

17 ФЕВ 1966

Звезда
г. Пермь

ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ ОПЕР

Как уже сообщала «Звезда», 21 февраля в Перми откроется фестиваль музыки, посвященный творчеству П. И. Чайковского. Сегодня под рубрикой: «Фестиваль музыки Чайковского» мы начинаем печатать материалы, знакомящие читателей с творчеством композитора. Сегодня мы публикуем первую статью — об операх Петра Ильича, включенных в программу фестиваля.

«...Есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере: это то, что только она одна дает вам средство сообщаться с массами публики... Только опера сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях — всего народа».

С этими словами Петра Ильича Чайковского можно согласиться сейчас лишь с существенной поправкой: не только оперы, но и гениальные симфонические его произведения заслужили поистине всенародную любовь. Однако композитор очень точно подметил особую силу воздействия, присущую оперному жанру.

Уже в юности мы испытываем очарование музыки «Евгения Онегина»; взрослея, постигаем изумительную психологическую глубину «Пиковой дамы». Мы снова и снова приходим в театр слушать уже давно знакомые оперы Чайковского, и каждая новая встреча заставляет заново переживать судьбу героев. Татьяна и Ленский, Мария и Иоланта, Настасья, Лиза, Герман — мы реально и зримо представляем их облик, характер, чувства. Психологическая достоверность в передаче чувств, порой очень сложных и противоречивых — самая сильная сторона творческого гения Чайковского. Композитор обладал редким даром выражать в музыке свое личное отношение к героям; известно, что трагическая судьба Германа заставила его даже плакать, во время сочинения оперы. «Я, испытывая в иных местах, например, в четвертой картине, — писал композитор, — такой страх, ужас и потрясение, что не может быть, чтобы и слушатели не ощутили хоть часть этого».

Секрет высочайшей доступности творчества П. И. Чайковского — в его гуманизме. Любовь к человеку, страстный протест против жестокости и насилия, борьба с роком (под этим словом Чайковский подразумевал все то, что мешает людям обрести счастье, приводит к гибели) постоянно присутствуют во всех крупных сочинениях композитора. Он с необычайной силой и цельностью показал глубину и богатство души русской женщины, создав галерею ярких образов. Итак, оперы Чайковского...

Оперу «Евгений Онегин» (1878 г.) композитор назвал «лирическими сценами». В этом произведении впервые во всю силу проявился гений Чайковского — оперного композитора. Сюжет «Онегина» очень подходил к особенностям его таланта, музыка создавалась легко и с увлечением. Композитор глубоко раскрыл душевный мир и переживания героев, тщательно воссоздал подробности быта и среды, окружающей их. Спокойная и размеренная жизнь в усадьбе Лариных с пением крестьян и идиллической хороводной девушек, парадный великосветский бал в Петербурге не только оттеняют чувства Татьяны, Ленского или Онегина — это типичная для того времени социальная среда со своими условностями и предрассудками, жертвой которых в конце концов становятся главные герои.

В центре оперы — образ Татьяны. Музыка, раскрывающая ее облик, искренняя и вдохновенная, пленяет слушателя с первых звуков. Очарованием юности, поэтической настроенностью Татьяне во многом родственен Ленский, и композитор тонко подчеркивает это: местами можно отметить даже частичное совпадение музыкальных тем и интонаций. Человеческая теплота и задушевность этих страниц обнаруживают различное отношение Пушкина и Чайковского к своему герою: поэт изобразил Ленского весьма иронически.

Отношение композитора к Евгению Онегину также заметно отразилось в музыке оперы. Вплоть до встречи с Татьяной на петербургском балу музыкальная характеристика Евгения рисует нам сдержанно-холодного человека. Лишь когда в нем вспыхивает чувство любви, характер музыки резко меняется. В двух последних картинах оперы перед нами — совсем иной Онегин; музыкальные темы и целые фразы намеренно взяты здесь композитором из партии Татьяны. Чайковский подчеркивает этим близость нового состояния Онегина тем переживаниям, которые испытала Татьяна. Но как изменился теперь образ самой Татьяны! «Поэмой несбывающихся надежд, недостигающих стремлений» назвал Белинский «Евгения Онегина» Пушкина. И это основное настроение романа ясно передал Чайковский. «Евгений Онегин» сыграл огромную роль в истории оперного искусства.

Оперу «Мазепа» от «Онегина» отделяют лишь несколько лет, — но каких богатых в творческом отношении! В течение этого времени написаны скрипичный и 2-й фортепьянный концерты, «Итальянское каприччио», гениальное трио «Памяти великого артиста», 1-я оркестровая сюита, множество мелких сочинений и, наконец, опера «Орлеанская дева».

Патриотическая идея «Мазепы» (1883 г.) воплощена в образе Кочубея; его столкновение с Мазепой, картина допроса, сцена казни, симфонический антракт к III действию («Полтавский бой») — вот основные вехи этой драматургической линии. Сцена казни — драматическая вершина оперы. Здесь сталкиваются деспотизм Мазепы с суровым величием Кочубея; ужас и сочувствие народа к невинно казнимым ярко контрастируют с разгульной песней пьяного казака, а торжество силы и зла — с горем Марии и ее матери. Личные судьбы героев оперы тесно переплетаются с исторической драмой народа.

Но судьба Марии занимала Чайковского не меньше, чем изображение общественных событий; с глубоким сочувствием нарисовал он этот образ. Доверчивость и обаяние, чистота и искренность, которыми композитор наделял свою героиню, сталкиваются с жестокой беспощадностью жизни: потрясенная Мария сходит с ума. Необыкновенно впечатал финал: Мария поет колыбельную над умирающим Андреем — это лирическая кульминация оперы.

Общий замысел «Мазепы» отличается продуманностью и законченностью. Опера эта явилась важным звеном в целом ряду творческих достижений Чайковского, приведших к созданию гениальных последних симфоний («Манфред», Пятая и Шестая) и оперы «Пиковая дама» (1890 г.), которая по праву считается вершиной оперного творчества Чайковского. Ни в одной из опер талант его не проявляется с такой силой.

Трудно представить себе, но этот шедевр композитор создал всего за

44 дня! «... Я писал с восторгом, самозабвенно и вложил в этот труд всю свою душу», — читаем мы в одном из писем композитора.

«Пиковая дама» — музыкальная трагедия. Пушкинский сюжет в

опере значительно переосмыслен, изменен образ Германа. Этот странный, полубезумный человек, в душе которого борются сильнейшая любовь к незнакомой девушке с пагубной страстью к картам, самым, казалось бы, непонятным образом вызывает у нас симпатию с первого своего появления. Причина этого — в глубокой искренности, человеческой обаятельности музыки Чайковского.

Большая сцена — объяснение Германа и Лизы (2-я картина) — вершина в развитии светлого, еще ничем не омраченного чувства. Но с внезапным приходом графини в музыку вторгается враждебное начало, разрушающее недолгую иллюзию счастья. В сознании Германа возникает роковой поворот. Мысль о трех картах приобретает черты маниакальной идеи, завладевая позже всем существом Германа, вытесняя любовь к Лизе, приводит Германа к преступлению, к гибели.

Чайковский представил трагедию своего героя как социальную трагедию, с неумолимой правдивостью проследил противоречие между стремлением человека к счастью и жестокой действительностью, разрушающей эти мечты. Композиция оперы необычайно логична. Центральная из семи картин — сцена в спальне графини — музыкальная и драматическая вершина оперы. Чайковский с огромной полнотой раскрывает психологическое состояние героев, чувства которых обострены до предела. Неотразимо действует на слушателя приглушенное звучание оркестра во вступлении к 4-й картине, когда на фоне монотонного звучания алтов (так кровь стучит в висках) возникает трагическая тема душевного плена Германа.

Музыка последних картин оперы — снова (как это было в «Онегине» и «Мазепе») отражение первых трех, но отражение нарочито искаженное, чтобы подчеркнуть перемены в судьбе каждого из персонажей. Достаточно сопоставить первое ариозо Германа («Я имени ее не знаю») с арией из последней картины («Что наша жизнь?»), чтобы понять, какие глубокие перемены претерпел его образ. Не меньшее различие между сценами Германа и Лизы из 2-й и предпоследней картин. Благодаря этому приему (в музыке он называется репризностью) достигается стройное единство и завершенность всей оперы.

Чайковский в «Пиковой даме» широко пользуется системой лейтмотивов. Лейтмотив — обычно короткая и запоминающаяся тема, которая сопровождает какой-либо образ на протяжении всего произведения. Таких «ведущих мотивов» в опере несколько: они звучат уже во вступлении. Это — тема «трех карт» (припев баллады Томского); угловатая и угрожающая тема графини и, наконец, светлая, восторженная тема любви. Неоднократное проведение этих тем, их развитие — одно из проявлений оперного симфонизма Чайковского.

Главные герои оперы погибают. Но замысел произведения Чайковского глубоко оптимистичен: побеждает не смерть, опера заканчивается темой любви, которая звучит в сознании умирающего Германа.

После «Пиковой дамы» П. И. Чайковский написал только одну оперу — лучезарно-солнечную «Иоланту» (1891 г.). Преждевременная смерть композитора помешала ему осуществить другие оперные замыслы; но любой из созданных им опер было бы уже достаточно, чтобы обессмертить имя ее творца.

В. КУЛАКОВ.