

К 150-летию со дня рождения П. И. Чайковского

Чайковский и Большой театр

Из истории постановок опер и балетов композитора на сцене Большого театра

«Чарсдейка» ставится сравнительно редко на сценах оперных театров. Постановку на сцене Филиала Большого театра в 1958 году осуществили дирижер Е. Светланов, режиссер Л. Баратов и художники Ф. Федоровский и Н. Федоровская.

«ПИКОВАЯ ДАМА»

«Пиковая дама» была написана композитором на либретто М. Чайковского по повести А. Пушкина в 1890 году. Первое представление состоялось в Мариинском театре 7 декабря того же года.

«Или я ужасно, непростительно ошибаюсь, или «Пиковая дама» в самом деле будет мой шедевр», — писал композитор и оказался прав. Критик Н. Финдейзен, современник композитора, писал: «Ничего подобного по всей оперной литературе нет... Это реализм и психология идут рука об руку с художественностью, с чистым музыкальным искусством».

В Большом театре «Пиковая дама» впервые была поставлена 4 ноября 1891 года под управлением И. Альтани. Чайковский принимал участие в репетиционной работе и присутствовал на премьере.

Успех оперы в Москве был успехом ее автора и исполнителей — прекрасно певшей М. Дейша-Сионичкой (Лиза), М. Медведева (Герман), Б. Корсова (Томский). Очень интересный образ старой графини, бывшей «Венеры московской», создала А. Крутикова.

Чайковский писал о спектакле Большого театра: «Пиковая дама» прошла прекрасно; ансамбль выше всяких похвал, Альтани был неузнаваем...»

3 сентября 1904 года в Большом театре дебютировал как дирижер С. Рахманинов. Его дебютом стала «Пиковая дама». Критик Н. Кашкин писал в «Московских ведомостях»: «...давно, очень давно... не случа-

лось выносить из оперного представления такого чувства удовлетворенности и наслаждения, какое мы испытали... при исполнении «Пиковой дамы». В 100-м спектакле «Пиковой дамы» участвовали крупнейшие артисты русской оперы, в том числе Ф. Шаляпин (Томский и Златогор) А. Нежданова (Прилепа), однако «лучшим исполнителем» был назван Рахманинов, внесший «чрезвычайную тонкость и осмысленность в оркестровое сопровождение, часто имеющее главное значение в изображении драмы, происходящей на сцене». Кроме «Пиковой дамы», С. Рахманинов вел в Большом театре также «Евгения Онегина» и «Опричника».

Среди многочисленных исполнителей оперы были крупные певцы, создавшие замечательные образы. Прежде других достоин упоминания И. Алчевский, превосходный, высокомузыкальный певец, с огромным успехом певший Германа. Его интерпретация была как бы новым этапом в сценической эволюции образа и наиболее удачным его воплощением. Алчевского можно считать первым романтическим Германом русского оперного театра, хотя его сценическое исполнение не было вполне законченным, уступая совершенству его вокальной передачи. Увлекательный образ Томского создал Г. Пирогов, талантливый певец, обладатель редкого по красоте, мощи звука и диапазону голоса. Изящным Елецким был И. Грызунов, с большим благородством певший эту партию. Успех названных певцов делили Л. Балановская, проникновенная и выразительная Лиза, и в течение ряда лет бессменная исполнительница партии графини Е. Азерская.

Значительным событием в жизни советского оперного театра была постановка «Пиковой дамы» в Большом театре в 1931 году (премьера 27 мая 1931 года). Постановка отличалась удачным оформлением

художника В. Дмитриева, интересным режиссерским замыслом Н. Смолича и большой культурой музыкального и сценического исполнения (дирижер Н. Голованов). Сценически выразительный и вокально совершенный образ Лизы создала К. Держинская, с обычным, исключительным вокальным мастерством пела партию Полины Н. Обухова, увлекательным, романтическим Германом был Б. Евлахов, выдержанный, стильный образ графини создала К. Антарова, драматически и музыкально насыщено исполнял партию Томского талантливый В. Политковский. Последующие исполнители не уступали своим предшественникам — Н. Озеров, Н. Ханаев, Г. Нэлепп создали каждый свой, оригинальный, яркий и романтический образ Германа.

Последняя премьера «Пиковой дамы» в Большом театре состоялась 23 июня 1964 года (дирижер Б. Хайкин, режиссер Б. Покровский, оформление В. Дмитриева). Опера выдержала на сцене театра свыше 1000 представлений.

С громадным успехом спектакль Большого театра был показан во время гастролей в городах Советского Союза — Ташкенте, Минске, Ленинграде, Киеве, Риге, а также в 12 странах мира, в том числе в Италии, Франции, Японии, Австрии, США, Чехословакии, Болгарии.

«ИОЛАНТА»

«Иоланта» — последнее оперное произведение Чайковского. Оно написано в 1891 году на сюжет романтической драмы датского поэта Г. Герца «Дочь короля Рене» (либретто М. Чайковского). Опера была задумана одновременно с балетом «Шелкунчик» и предназначена для исполнения в один вечер. «Иоланта» завершает путь поисков и достижений композитора в создании лирико-психологической драмы. В ней выражено многое типичное и характерное для опер-

ного и симфонического творчества Чайковского.

6 декабря 1892 года в Петербурге в Мариинском театре состоялась премьера оперы, которая прошла с большим успехом. Однако петербургская критика дала опере отрицательную оценку. Недооценил последнюю оперу Чайковского и Н. Римский-Корсаков.

В Москве в Большом театре «Иоланта» была поставлена уже после смерти композитора, премьера прошла 11 ноября 1893 года под управлением И. Альтани. В главной партии выступила М. Эйхенвальд. Опера исполнялась в один вечер с «Паяцами» Р. Леонкавалло.

Критик К. Кашкин после премьеры отмечал, что вся опера написана «очень тщательно; все детали старательно отделаны и чрезвычайно изящны».

Сценическая история «Иоланты» не изобилует яркими моментами. Опера ставилась неоднократно, но особого успеха не имела. Настоящий успех «Иоланта» обрела уже в наше время. 19 октября 1940 года Большой театр СССР возобновил оперу к 100-летию со дня рождения Чайковского и соединил ее с «Щелкунчиком». Успеху спектакля способствовало удачное исполнение. Г. Жуковская в роли Иоланты, А. Пирогов в роли король Рене, Г. Большаков — Водемон, Г. Норцов — Роберт, А. Батурин — Эбн-Хакиа создали яркие, глубокие волнующие образы. На большой художественной высоте было и оркестровое исполнение — дирижер С. Самосуд.

Эта постановка шла в Большом театре около 20 лет.

Ныне в репертуаре театра «Иоланта» идет в постановке 1974 года (дирижер М. Эрмлер, режиссер Моралев, художник Н. Золотаре). Спектакль был показан во время гастролей в Свердловске, Алма-Ате, городах Дальнего Востока, Баку, также в ГДР, Румынии, Болгарии.

П. Чайковский в балете осуществил реформу не меньшую, чем в опере. Он не только неизмеримо высоко поднял качественный уровень музыки в балетном спектакле, и придал ей роль драматургически действенного, а в целом ряде случаев и ведущего фактора. Он в балет — через музыкальное

[Окончание на 4-й стр.]

См. на обороте.

Чайковский П. И.

409

Чайковский и Большой театр

(Окончание. Начало на 3-й стр.). вестование, через симфонизацию танца и пантомимы — то идейное и эмоциональное содержание, которого балету не доставало. К символизированным, обобщенным образам балетных спектаклей через музыку Чайковского вернулось их драматическое идейное значение.

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

20 февраля 1877 года в Большом театре состоялась премьера первого балета Чайковского «Лебединое озеро», написанного в 1875 году на либретто В. Бегичева и В. Гельцера. Премьера прошла с успехом.

В Петербурге «Лебединое озеро» было поставлено уже после смерти композитора в 1895 году. В обеих столицах балет вскоре сделался любимым спектаклем, пользующимся большим успехом у зрителей и выдержавшим до наших дней много возобновлений, из которых подлинным событием в истории русского музыкального театра оказалось возобновление балета в Большом театре в 1901 году в постановке крупнейшего балетмейстера-новатора А. Горского и в высокохудожественном оформлении академика живописи А. Головина. Редакция А. Горского шла в

Большом театре на протяжении 75 лет (последнее представление состоялось 15 июня 1975 года, спектакль прошел свыше 1000 раз).

В советский период над спектаклем работали режиссер Вл. Немирович-Данченко, балетмейстер и танцовщик А. Мессерер.

В наши дни «Лебединое озеро» на сцене Большого театра идет в постановке Ю. Григоровича (премьера состоялась 25 декабря 1969 года в оформлении С. Вирсаладзе). В спектакле использованы хореографические фрагменты А. Горского, А. Иванова, М. Петипа.

Многие ведущие мастера русского и советского балета создали в «Лебедином озере» классические образы. Образ Одетты-Одиллии неотделим от имен великих балерин, достигших всемирной известности и признания — Е. Гельцер, Г. Улановой, М. Семенов, М. Плисецкой, Н. Бессмертной, Л. Семеняки и других.

Высокой культуры музыкального исполнения балетов Чайковского достиг оркестр Большого театра.

«Лебединое озеро» в постановке Большого балета было показано с громадным успехом более чем в 15 странах мира, и везде спек-

такль получал самую высокую и восторженную оценку прессы и зрителей.

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

Балет «Спящая красавица», созданный в 1889 году по мотивам сказки Ш. Перро (либретто М. Петипа и И. Всеволожского), был впервые поставлен в Марининском театре 3 января 1890 года.

«Спящая красавица» хотя и не имела особенного успеха на первом представлении, но впоследствии сделалась очень любимым и популярным балетом не только в Петербурге, но и в Москве — на сцене Большого театра балет впервые поставлен после смерти композитора 17 января 1899 года и с неизменным успехом идет на сцене до наших дней.

Многие из выдающихся мастеров московской балетной школы участвовали в «Спящей красавице», выступая в главных и в эпизодических партиях. Известная московская балерина Л. Рославлева (1-я исполнительница главной партии) долгое время считалась лучшей Авророй, Е. Гельцер создала здесь очаровательный образ Белой кошки. Классическими исполнителями партии Голубой птицы являются А. Мессерер и А. Ермолаев.

В репертуарно-творческой политике руководства Большого театра в подходе к классическому наследию существуют два пути. Первый — это высокая культура хореографической реставрации, т. е. восстановление блистательных хореографических пластов Ж. Перро, М. Петипа, Л. Иванова и других с необходимыми купюрами и изменениями, продиктованными требованиями современного восприятия. В этом направлении шла работа Ю. Григоровича над последним возобновлением «Спящей красавицы» в 1973 году.

Другой путь — создание нового, самостоятельного прочтения классических партитур. Примером такого прочтения может служить «Щелкунчик» в постановке Ю. Григоровича.

Оба эти пути закономерны и необходимы.

«ЩЕЛКУНЧИК»

Балет «Щелкунчик» написан в 1892 году по мотивам сказки Э. Гофмана и впервые поставлен балетмейстером Л. Ивановым на сцене Мариинского театра в том же году.

Первая постановка «Щелкунчика» в Большом театре была осуществлена лишь после Великой Октябрьской социалистической революции в 1919 году в прекрасном оформлении художника К. Коровина. Ставил балет в Москве А. Горский.

Возобновление «Щелкунчика» состоялось в 1939 году и прошло с большим успехом.

Новую жизнь «Щелкунчик» обрел на сцене Большого театра 12 марта 1966 года в постановке Ю. Григоровича (дирижер Г. Рождественский, художник С. Вирсаладзе). Спектакль получил самую высокую оценку специалистов и завоевал горячую любовь зрителей. Он с большим успехом показывался во время гастролей балетной труппы за рубежом — Чехословакия (1967), Англия (1969, 1974), ГДР (1969), Италия (1970), Франция (1972), Япония (1978).

«ВЕЧНО ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ»

Хотелось бы упомянуть еще об одной очень интересной работе балетного коллектива театра — балете «Вечно живые цветы». Партитуру балета создал Б. Асафьев на основе музыки Чайковского (либретто В. Марца). Премьера состоялась 7 ноября 1922 года и была посвящена празднованию годовщины Великого Октября. Это был детский балет — первый советский спектакль для детей и вообще первый балет, отразивший необычную для театра тему. В нем была сделана попытка проиллюстрировать средствами танца идеи свободного труда в раскрепощенном обществе. В этой трехактной феерии балетмейстер А. Горский славил обновление жизни. О спектакле «Вечно живые цветы» одобрительно отзывался А. Луначарский.

В наши дни при том небывалом расцвете, которого достигла советская театральная культура, оперная и балетная музыка великого русского композитора стала достоянием всего народа, неотъемлемой частью его духовной жизни.

В. ИЛЬЧЕВ.