Опера П. И. Чайковского "Пиковая дама"

П. Е. Вайдман

Опера в 3-х действиях, 7-ми картинах. Либретто М.И.Чайковского при участии П.И.Чайковского по одноименной повести А.С.Пушкина.

Действие происходит в Петербурге в конце XVIII в.

Созд. янв. 1890, Флоренция - июнь 1890, Фроловское.

Первое исполнение 7 дек. 1890, Петербург, Мариинский театр. Дирижер Э.Ф.Направник. Режиссер Г.П.Кондратьев. Танцы и интермедия поставлены М.Петипа. Художники: В.В.Васильев - д. I, кар. 1, А.С.Янов - д. I, карт. 2, Г.Левот - д. II, карт. 3 и д. III, карт. 7, К.М.Иванов - д. III, карт. 4 и д. III, карт. 6, И.П.Андреев - д. III, карт. 5. Костюмы по рисункам Е.П.Пономарева.

Сюжет

д. I, 1к.

Солнечный Летний сад. В обстановке благоденствия и радости прогуливается толпа горожан, дети в сопровождении нянюшек и гувернанток. Офицеры Сурин и Чекалинский делятся впечатлениями о странном поведении своего приятеля Германа. Все ночи напролет он проводит в игорном доме, но даже не пытается испробовать судьбу. Вскоре появляется и сам Герман в сопровождении графа Томского. Ему открывает Герман душу: он страстно, пылко влюблен, хотя имени своей избранницы не знает. Присоединившийся к компании офицеров князь Елецкий рассказывает о предстоящей скоро женитьбе: "Светлый ангел согласие дал свою судьбу с моею сочетать!" Герман в ужасе узнает, что невеста князя и есть предмет его страсти, когда мимо проходит Графиня в сопровождении своей внучки, Лизы.

Обе женщины охвачены тяжелыми предчувствиями, гипнотизированные горящим взглядом несчастного Германа. Тем временем Томский рассказывает присутствующим светский анекдот о графине, которая, будучи юной московской "львицей", проиграла все состояние и "ценой одного рандеву", узнав роковую тайну трех всегда выигрывающих карт, одолела судьбу: "Раз мужу те карты она назвала, в другой раз их юный красавец узнал, но в эту же ночь, лишь осталась одна, к ней призрак явился и грозно сказал: "Получишь смертельный удар ты от третьего, кто, пылко, страстно любя, прийдет, чтобы силой узнать у тебя три карты, три карты, три карты!" Герман внимает рассказу с особым напряжением. Сурин и Чекалинский подшучивают над ним и предлагают выведать у старухи тайну карт. Начинается гроза. Сад пустеет. Лишь Герман встречает разбушевавшуюся стихию "с открытым забралом", у него в душе клокочет огонь не меньшей силы: "Нет, князь! Пока я жив, тебе я не отдам ее, не знаю как, но отниму!" - восклицает он.

2 к.

В сумерки девушки музицируют в комнате Лизы, стараясь развеселить опечаленную, несмотря на состоявшуюся помолвку с князем, девушку. Оставшись одна, она поверяет ночи свою тайну: "И вся моя душа во власти его!" - признается она в любви к таинственному незнакомцу, в глазах которого прочла "огонь палящей страсти". Неожиданно на балконе возникает Герман, который пришел к ней перед тем, как уйти из жизни. Его пылкое объяснение увлекает Лизу. Стук разбуженной Графини его прерывает. Спрятавшийся за портьеру Герман возбужден самим видом старухи, в лице которой ему чудится страшный призрак смерти. Не в силах больше скрывать свои чувства, Лиза отдается во власть Германа.

II д., 1 к.

В доме богатого столичного сановника бал. Елецкий, встревоженный холодностью Лизы, уверяет ее в безмерности своей любви. Чекалинский и Сурин в масках издеваются над Германом, нашептывая ему: "Не ты ли тот третий, кто, страстно любя, прийдет чтоб узнать от нее три карты, три карты, три карты?" Герман взволнован, их слова возбуждают его воображение. По окончании представления "Искренность пастушки" он сталкивается с Графиней. И когда Лиза отдает ему ключи от спальни Графини, которая ведет в ее комнату,Герман воспринимает это как предзнаменование. Сегодня ночью он узнает тайну трех карт - путь завладеть рукой Лизы.

2 к.

Герман пробирается в спальню Графини. С трепетом всматривается он в портрет московской красавицы, с которой связан "какой-то тайной силой". Вот и она в сопровождении приживалок. Графиня недовольна, ей не по вкусу нынешние нравы, обычаи, она с тоской вспоминает прошлое и засыпает в кресле. Неожиданно перед ней возникает Герман, умоляющий открыть тайну трех карт: "Вы можете составить счастье целой жизни, и оно вам ничего не будет стоить!" Но Графиня, онемевшая от испуга, недвижима. Под угрозой пистолета она испускает дух. "Она мертва, а тайны не узнал я", - сокрушается близкий к умопомрачению Герман в ответ на упреки вошедшей Лизы.

III д. 1к.

Герман в казармах. Он читает письмо Лизы, простившей его, где она назначает ему свидание на набережной. В воображении встают картины похорон старухи, слышится заупокойное пение. Возникший призрак Графини в белом похоронном саване вещает: "Спаси Лизу, женись на ней, и три карты выиграют сряду. Запомни! Тройка! Семерка! Туз!" "Тройка... Семерка... Туз..." - как заклинание повторяет Герман.

2 к.

Лиза ждет Германа на набережной у Канавки. Ее разрывают сомнения: "Ах, истомилась, исстрадалась я", - в отчаяньи восклицает она. В момент, когда часы бьют полночь, и Лиза окончательно разуверилась в возлюбленном, он появляется. Но Герман, поначалу повторяющий за Лизой слова любви, одержим уже другой идеей. Пытаясь увлечь девушку поспешить за ним в игорный дом, он с криком убегает. Поняв неотвратимость произошедшего, девушка бросается в реку.

3 к. Игроки веселятся за карточным столом. Их развлекает Томский шутливой песенкой. В разгаре игры появляется взбудораженный Герман. Дважды подряд, предлагая крупные ставки, он выигрывает. "Сам черт с тобой играет заодно", - возглашают присутствующие. Игра продолжается. На сей раз против Германа князь Елецкий. И вместо беспроигрышного туза в его руках оказывается дама пик. Герману видятся на карте черты умершей старухи: "Проклятая! Что надобно тебе! Жизнь моя? Возьми, возьми ее!" Он закалывается. В проясненном сознании возникает образ Лизы: "Красавица! Богиня! Ангел!" С этими словами Герман умирает.

Опера была заказана Чайковскому дирекцией императорских театров. Сюжет предложен И.А.Всеволожским. Начало переговоров с дирекцией относится к 1887/88 годам. Первоначально Ч. отказался и лишь в 1889 г. решил писать оперу на этот сюжет. На совещании в дирекции императорских театров в конце 1889 г. были обсуждены сценарий, планировка сцен оперы, постановочные моменты, элементы оформления спектакля. В эскизах опера сочинена с 19/31 янв. по 3/15 марта во Флоренции. В июле - дек. 1890 Ч. внес множество изменений в партитуру, в литературный текст, речитативы, вокальные партии; по желанию Н.Н.Фигнера было также создано два варианта арии Германа из 7-й карт. (разные тональности). Все эти изменения зафиксированы в корректурных оттисках переложения для пения с фортепиано, пометах, различных вставках 1-го и 2-го изд.

При создании эскизов Ч. активно перерабатывал либретто. Он существенно изменил текст, ввел сценические ремарки, сделал сокращения, сочинил собственные тексты для арии Елецкого, арии Лизы, хора "Ну-ка, светик Машенька".

В либретто использованы стихи Батюшкова (в романсе Полины), В.А.Жуковского (в дуэте Полины и Лизы), Г.Р.Державина (в заключительной сцене), П.М.Карабанова (в интермедии).

В сцене в спальне графини использована старинная французская песня " Vive Henri IV". В той же сцене с несущественными изменениями заимствовано начало арии Лоретты из оперы А.Гретри "Ричард Львиное сердце". В заключительной сцене использована вторая половина песни (полонеза) "Гром победы, раздавайся" И.А.Козловского.

Перед началом работы над оперой Чайковский находился в подавленном состоянии, в чем он признавался в письме к А.К.Глазунову: "Переживаю очень загадочную стадию на пути к могиле. Что-то такое совершается внутри меня, для меня самого непонятное. Какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование: по временам безумная тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадежное, финальное... А вместе с этим охота писать страшная... С одной стороны чувствую, что как будто моя песенка уже спета, а с другой - непреодолимое желание затянуть или все ту же жизнь, или еще лучше новую песенку"...

Чайковский очень любил и высоко ценил свою оперу "Пиковая дама", называя ее шедевром. Она была написана в эскизах в течение 44 дней во Флоренции. Сюжет заимствован из одноименной повести Пушкина. Либретто написано братом композитора М.И.Чайковским, хотя некоторые тексты написал сам Чайковский. Опера сочинялась скоро и с особой страстью. После ее завершения композитор написал струнный секстет "Воспоминание о Флоренции", посвятив его городу, в котором он создал своей любимое детище.

Ч. хорошо осознавал значение "Пиковой дамы" даже в процессе работы. Вот строки его письма князю Константину Константиновичу: "Я писал ее с небывалой горячностью и увлечением, живо перестрадал и перечувствовал все происходящее в ней (даже до того, что одно время боялся появления призрака "Пиковой дамы") и надеюсь, что все мои авторские восторги, волнения и увлечения отзовутся в сердцах отзывчивых слушателей" (от 3 авг. 1890 г.). И еще одна красноречивая самооценка: "... или я ужасно ошибаюсь, или "Пиковая дама" в самом деле шедевр..." Эта самооценка оказалась пророческой. Характеристика композитором идеи Четвертой симфонии как нельзя лучше отвечает основному смыслу его оперного шедевра: "Это - фатум, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели". "Все новое, сравнительно с Пушкиным, в сюжете... - отмечает либреттист оперы М.И.Чайковский, - перенесение времени действия в эпоху Екатерины и введение любовно-драматического элемента". Добавим, что Герман в опере не рассчетливый и честолюбивый игрок с "душой Мефистофеля", а бедный офицер, "теплое, живое отношение" к которому со стороны самого автора рождает и наш ответный отклик - скорее сочувствие, чем осуждение. Лиза превращена из бедной воспитанницы во внучку старой графини. К тому же она - невеста и, в отличии от неимущего Германа, ее жених - знатный и богатый князь Елецкий. Все это усиливает мотив социального неравенства, разделяющий героев. Толкуя по-своему пушкинскую повесть, Ч. одновременно укрупнил ее.

Особенностью оперы является то обстоятельство, что главный герой ее, Герман, присутствует на сцене и поет во всех семи картинах оперы, что требовало от певца высокого мастерства и выносливости. Партия Германа писалась в расчете на замечательного русского тенора Н.Н.Фигнера, который и стал ее первым исполнителем.

Композитор сам принимал участие в подготовке петербургской премьеры, проходя партии Германа и Лизы с супругами Фигнер. По отзывам критики, "яркий темперамент Фигнера придал каждой фразе в соответствующих сильных моментах очень большую рельефность. В чисто лирических местах... пение Фигнера было проникнуто очаровательной мягкостью и задушевностью". "Фигнер и петербургский оркестр... сделали истинные чудеса", - писал впоследствии Чайковский. Успех "Пиковой дамы", как и предвидел ее автор, был потрясающим. С таким же невероятным успехом "Пиковую даму" приняли в Киеве 12 дней спустя после петербургской премьеры в исполнении оперной антрепризы И.П.Прянишникова под управлением И.В.Прибика с известным артистом М.Е.Медведевым в роли Германа. 4 ноября 1891 "Пиковую даму" давали в Москве в Большом театре. Автор присутствовал на спектакле, как и на первых представлениях в Петербурге и Киеве и принимал участие в репетиционной работе. Дирижировал И.К.Альтани. Главные роли исполняли выдающиеся артисты: М.Е.Медведев (Герман), перешедший из Киева в Москву, М.А.Дейша-Сионицкая (Лиза), П.А.Хохлов (Елецкий), Б.Б.Корсов (Томский) и А.П.Крутикова (Графиня). Очень тщательно была подготовлена постановка в национальном театре Праги под управлением дирижера А.Чеха (12 окт. - 30 сент. 1892 г.) - первое исполнение "Пиковой дамы" за рубежом.