

Гастроли оперного театра Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова

«Пиковая дама»

П. И. Чайковский — один из выдающихся представителей русского музыкального искусства. В его творчестве ярко проявились типические качества нашей национальной классики: содержательность, правдивость, народность, совершенство музыкальных форм и высокое профессиональное мастерство. Чайковский беспредельно любил родину, свой народ, родную природу. Но любил он Россию так, как может любить только большой художник-патриот. Преклоняясь перед величием своего народа, он с болью воспринимал темные стороны тогдашней русской действительности. Во многих его произведениях находили отражение чувства и переживания, которые были свойственны передовым русским людям того времени. Особенно это сказалось в «Пиковой даме». Никакое другое музыкальное произведение конца XIX века не выразило с такой глубиной существенных черт той сложной эпохи — ее противоречий, ее трагического пафоса, ее надежд и отчаяния.

И повесть Пушкина и одноименная опера Чайковского — это прежде всего произведения большой социально-обличительной силы. В своей повести «Пиковая дама» Пушкин не только показывает, но и судит общество. Глубокий идейный замысел сохраняет и опера Чайковского: в ней также общество и показывается и осуждается. Но и в фабуле, и в освещении основных героев, а тем самым и в общем замысле произведения, Чайковский в своей опере значительно отступает от пушкинской повести.

Здесь центр тяжести повествования смещен введением главного драматического элемента. Главной идеей оперы становится борьба стремящегося к своему счастью человека, борьба с непреодолимыми препятствиями, встающими на его пути в результате конфликта с окружающей средой.

Глубоко отрицательный образ Германа в повести Пушкина не мог привлечь к себе Чайковского, а поэтому либреттист «Пиковой дамы» Модест Ильич Чайковский (брат композитора), сохранив за Германом главное в его характере — энергичность, страстность, безудержное стремление к поставленным целям, — как бы облагораживает этот образ. В опере Герман — человек, искренне и глубоко любящий.

Любовь к Лизе — вот та страсть, которая безраздельно владеет им. Но Лиза знатна и богата, к тому же является невестой князя Елецкого. Она кажется Германа недостижимой. И отсюда мечта о богатстве, как о средстве для преодоления различия в общественном положении.

Герман не такой, как другие офицеры. Уже при знакомстве с ним в первой картине о нем можно сказать многое: и о его несчастливой юности, и о ложном положении его в обществе, и о затаенных обидах и разочарованиях, и о ненависти одаренного, самолюбивого человека к отвергающей его касте. Отсюда черты мучительной сложности натуры Германа. Сам Чайковский любил и жалел своего Германа. «Конеч оперы, — писал он брату, — я сочинил вчера перед обедом, и когда дошел до смерти Германа... то мне до того стало жалко Германа, что я вдруг начал сильно плакать».

Но, жалея Германа, создавая образ страдающего человека, Чайковский тем самым вызывал у слушателей негодование против тех общественных условий, которые привели Германа к гибели.

В опере большому изменению подвергся и образ Лизы. У Пушкина Лиза хотя и привлекательная, но незаметная личность, которая в свете играла, жалкую

роль. Лиза Чайковского — сильная, страстная, глубокая натура. Прямота, цельность и героическая одушевленность ее противостоят мятущемуся облику Германа. Полюбив, Лиза готова жертвовать всем — домом, близкими, репутацией. Она с легкостью отказывается от блестящего брака с Елецким. Образ Лизы многогранен. Это один из тех чудесных женских образов, которые во второй половине XIX века безраздельно владели сердцами русских читателей. Это образ девушки, готовой отдать и свое счастье, и силы, и жизнь во имя светлого будущего.

Последовательное развитие музыкальных образов, тесно связанное с развитием драматическим, с эволюцией внутреннего мира героев оперы, говорит о характерной черте творческого почерка Чайковского в «Пиковой даме» — о симфоническом принципе развития музыкальной драматургии. Вот почему в этой опере большая роль принадлежит оркестру. В некоторых важнейших эпизодах именно оркестр раскрывает душевное состояние действующих лиц, дает понять глубокий смысл происходящего на сцене.

Основные музыкальные образы «Пиковой дамы» глубоко эмоциональны. Они многими нитями связаны с русской музыкальной классикой, с русской народной песней, с бытовым романсом. П. И. Чайковский работал над «Пиковой дамой» с огромным увлечением и самозабвением. «...Это музыкальная исповедь души, в которой много накалилось...» — рассказывал сам композитор о своей работе над оперой.

В опере «Пиковая дама» насилию над человеком Чайковский противопоставляет радость человеческого сердца, охваченного пламенем любви, а потому не случайно, что опера заканчивается не зловещей темой судьбы, а нежностью, просветленной мелодией любви.

«Пиковая дама» — шедевр оперного искусства. И не случайно, именно «Пиковой дамой» начал свои гастроли в Брянске коллектив оперы Ленинградской консерватории, этого старейшего музыкального учебного заведения страны, которое в 1962 году будет праздновать столетие своего существования.

Спектакли оперного театра консерватории — это и своеобразный отчет его перед общественностью, и пропаганда музыкальных знаний, и ознакомление зрителей с лучшими образцами оперного искусства.

И постановщику спектакля — профессору В. А. Чарушникову, и музыкальному руководителю, и дирижеру Б. И. Ратнеру, и балетмейстеру Н. П. Ивановскому и художнику А. М. Константиновскому при постановке «Пиковой дамы» на сравнительно небольшой и не приспособленной для крупных постановок сцене Дома культуры машиностроителей пришлось встретиться с большими трудностями. Пришлось укорачивать декорации, изменять мизансцены. Пришлось производить сокращения и в танцевальных номерах. Так, в интермедии «Искренность пастушки» танцевало только четыре пары, вместо намеченных восьми.

И все же, несмотря на это, коллектив исполнителей с честью вышел из всех затруднений и показал зрителям хорошо слаженный, эмоционально насыщенный спектакль, который был воспринят с огромным вниманием.

Постановщик спектакля — В. А. Чарушников в сценических решениях оперы стремился полнее вы-

явить социальное содержание произведения. Красной нитью через спектакль проходит мысль: введи Германа в другую среду, загни

его воображение не проклятой мыслью о трех картах, а высокой идеей, и этот одинокий мечтатель, тающий в своей душе бесконечную энергию, станет способен на подвиг.

Коллектив молодых исполнителей создает очень хорошее впечатление. Если в начале спектакля еще чувствовались в отдельных местах некоторая робость и неуверенность, вызванные, видимо, новизной условий для игры, знакомством с новой публикой, то в дальнейшем они быстро прошли, и артисты легко «обрели свою боевую форму».

Партию Германа в этом спектакле исполнил артист В. Ретюнский. Как известно, партия Германа — одна из труднейших оперных партий. И все же молодой артист вполне справился со своей ролью. Он рисует своего Германа человеком беспокойным, ищущим, любящим и страдающим. С особой силой он проводит последнюю картину, когда Герман, смертельно ранив себя, как бы освобождается от своего безумия. Последние свои мысли он обращает к Лизе: «...Ах, как я люблю тебя!».

Роль Лизы исполняла аспирантка консерватории Л. Иванова. В ее изображении Лиза — сильная русская девушка с широкой душой и горячим сердцем. Ее чувства цельны и беззаветны, ее любовь полна и самоотверженна. «О слушай, ночь! Тебе одной могу поверить тайну души моей...» — страстно поет Иванова — Лиза во второй картине. В этот момент артистка показывает Лизу с душой, уже созревшей и для большой любви и для больших страданий.

С исключительным подъемом проводит Л. Иванова сцену у Канавки.

«...Уж полночь близится, а Германа все нет...» Ариозо Лизы льется свободно и широко. Какая глубокая скорбь слышится в нем, какая искренность истомившейся и истрадавшей души, какая беспредельная трогательность!

Роль графини исполняла студентка консерватории А. Проница. Это артистка с хорошими вокальными данными. Играла она старательно, но... все-таки как трудно молодой девушке играть «девятнадцатую каргу».

Очень запомнилась Полина в исполнении Г. Туфтиной. С какой силой проникновения спела она любимый романс Лизы, сколько участия, теплоты и чувства было в ее исполнении! Вот она окончила. А зрительный зал в оцепенении... Аплодисменты долго не давали продолжать действие.

Незаурядное дарование показал в роли князя Елецкого студент консерватории В. Дегожский. Хорошее впечатление оставило и исполнение ролей Томского (Н. Свиридов), Чекаланского (Б. Бабкин), Златогора (Э. Хиль), Прилепы (Н. Корнеева).

Спектакль прошел с большим успехом. Этому способствовал и симфонический оркестр, оставивший своим исполнением незабываемое впечатление, и отличные декорации, не раз вызывавшие аплодисменты, и хорошо исполненные танцевальные номера. Большая заслуга в единстве, цельности и стройности спектакля принадлежит дирижеру Б. И. Ратнеру.

Спектакль окончен. Аплодисментами зрители долго благодарили артистов за большую радость, доставленную им этим чудесным спектаклем.

Н. КУРЫНДИН,
учитель.