

Пиковая дама

Бойкова Карина

A decorative graphic element consisting of a thick teal horizontal bar that transitions into a series of thin, parallel white and teal lines extending to the right edge of the slide.

История создания

- Замысел постановки оперы с сюжетом «Пиковой дамы» А. С. Пушкина на сцене Мариинского театра, вероятно, принадлежал директору Императорских театров Ивану Александровичу Всеволожскому. С 1885 года от имени дирекции театров велись переговоры о создании оперы на этот сюжет с несколькими людьми, в том числе, с композиторами А. А. Вилламовым и Н. С. Кленовским, а также либреттистами И. В. Шпажинским и В. А. Кандауровым. В октябре 1887 года состоялся первый разговор Всеволожского с Чайковским, которому было предложено написать музыку на этот сюжет, однако композитор решительно отказался, в частности, мотивируя свой отказ отсутствием в сюжете «должной сценичности». С начала 1888 года за составление либретто на этот сюжет (для Кленовского) взялся Модест Ильич Чайковский, который писал об этом своему брату Петру Ильичу в письме от 7 февраля 1888 года:
- *Вторую картину либретто кончил. Общим видом этой картины я ужасно доволен <...> Если бы ты написал на это музыку, с каким удесятеренным старанием я кропал бы мои стихи!*

- Отношение Чайковского к этому сюжету изменилось в конце 1889 года, когда во время репетиций его балета «Спящая красавица» в Мариинском театре возобновились переговоры по поводу будущей оперы. В письме к Ю. П. Шпажинской от 26 января 1890 года Чайковский отмечал:
- *...я мало-помалу начал чувствовать неотложную потребность заняться в виде отдыха своим настоящим делом, т. е. сочинением. А тут, как нарочно, И. А. Всеволожский усиленно стал просить меня заняться сочинением оперы на сюжет Пиковой дамы. Либретто было уже прежде того сделано ни кем иным, как моим братом Модестом <...> Я его прочел, оно мне понравилось, и вот в один прекрасный день я решил бросить все, т. е. и Петербург и Москву, и многие города в Германии, Бельгии и Франции, куда имел приглашение на концерты, и уехать куда-нибудь за границу, дабы без помехи работать^[2].*

- 19 января 1890 года во Флоренции Чайковский начал сочинять оперу. Процесс её создания шёл необычайно быстро: клавираусцуг оперы был закончен 6 апреля, а к 8 июня того же года была завершена вся партитура. В процессе композиции Чайковский редактировал либретто, и сам написал слова к некоторым фрагментам, включая две арии (Елецкого, во втором акте и Лизы — в третьем). Позднее, работая совместно с Николаем Фигнером, тенором, который должен был исполнять главную роль в опере, Чайковский вставил в седьмую картину застольную песню (арию) Германа, и сделал новую редакцию его предсмертного ариозо.

- Мировая премьера оперы состоялась в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 19 декабря 1890 года. Дирижировал Эдуард Направник.
- Киевская премьера «Пиковой дамы» состоялась 31 декабря 1890 года (дирижёр Иосиф Прибик), а московская, в Большом театре, — 4 ноября 1891 года (дирижёр Йпполит Альтани). Постепенно опера вошла в репертуар многих театров Европы и Америки:
- 11 октября 1892 года — первая постановка за пределами России, премьера в Праге (исполнялась на чешском в переводе В. Новотного)
- 1902 — первая постановка в Вене, Венская государственная опера, дирижёр Густав Малер
- 1904 — постановка в Большом театре (Москва), за дирижёрским пультом — Сергей Рахманинов
- 5 марта 1910 года — первая постановка в США, Нью-Йорк, дирижёр Густав Малер (исполнялась на немецком)
- 29 мая 1915 года — первая постановка в Великобритании, Лондон (исполнялась на русском языке)

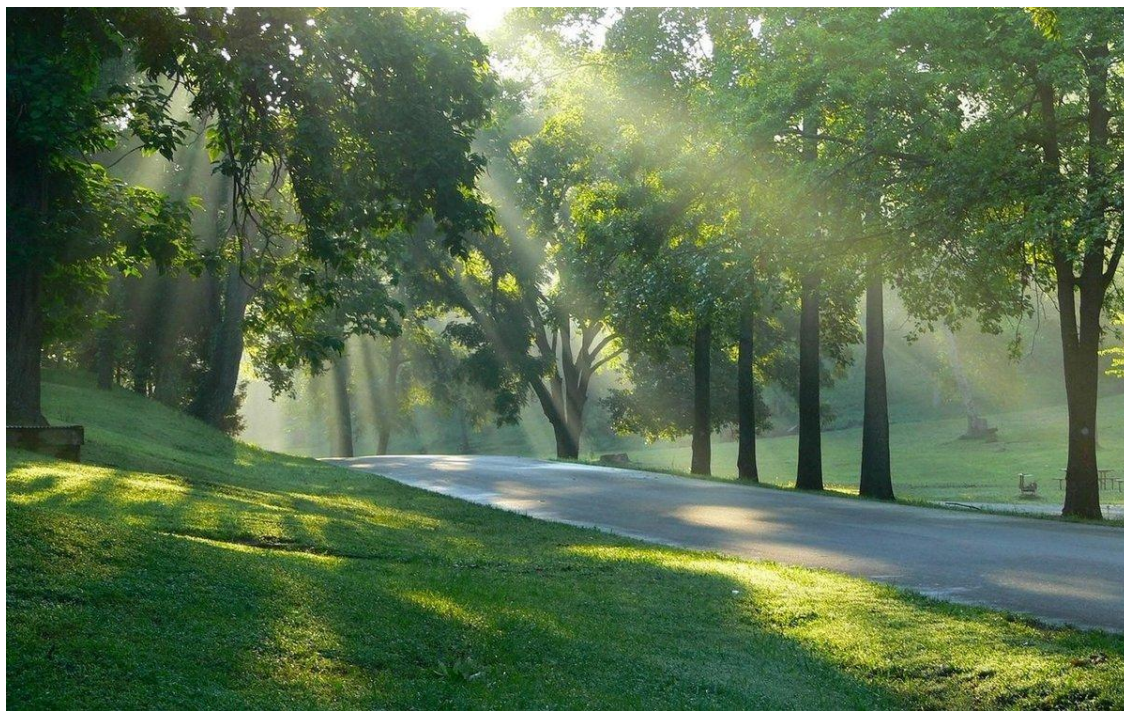

Особенности трактовки сюжета

- Несмотря на сходство многих сюжетных моментов в оригинальной повести и опере, поступки действующих лиц в опере имеют совершенно иную психологическую мотивацию. В отличие от повести, Герман пылает к Лизе сильнейшей любовной страстью, однако Лиза представлена в опере не как бедная родственница Графини, а как её богатая наследница. Необходимость обеспечить своё положение толкает его к попытке узнать тайну Графини, чтобы с её помощью выиграть деньги в карты. Однако страсть к игре и стремление узнать роковую тайну оказывают на него губительное воздействие и приводят его не только к безумию, но и к гибели. Гибелью заканчивается также и судьба Лизы, чей образ был заново переписан Чайковским. В отличие от несчастной воспитанницы из повести Пушкина, Лиза — страстная, сильная натура, которая жертвует своим блестящим положением и помолвкой с князем Елецким во имя страстной любви к Герману, а безумие последнего становится причиной её смерти. По настоянию Чайковского в либретто оперы специально была добавлена шестая картина, посвященная её судьбе. Кроме того, различно отношение автора к своим героям. Если у Пушкина оно носит отстраненный характер (повесть написана в духе светского анекдота), то Чайковский переживает судьбу каждого героя так, как если бы они были знакомые ему живые люди:
- *Герман не был для меня только предлогом писать ту или иную музыку, а все время настоящим живым человеком, притом очень мне симпатичным <...> Пиковую даму я писал именно с любовью. Боже, как я вчера плакал, когда отпевали моего бедного Германа!* ^[31].

- Усиление психологической линии в образах главных действующих лиц сближает их с героями Ф. М. Достоевского, в частности с романом «Игрок».
- В опере также уделено большое внимание привязке к конкретным Петербургским пейзажам — Солнечный день в Летнем саду (первая картина) и Зимняя канавка ночью (шестая картина).

- По первоначальному замыслу Всеволожского действие оперы было перенесено в XVIII век, в эпоху Екатерины II. Это позволило включить в либретто тексты русских поэтов XVIII — начала XIX веков, а именно:
- В дуэте Лизы и Полины (вторая картина) использовано стихотворение В. А. Жуковского «Вечер».
- Текст романса Полины «Подруги милые» (вторая картина) заимствован из стихотворения К. Н. Батюшкова «Надпись на гробе пастушки»
- Текст хора «Радостно, весело» (третья картина) принадлежит Г. Р. Державину
- Текст пасторали «Искренность пастушки» заимствована из сборника «Стихотворения Петра Карбанова, нравственные, лирические, любовные, шуточные и смешанные». СПб., 1812.
- В торжественном хоре «Славься сим, Екатерина» (третья картина) звучит текст Державина из его «Песни Ея императорскому величеству Екатерине II на победы графа Суворова-Рымникского 1794 года» вместе с музыкой популярного в конце XVIII века торжественного полонеза О. А. Козловского «Гром победы раздавайся».
- В песне Томского «Если б милые девицы» (седьмая картина) использовано стихотворение Державина «Шуточное желание»

- Хор картежников «А в ненастные дни собирались они...» (седьмая картина) написан на текст эпиграфа к повести Пушкина.
- Кроме того, в четвёртой картине в вокальной партии Графини использована мелодия романса Лоретты «*Je crains de lui parler la nuit*» из оперы французского композитора Андре Гретри «Ричард Львиное сердце».
- Перенос действия в более раннюю эпоху встретил живой творческий отклик композитора. Сочиняя стилизованную в духе музыки XVIII века пастораль «Искренность пастушки», 12 февраля 1890 года Чайковский записал в Дневнике:
- *По временам мне казалось, что я живу в 18 веке, и что дальше Моцарта ничего не было*^[7].