее на героический подвиг.

II д. В замке Шинон развлекается забывший свой долг Король со своей возлюбленной Агнессой Сорель. Менестрели, пажи, цыгане, скоморохи сменяют друг друга песнями, плясками, забавами. Король парализован, бездействен. Ни появление рыцаря Лоре, смертельно раненого в бою, ни отречение мужественного рыцаря Дюнуа, решившего с честью разделить участь сражавшихся ("Прости! Монарха нет у нас! Я не слуга твой...") не может поколебать решения короля спасаться бегством. Внезапно появившиеся архиепископ, придворные, народ сообщают Королю о бегстве англичан, победе французов, о "славной деве", воодушевившей воинов на решающий бой. Иоанна рассказывает изумленным присутствующим о видении, которое посетило ее, о распоряжении свыше возглавить борьбу с иноземцами. Обет хранить девственность было условием этой победы. По распоряжению Короля Иоанна встает во главе войска.

III д. 1 к. В глухом лесу Иоанна вступает в поединок с бургундским рыцарем Лионелем. Он сражен, отброшен шлем с забралом. Покоренная прекрасным ликом юноши, девушка не в состоянии убить его. Лионель тронут благородством Иоанны: "Молва идет, что ни один твой враг тобой не пощажен, за что же мне пощада, одному?" Она же потрясена проснувшемся чувством, одной возможностью нарушить обет. Лионель решается перейти на сторону французов и отдает свой меч пришедшему Дюнуа. В сердце недавнего противника зажглась любовь к Иоанне.

2 к. Народ прославляет короля и Иоанну - победительницу. Ее отец Тибо, однако, удручен, он считает, что все деяния дочери - от дьявола и решает спасти ее душу, даже пожертвовав самой ее жизнью. В момент, когда король объявляет Иоанну спасительницей отечества и приказывает воздвигнуть ей алтарь, Тибо обвиняет дочь в сношениях с нечистым и требует от нее публично доказать свою невинность. На вопрос к ней: "Считаешь ли себя святой и чистой?" Иоанна ответа не дает, ее мучает любовь к Лионелю. Дюнуа пытается защитить героиню, но испуганный народ, впечатленный ударом грома,отрекается от нее, пророча кару неба. Иоанна гонит Лионеля, тщетно желающего вступиться за нее, прочь.

IV д. 1 к. Иоанна д'Арк, всеми покинутая и проклятая, одна в глухой чаще леса. Как "смертному дерзну отдать творцу обещанную душу?.." - терзается она сакраментальным вопросом. Но девушка не в силах противиться любви, и она страстно отвечает на признание Лионеля, разыскавшего ее в лесу. Счастливый миг, однако, тотчас гаснет: ворвавшиеся в лес английские солдаты убивают Лионеля, а Иоанну уводят.

2 к. На площади в Руане разложен костер. Иоанна должна быть казнена. Народ, заполнивший площадь, сочувствует героине, нарастает сомнение в праведности готовящейся расправы. Однако Иоанну привязывают к столбу, костер разжигается. Девушка, как символ защиты держащая в руках крест, взывает к богу, готовая смиренно принять смерть. Ей слышатся голоса ангелов, несущих прощение.

История Жанны д'Арк, французской крестьянки, которой дано было сверху святое предназначение - повести войско на защиту Отечества от противника, интересовала Чайковского с детства. В шестилетнем возрасте он написал стихотворение на французском языке "Героиня Франции". Обращение к "Орлеанской деве" Шиллера предвосхитило тот глубокий интерес к трагедии, который возник в 80-х годах в связи с постановкой ее в Малом театре (84 г.) с великой трагической актрисой М.Н.Ермоловой в главной роли, которая и прежде охотно читала на своих вечерах монологи из пьесы.

После "Онегина" Чайковский стремился найти новый путь. новые сюжеты в сфере оперного театра:"...Мне приятно думать, что "Орлеанская дева" уже свободна от прежней ложной моей оперной манеры... Оперный стиль должен отличаться широтой, простотой и некоторой декоративностью", - признавался автор. (Из письма к Н.Ф.фон Мекк от 12 окт. 1879 г.)

Либретто "Орлеанской девы" Чайковский составлял сам, пользовался автор и другими источниками, в частности, книгой Валлона о Жанне д'Арк, мотивами драмы "Жанна д'Арк" Ж.Барбье, либретто оперы "Орлеанская дева" О.Мерме, положив в его основу трагедию Шиллера в переводе Жуковского. ("... трагедия Шиллера, хотя и не согласна с исторической правдой, но превосходит все другие художественные изображения Иоанны глубиной психологической правды", - писал Н.фон Мекк. Из письма от 26 декабря 1878 г.). Композитор критически оценивал источники, подчас резко оспаривая их "позицию": "...Возвращаюсь к книге Валлона... Вместо того, чтобы постараться объяснить нам все величие факта, героинею которого является девятнадцатилетняя девушка, естественным образом, г.Валлон тщится доказать, что Иоанна в самом деле ежедневно разговаривала с архангелом Михаилом и другими небесными силами, и что она говорила и поступала под наитием святого духа. Но тогда отчего же эта могущественная протекция не извлекла ее из когтей инквизиции?" (из письма к фон Мекк от 10 декабря 1878 г.).

Композитор одновременно работал над литературной и музыкальной частями оперы, посвящая одну половину дня сочинению музыки, другую - составлению либретто. В библиотеке Чайковского сохранились том Шиллера, на страницах которого запечатлена работа над либретто, и книга Валлона в красивом переплете, с иллюстрациями, которая была подарена ему Н.Ф.фон Мекк. В томе Шиллера Чайковского зачеркивал ненужное, вписывал новые стихи, сокращал, перепланировал сцены.

В ряде моментов он отступил от Шиллера. Прежде всего - в трактовке финала, отказавшись от версии гибели Жанны на поле битвы. В опере Иоанна восходит на костер, обвиненная инквизицией в общении с нечистью. Другим отступлением от Шиллера было развитие лирической линии в сюжете: мотива взаимной любви Иоанны и рыцаря Лионеля, из стана противников. У Шиллера эта линия лишь едва намечена. У Чайковского Лионель - бургундский рыцарь. У Шиллера- английский.

Эскизы оперы были готовы 21 февраля 1879 года, немногим менее, чем за три месяца. Партитура же закончена в конце августа того же года. В хоре менестрелей использована французская народная песня (Brunett) "Mes belles amourettes" Полугодом ранее та же песня вошла в несколько ином виде в "Детский альбом" ("Старинная французская песенка").

"Орлеанская дева" по праву входит в круг типичных сочинений Чайковского. Лирические эпизоды, происходящие от песенных традиций русской оперы, облагораживают декоративно-изобразительный стиль оперы теплотой переживания. На фоне хоровых сцен рельефно выделяется образ Иоанны, помещенный в центр народной жизни. Даже в сохранившихся эскизах финальной сцены композитор, едва намечая музыкальную ткань, подробно выписывает сценические ремарки. Они показывают, как страдает и боится Иоанна казни. Народ своими выкриками, сочувствующими репликами пытается помочь и поддержать свою любимую героиню и спасительницу.

Героический характер лирики, ее мужественный тон отличает этот персонаж. В такой лирике есть энергия, приподнятость, внутреннее горение и благородство. Например, вдохновенное пророчество Иоанны характеризует её знаменитую арию. Именно таковой воспринимала "речь" Иоанны лучшая исполнительница шиллеровской героини на сцене Малого театра М.Н.Ермолова, которая считала эту речь "приподнятой", каковой на земле не говорят.

Образ Иоанны характерен для Чайковского. Она раздираемая противоречиями - в данном случае между психологией женщины и воительницы, между любовью и долгом; "земным" и "небесным". Судьба этой героини очень волновала Чайковского, он рассказывал, что: "Читая книгу Wallon о Жан д'Арк... и дойдя до процесса abjuration (отречения) и самой казни (она ужасно кричала все время, когда ее вели, и умоляла, чтобы ей отрубили голову, но не жгли), я страшно разревелся. Мне вдруг сделалось так жалко, больно за все человечество и взяла невыразимая тоска" (10 дек. 1878 г.). Следует заметить, что именно образу Иоанны, истории её жизни и подвига были посвящены стихи Чайковского - ребенка. На протяжении всей жизни он интересовался историей жизни этой героини Франции, а зная это пристрастие композитора Н.Ф.фон Мекк подарила ему часы с изображением конной статуи Иоанны в Орлеане, Это же изображение присутствует в виде водяных знаков на бумаге и конвертах, которыми пользовался Чайковский в своей переписке в последние годы своей жизни.

Почти во всех актах "Орлеанской девы" грандиозные массовые кульминационные сцены следуют за "лирическими" эпизодами (монологами, дуэтами).

Премьера оперы готовилась тщательно под руководством самого Чайковского. Роль Иоанны была передана меццо-сопрано М.Д.Каменской, что вызвало большие переделки в этой партии, предназначенной ранее для сопрано. "Нужно отдать справедливость Направнику, музыка моя разучена превосходно, и я могу быть уверенным, что в этом отношении будет сделано все, что можно, - писал Чайковский... Что меня очень радует, - отмечал он, - так это то, что все артисты исполняющие оперу, полюбили ее и делают свое дело не только по долгу, но с любовью и искренним усердием" (из письма к фон Мекк от 1 февр. 1881 г.).Зато постановка нищенская, - продолжал композитор... Все декорации и костюмы приказано набрать из старья..." Таким образом, опера, требовавшая по своему содержанию и характеру блестящего и эффектного сценического воплощения волей дирекции была обречена на скудную постановку в старых, обветшалых декорациях и костюмах. "Мизерно, грязно и жалко", - сетовал композитор.

Тем не менее, на первом представлении опера имела шумный успех. По свидетельству брата и биографа композитора, "до наступления первой недели великого поста опера несколько раз давала полные сборы". При этом критика встретила оперу недоброжелательно, лишь несколько лет спустя грандиозный успех выпал на долю композитора при постановке её на сцене Национального театра в Праге: "Композитор... со смелой фантазией своей и техникой во всем законченной, сотворил произведение цены высокой и продолжительной".

Из-за неблагоприятной атмосферы вокруг оперы она была вскоре снята с репертуара, осенью 1882 г. возобновлена и шла в течение одного сезона. Затем была снята снова и при жизни автора не возобновлялась. Известно, что Чайковский буквально в последние дни своей жизни намеревался переделать последнюю картину (сожжение Иоанны на костре) и заменить ее новой, по Шиллеру (гибель Девы в бою). Однако смерть помешала ему осуществить это намерение.