

Евгений Онегин

ОПЕРА

Пушкин и Чайковский

А.С. Пушкин

Два русских гения! Два символа высокой поэзии и одухотворенной лирики. Их жизненные пути не могли пересечься: П. Чайковский родился через три года после трагической гибели поэта. Но... Верно, «в вышнем суждено совете», чтоб встретились их Музы. И встреча эта подарила миру бессмертные шедевры, среди которых опера «Евгений Онегин».

П.И. Чайковский

О том, как среди других, в поиске сюжета для оперы П.И.Чайковский вдруг неожиданно для себя и других, выбрал столь любимый в России роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин», он в письме к брату

«На прошлой неделе я был как-то у Лавровской. Разговор зашел о сюжетах для опер. Она молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: «А что бы взять «Евгения Онегина»? Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не ответил. Потом я вспомнил об «Онегине», задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и...решился. Хотелось поохотиться отыскивать сочинения Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, с восторгом прочел и провел бессонную ночь, результатом которой был сценарий и прелестной оперы с текстом Пушкина»

Летом 1877 года П.И. Чайковский живет в Глебово, где активно работает над созданием «Евгения Онегина».

Эскизы оперы были завершены спустя несколько месяцев, и осенью того же года из печати вышел клави́р новой оперы П.И. Чайковского.

Чуть позже в ученическом концерте были исполнены отрывки из «Евгения Онегина», после исполнения которых в свет вышла рецензия со словами: «Никогда еще композитор не был в такой мере самим собою как в этих лирических сценах»

Понимая, что «Евгений Онегин» не укладывается в традиционные формы оперного спектакля, Чайковский назвал свое творение «лирическими сценами». А первое исполнение было поручено учащимся Московской консерватории – для подобной оперы была необходима маленькая сцена.

Пожалуй, одной из главных особенностей оперы стало то, что она была основана не на занимательной интриге и эффективном сценическом действии, а на глубоком раскрытии внутреннего мира действующих в ней лиц.

*Премьера «Евгения Онегина» состоялась 17 марта 1879 года
на сцене Малого театра*

Вступление

Опера начинается кратким оркестровым вступлением, являющимся первой музыкальной характеристикой Татьяны. В основе лежит элегическая тема, изложенная в виде секвенции:

Andante con moto (♩ = 72) *

The image displays a musical score for the introduction of the opera 'Eugene Onegin'. The score is written for piano and consists of two systems of music. The tempo is marked 'Andante con moto' with a metronome marking of 72 quarter notes per minute. The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The score features a sequence of chords in the right hand, which is characteristic of the 'Tatyana's Theme'. The left hand provides a bass line with chords and moving lines. The dynamics are marked with 'p' (piano). The score is enclosed in a rectangular frame.

Вступление - одна из ведущих тем, связанных с образом Татьяны — тема ее поэтических грез.

Татьяна Ларина была одной из любимых пушкинских героинь Чайковского. Он писал:

« ...Я с самых ранних лет моих всегда бывал потрясён до глубины души глубокою поэтичностью Татьяны... Если моя музыка заключает в себе хоть десятую долю той красоты, которая в самом сюжете, то я очень горжусь»

*Первая картина Дуэт «Слыхали ль вы...»
Дуэт-канон «Привычка свыше нам дана»*

Первая картина открывается элегически-светлым дуэтом Татьяны (сопрано) и Ольги (меццо-сопрано). Дуэт выдержан в характере русской бытовой романсной лирики начала XIX века.

Естественно и непринужденно вплетаются в дуэт Татьяны и Ольги голоса Лариной (сопрано) и няни (меццо-сопрано): их диалог — воспоминание о прошлом — звучит на фоне нового куплета дуэта. Таким образом, дуэт переходит в квартет. Дуэтом-каноном няни и Лариной «Привычка свыше нам дана» заканчивается первый эпизод первой картины.

Песни и пляски крестьян

В этом эпизоде противопоставляются две различных по жанру песни: медленная, распевная, лирическая — «Болят мои скоры ноженьки» и быстрая, плясовая, с четким танцевальным ритмом — «Уж как по мосту-мосточку».

Ария Ольги

Ария Ольги «Я не способна к грусти томной...» — музыкальный портрет простодушной, веселой и резвой девушки. В высказывании Ольги много жизнерадостной беспечности и даже шуточной иронии по адресу окружающих. Иронический оттенок получают в устах Ольги нисходящие мотивы-вздохи, характерные для партии Татьяны

Сцена приезда Онегина и Ленского. Квартет

Квартет Татьяны, Ольги, Ленского, Онегина имеет большое драматургическое значение: являясь временной остановкой в развитии сюжета, он в то же время создает ощущение напряженного ожидания и тем усиливает общую динамику действия.

Включение таких, казалось бы, статичных, но на самом деле исключительно важных для дальнейшего развития ансамблей,— характерная черта драматургии Чайковского.

Речитативы и ариозо Ленского

Уже с первых фраз, произносимых Ленским, выявляются особенности его музыкальной речи. Романтически восторженный облик юного поэта раскрывается в его возгласах: «Прелестно здесь! Люблю я этот сад, укромный и тенистый!»

Но ярче всего охарактеризован образ Ленского в его сцене-диалоге с Ольгой и, особенно, в его ариозо «Я люблю вас...» — лирическом центре первой картины.

Характерные черты музыки ариозо — теплота, искренность, мелодическая выразительность.

Заключительная сцена 1 картины

Заключительная сцена посвящена характеристике Онегина. Его ариозо «Мой дядя самых честных правил.. .», написанное в ритме менуэта, рисует светский, учтивый, но холодный облик этого героя.

Вторая картина

Вторая картина — центральная в характеристике Татьяны. Она состоит из трех основных разделов: первого диалога Татьяны с няней, сцены письма и второго, заключительного диалога Татьяны и няни.

Музыка второй картины основана на сквозном развитии группы тем, характеризующих душевное состояние Татьяны. Лишь один эпизод — рассказ няни о годах ее юности — тематически не связан с остальными и оттеняет своим спокойным характером напряженный лиризм всей сцены.

Сцена письма Татьяны

Сцена письма Татьяны – одно из высочайших достижений мирового оперного искусства и лирический центр картины.

Вся сцена представляет собой свободно построенный монолог, который условно можно разделить на несколько разделов. Начинается она темой любви Татьяны,

The image shows a musical score for the scene 'Tatyana's Letter'. The score is written for piano and is in 4/4 time. It begins with the tempo marking 'Andante con moto' and a quarter note equal to 72 (♩ = 72). The music is in the key of D major. The score is divided into two sections: the first section is marked 'Andante con moto' and the second section is marked 'stringendo'. The first section starts with a forte (f) dynamic and ends with a fortissimo (ff) dynamic. The second section starts with a fortissimo (ff) dynamic and ends with a fortissimo (ff) dynamic. The score is written on two staves: the upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, with some rests and dynamic markings. The score is enclosed in a rectangular box.

Далее звучит небольшое ариозо Татьяны «Пускай погибну я» - выражает пылкость и решимость героини.

Не слишком быстро

f

Пу-скай по-гиб-ну я, но пре-ж-де я в о-сле-
-пи-тель-ной на-деж-де блаженство тем-ное зову,
я не-гу жиз-ни у-зна-ю!

Тема письма проходит дважды. При вторичном проведении музыка звучит более напряженно и драматично. Развитие приводит к новой теме, с которой начинается третий раздел сцены письма:

Умеренно

Нет, ни ко му на све те не от да ла бы серд ца я!

На смену этим строкам приходит светлая тема «Ты в сновиденьях мне являлся».

Медленнее

Ты в сно ви день ях мне яв лял ся,

не зри мый, ты уж был мне мил...

Обе темы повторяются, становясь выражением окрепшего и восторженного чувства: «Кто ты: мой ангел ли хранитель или кровавый искунитель?»

Кода сцены письма («Кончаю, страшно перечесть...») непосредственно переходит в сцену рассвета. Наступление утра обрисовано Чайковским оркестровыми средствами

Принцип сквозного интонационного развития на основе взаимно связанных, а часто и вырастающих одна из другой тем, нашел во второй картине оперы яркое и последовательное воплощение, придав всей сцене большую органичность, единство. Он дал возможность показать и смену душевных состояний Татьяны.

Третья картина
Хор девушек, собирающих ягоды «Девицы, красавицы»

Хор девушек, собирающих ягоды «Девицы, красавицы», начинает и заключает сцену встречи Татьяны с Онегиным. Он оттеняет своим светлым спокойствием драматизм переживаний Татьяны и вносит в музыку характерные бытовые черты.

Сцена свидания Татьяны и Онегина

Появление Татьяны сопровождается взволнованной, тревожной музыкой. Смятение слышится в каждом ее возгласе.

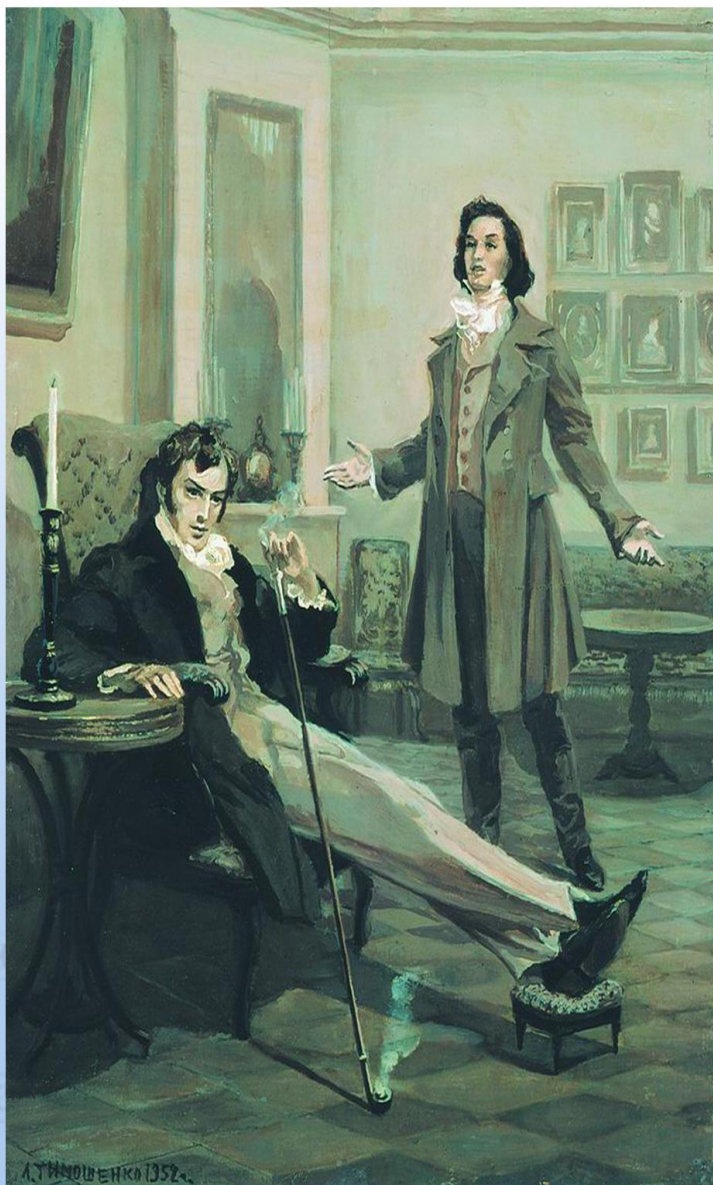
Онегин характеризуется в третьей картине учтиво-сдержанной, внешне приветливой, но холодной музыкой арии «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел...» В музыке заметна связь с русским бытовым романсом.

Четвертая картина. Вальс

Четвертая картина открывается вальсом, на фоне которого звучат реплики хора - это разговор гостей Лариных. Атмосфера беззаботного праздника, веселый гул, танцы резко контрастируют с душевным состоянием Татьяны, только что охарактеризованным оркестровым вступлением.

Таким же контрастом явятся в дальнейшем и поздравительные куплеты француза Трике, написанные Чайковским на мелодию французского бытового романса.

Вальс — не только характеристика сельского бала. На его фоне происходит первое столкновение Онегина с Ленским. Речитативные реплики действующих лиц накладываются на танцевальную музыку, звучащую в оркестре. По мере развития действия интонации вальса видоизменяются, отражая психологическое состояние героев.

Еще большее подчинение танца развитию психологической драмы происходит в следующей сцене, на фоне блестящей бальной мазурки. Диалог Онегина с Ленским: «Ты не танцуешь, Ленский?» постепенно переходит

Финал четвертой картины Ариозо Ленского «В вашем доме»

Финал четвертой картины — переломный момент в развитии драмы.

Ссора друзей и гневный вызов на дуэль нарушают простодушное веселье. Сцена ссоры начинается элегическим ариозо Ленского «В вашем доме». Оно начинается как светлое воспоминание о счастливых днях, проведенных с Ольгой, затем переходит в скорбную жалобу-упрек.

В квинтете, который будто вырастает из ариозо каждый из героев выражает свое отношение к случившемуся, а потому имеет свою характерную мелодическую линию. Вместе с тем, всех присутствующих объединяет общее состояние. Различные вокальные партии соединяются в ансамбле, музыка которого в целом наполнена тревогой, подавленностью.

Пятая картина. Ария Ленского

Пятая картина вводит слушателей в мир трагедийных образов. Ария Ленского полна мягкой элегической задумчивости:

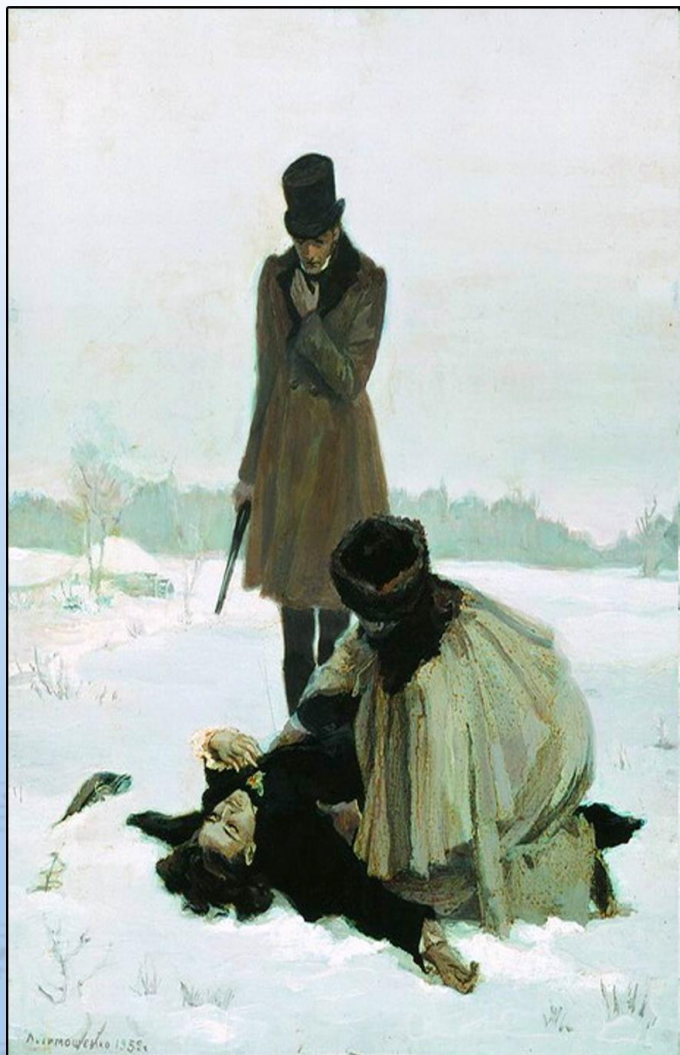
p
Ку - да, ку - да, ку - да вы у - да - ли - лись. вес - ны мо - ей зла - ты - е дни?

Но по-настоящему духовный мир героя раскрывается в дальнейших строках:

Что день гря - ду - щий мне го - то - вит? Е - го мой взор на - прас - но
ло - вит. в глу - бо - кой тьме та - ит - ся он!

Дуэт Ленского и Онегина

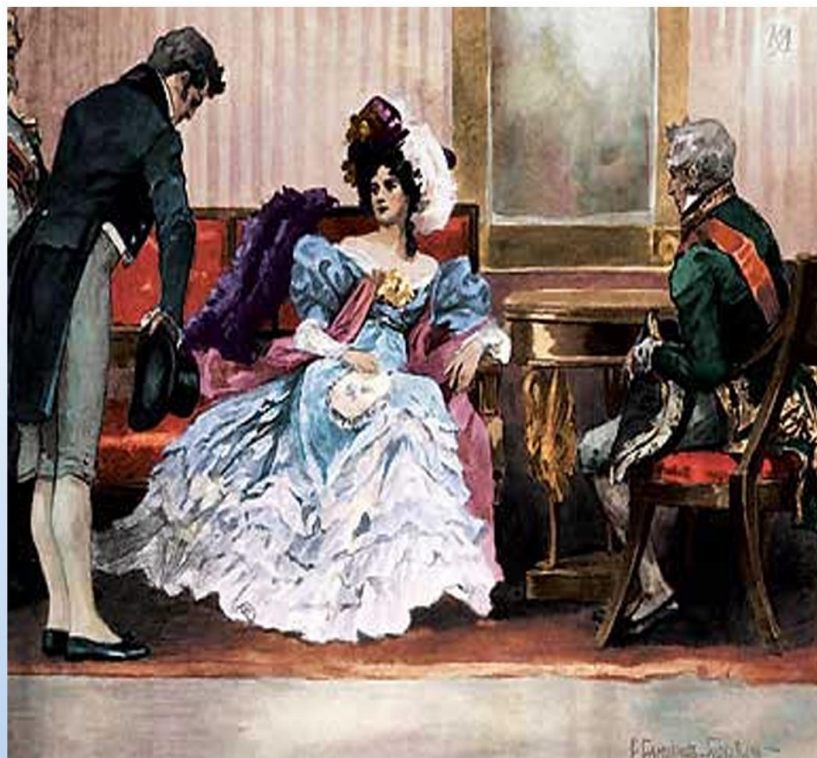

В центре сцены поединка — дуэт Ленского и Онегина: «Враги! Давно ли друг от друга нас жажда крови отвела?». Дуэт написан в форме канона, музыка которого носит скорбно-патетический характер. Это и оплакивание Ленского и вместе с тем — несомненное свидетельство пробудившихся в глубине души Онегина искренних гуманных чувств. Но по укоренившимся в обществе представлениям дуэль между бывшими друзьями является неизбежной.

Шестая картина

Шестая картина открывается блестящим полонезом, рисующим картину из жизни светского общества. Праздничная музыка сменяется монологом Онегина «И здесь мне скучно». Монолог изложен в речитативно-повествовательном характере. Связывая сюжетную нить драмы с предшествующей картиной, он вводит в дальнейшее действие сцены.

Большое драматургическое значение имеет вносящий в действие лирическую окраску вальс, который так же, как и в четвертой картине, включается непосредственно в развитие основной драматической линии. Вальс является в данном случае характеристикой не только быта, но и нового облика Татьяны, связанной теперь с жизнью светского общества.

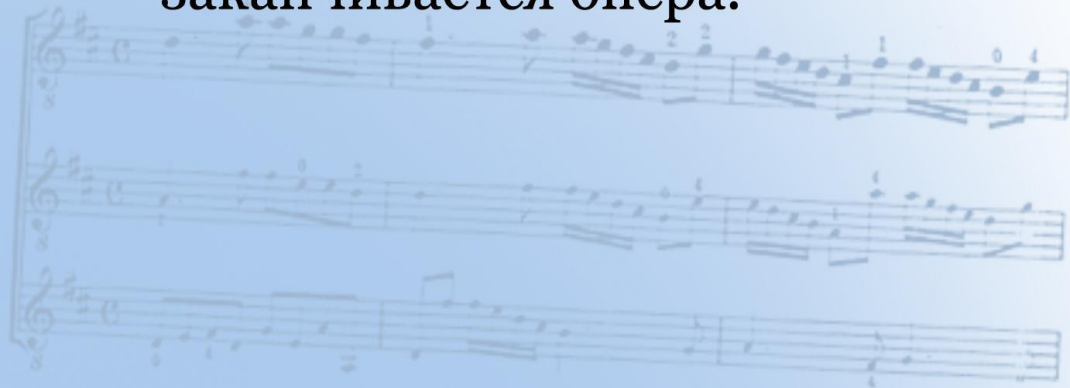
Под звуки вальса на балу появляется Татьяна. Ее разговор с Онегиным не более, чем светская беседа. Но в оркестре как напоминание о былом звучит одна из тем сцены письма. Именно здесь в развитии образа Евгения Онегина происходит перелом. Впервые в опере его музыка наполнена искренним и сердечным теплом:

У - вы, сом - нень_я нет. влюб - лен я. влюб_лен как
маль_чик пол_ный стра - ти ю_ной! Пус_кай по - гиб_ну я, но преж_де
я во_сле - пи_тель_ной на_деж - де

Седьмая картина

Седьмая картина — драматическая кульминация оперы. В ее центре дуэт Татьяны и Онегина — взволнованный, полный эмоциональных контрастов, заканчивающийся стремительным нарастанием и драматическим срывом.

Решительно и гордо звучат последние слова Татьяны: «Онегин! Я тверда останусь!». Перед этой непреклонностью никнет некогда холодный и высокомерный Евгений «Позор! Тоска! О жалкий жребий мой!». Именно этими горькими восклицаниями заканчивается опера.

Особенности музыкального языка оперы

Каждая страница музыки «Евгения Онегина» — свидетельство высокого мастерства Чайковского как оперного композитора и чуткости психолога-драматурга. В этой опере Чайковский характеризует каждого из основных персонажей целой группой типичных для него тем и интонационных оборотов - *лейтмотивов*, которые свободно развиваются на протяжении оперы как в вокальных партиях, так и в оркестре.

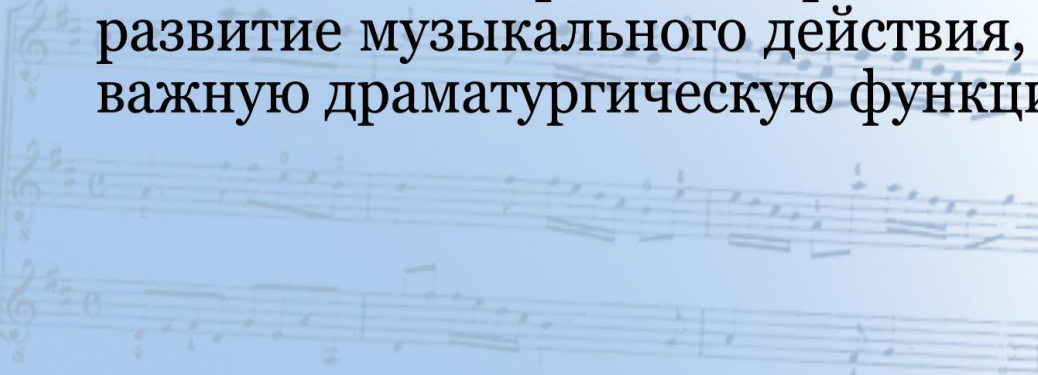
Характерными интонациями пронизывается вся музыкальная речь героя — его речитативы, арии, ариозо. Если герои по своему душевному облику близки друг другу, то обнаруживаются интонационные связи и в их музыкальной речи, например, в партиях Татьяны и Ленского.

Музыкальный язык оперы «Евгений Онегин» отличается напевностью и задушевностью. В мелодии часто встречаются характерные для русского лирического романса обороты. Особенно ярко проявляется близость к романсовым интонациям в партиях Татьяны и Ленского.

Одновременно композитор использует в бытовых сценах мелодику различных типов крестьянской песни (хоры крестьян в первом действии).

Широко представлены здесь и танцевальные жанры — вальс (в четвертой, шестой картинах), полонез и экосез (шестая картина), мазурка (в четвертой картине). Нередко танцевальные ритмы органически включаются в общее развитие музыкального действия, приобретая, таким образом, важную драматургическую функцию.

«Евгений Онегин» не сходит со сцен мира!

Постановкой оперы в Праге в 1888 году началось ее завоевание сцен мира, а в 1954 г. он был поставлен в всемирно известном миланском театре «Ла Скала».

Первая студийная запись «Онегина» состоялась в 1936. В ней принимали участие оркестр, хор и солисты Большого театра: П. Норцов, Г. Жуковская, С. Лемешев, А. Пирогов. Через год была записана ещё одна версия, на сей раз с И. Козловским в роли Ленского

В 1959 году опера экранизирована на «Ленфильме» режиссером Романом Тихомировым.

Самые новые постановки оперы «Евгений Онегин» относятся к 1996 г. в Москве в театре Новая опера (дирижер Е. Колобов), и в 2000 году — в Большом театре (режиссер Б. Покровский).

Проект подготовлен преподавателем
МАОУ СШ №73 “Ли́ра” г.Тюмени

Трехневой Юлии Олеговной