

М. ГЛИНКА

РУСЛАН
И
ЛЮДМИЛА

3

Граммофонные пластинки

«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

Опера в 5 действиях, 8 картинах

М. И. ГЛИНКИ

Одним из величайших произведений русского музыкального искусства является «Руслан и Людмила» Глинки — вторая классическая русская опера после его «Ивана Сусанина». Все выдающиеся русские музыканты восторженно оценивали обе оперы Глинки, рассматривая их как основу для всего дальнейшего развития национальной музыки. «Руслан и Людмила», — писал В. Стасов, — является «одним из совершеннейших и художественнейших проявлений русской национальности... эта опера есть основание будущей самостоятельности русской школы». «Партитура «Руслана» — утверждал А. Серов, — это «вечный предмет удивления и изучения для русских музыкантов». Богатство музыки «Руслана и Людмилы», многогранность ее образов приводили в восхищение Чайковского.

Над «Русланом» Глинка начал работать в 1837 году, вскоре после первой постановки «Ивана Сусанина». Сюжет пушкинской поэмы «Руслана и Людмилы» был предложен композитору драматургом А. Шаховским. Предполагалось, что в создании оперного либретто примет участие сам Пушкин, это не могло осуществиться вследствие трагической гибели поэта. Либретто было составлено самим Глинкой совместно с группой литераторов (К. Бахтурин, В. Ширков, М. Гедеонов, Н. Кукольник, Н. Маркевич). Композитор нередко опережал своих соавторов, и часть текста была написана ими на готовую музыку. Тем не менее вся работа над созданием оперы

растянулась более чем на четыре года, так как ей препятствовали тяжелые обстоятельства личной жизни композитора. Лишь к апрелю 1842 года партитура оперы была закончена и сдана дирекции императорских театров.

Первая постановка «Руслана и Людмилы» состоялась в петербургском Большом театре 27 ноября 1842 года. В роли Руслана выступил замечательный русский певец О. Петров; отличной исполнительницей партии Ратмира была А. Петрова-Воробьева.

Дворянская знать Петербурга встретила оперу холодно, с недоумением. На премьере часть публики шикала; некоторые влиятельные лица высказывали мнение, что «опера неудачна». Спустя три-четыре года «Руслан» был совсем снят с репертуара и возобновлен лишь в 1858 году. Впоследствии замечательные постановки оперы были осуществлены в Праге (1867), в Петербурге (1871, 1914), в Москве (1868, 1907). В советский период «Руслан» прочно вошел в репертуар оперных театров.

«Руслан и Людмила» своеобразно представляет русский тип сказочно-эпической оперы былинного склада. Национальная характерность сказывается здесь в величавости богатырских образов, в спокойствии и неторопливости сценического повествования, в необычайной широте и напевности мелодии, в общем солнечно-оптимистическом тоне, пронизывающем всю музыку. Музыкальные портреты основных действующих лиц — и прежде всего мужественного Руслана — глубоко национальны. Русским народным характером, очень индивидуально претворенным гением Глинки, отмечены лучшие страницы оперы, особенно — монументальные хоры первого и последнего действия, арии Руслана, каватины и арии Людмилы, арии Гориславы и др. Как контраст этим основным образам Глинка разворачивает в опере красочные картины Востока (образ Ратмира, восточные танцы в садах Черномора, Персидский хор), Севера (баллада Финна), Запада (ария варяжского витязя Фарлафа), пестрые и причудливые фантастические образы (старая колдунья Наина, злой карла Черномор, волшебные девы в замке Наины). В музыке «Руслана» Глинка применил много новых смелых гармоний и оркестровых эффектов, тем самым обогатив круг выразительных средств русской музыкальной классики.

В целом опера «Руслан и Людмила» воспринимается как светлый гимн духовной мощи русского народа, как прекрасный памятник русским героям-богатырям, одержавшим победу над силами мрака и зла.

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРЫ

УВЕРТЮРА

Могучие аккорды (из музыки финального хора оперы, воспевающего победу светлых сил, могущество и красоту родины) сразу же вводят слушателя в атмосферу энергичного действия. Далее сопоставляя две основные темы увертюры: радостная стремительная, точно летящая «на всех парусах», и более мягкая, певучая, выражающая чувство любви Руслана и Людмилы; обе эти темы впоследствии прозвучат в опере. В центральном разделе увертюры (разработке) и в заключении слышатся причудливые тревожные звучания, напоминающие о злых волшебных силах, препятствующих счастью героев.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Роскошная великокняжеская гридница в древнем Киеве. Князь Светозар выдает свою дочь Людмилу за витязя Руслана. На свадебном пиру — витязи, бояре и боярыни, стольники, дружина, народ. Среди гостей — два отвергнутых жениха Людмилы: хозарский князь Ратмир и варяжский витязь Фарлаф. Пирующие слушают, певца Баяна, ведущего свой неторопливый сказ под тихие переборы гуслей:

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...

Старый гуслиар предвещает новобрачным тяжкие испытания: им придется преодолеть грозные превратности судьбы. Но горе вновь сменится радостью и все

опасности будут побеждены силой любви. Предсказание Баяна возбуждает надежду в сердцах неудачливых соперников Руслана — Ратмира и Фарлафа. Но Руслан и Людмила клянутся друг другу в верности, чем бы ни угрожали им злые силы.

Пирующие славят Людмилу и Руслана, воспевают величие князя Светозара и Киевской державы. Ярчайшим контрастом к громогласному веселью звучит новая песня Баяна («Есть пустынный край») о юном певце, которому выпадает на долю воспеть славу Людмилы и Руслана (Глинка написал эту песню в память о любимом им Пушкине). Смена торжественных задравных хоров и спокойно мудрых песен Баяна создает величественную картину древнего пиришества.

Прекрасная Людмила обращается со словами прощания к подругам, к родному дому, к своему отцу Светозару («Грустно мне, родитель дорогой»). Ей вторит печальный хор мамушек. Людмила прощается и со своими отвергнутыми женихами — Фарлафом и Ратмиром. Ее каватина, построенная на ярких контрастах, исполнена грации и девического очарования.

Князь Светозар благославляет молодую чету. Девушки и юноши вводят молодых в опочивальню. Празднично-величальный ансамбль, в котором участвуют Руслан, Людмила, Светозар, Ратмир и Фарлаф, сменяется возвышенным обрядовым хором — благодарением богу любви Лелю.

И вдруг сильный удар грома прерывает торжество. Сцена погружается в темноту. При блеске молний злой волшебник Черномор похищает Людмилу. Скоро мрак рассеивается, но вся толпа охвачена странным оцепенением. Тишину нарушает возглас Руслана: «Какое чудное мгновенье! Что значит этот дивный сон, и это чувств оцепененье, и мрак таинственный кругом?» Обезумевшие от страха, вторят ему Ратмир, Фарлаф, Светозар. Звучит знаменитый канон, воплощающий чувство изумления и трепета.

Светозар, пораженный горем, обращается за помощью к собравшимся витязям. Он обещает отдать в жены Людмилу и подарить полцарства тому, кто вернет ему похищенную дочь. На призыв князя откликаются Ратмир, Руслан и Фарлаф. Они готовы мчаться на поиски похищенной княжны. Заключительный ансамбль

полон энергии, героической устремленности. Народ выражает надежду, что дерзкий похититель будет сокрушен.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина первая

В небольшом оркестровом вступлении проходят две музыкальные темы: медленная, печально-певучая тема Головы и характерная, «трясущаяся» тема злой волшебницы Наины. Полная таинственности музыка переносит слушателя в мир, где действуют сказочные, фантастические силы.

Первая картина изображает пещеру в горах. Это обитель доброго чародея Финна. Мудрый старец, оторвавшись от книг, дружески приветствует пришедшего Руслана. Финн открывает ему тайну похищения Людмилы:

Узнай, Руслан: твой оскорбитель —
Волшебник страшный Черномор...

В большой арии-балладе Финн рассказывает горькую историю своей неудачной любви к красавице Наине. Когда-то Наина отвергла его, простого пастуха; много лет скитался он по разным странам, завоевывая славу и богатство. Когда же он снова пришел к Наине, его встретила высохшая дряхлая старуха, колдунья, охваченная злобой. Баллада построена на подлинной финской народной мелодии, которую Глинка блестяще разрабатывает, рисуя различные оттенки сказочного повествования Финна.

Старый отшельник указывает Руслану путь на север, благословляя его на подвиги. Витязь благодарит своего покровителя.

Картина вторая

В глухой лесной чаще бредет трусливый Фарлаф. Ему постыло опасное путешествие. Ужас охватывает его при встрече с обитательницей леса, колдуньей Наинной. Но злобная старуха, возненавидевшая Руслана, обещает Фарлафу свое покровительство: «Руслана победить, Людмилой овладеть тебе я помогу».

Наина убеждает Фарлафа идти домой и ждать ее зова. Фарлаф торжествует: он уверен, что соперник будет посрамлен и Людмила достанется ему. Об этом он поет в своей стремительной виртуозной арии («Близок уж час торжества моего»), воплощающей спесь и пустое бахвальство. Чувство юмора, присущее Глинке, ярко проявилось в этой блестящей арии, построенной на комическом эффекте скороговорки.

Картина третья

Ночь на поле брани, усеянном обломками оружия и останками павших витязей. Сюда забрел Руслан, продолжающий свой тяжкий путь. Безотрадный вид мертвой равнины вызывает в нем горькие размышления. Его щит и меч раздроблены в боях. Быть может, ему суждена бесславная гибель в чужом краю. «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» — печальное раздумье о смерти, воспоминание о любимой невесте уступают место героическим стремлениям и уверенности в близкой победе. Богатырской силой, безграничной жаждой подвига дышат слова героя: «Дай, Перун, булатный меч мне по руке».

На поле затихшей брани Руслан подбирает себе боевые доспехи. Нет лишь меча, достойного мощи богатыря.

Когда утренний туман рассеивается, Руслан видит перед собой громадную Голову спящего великана. Пробудившаяся Голова своим могучим дуновением пытается опрокинуть Руслана. Поднимается буря. Разгневанный Руслан поражает сказочного великана копьем. Голова пошатнулась, глазам Руслана предстал лежавший под ней меч. Руслан с радостью берет его. С этим заветным мечом он сумеет победить ненавистного Черномора.

«Но кто же ты? И чей был меч?». Из рассказа Головы Руслан узнает о том, как, коварно обманув своего великана-брата, злой колдун Черномор обезглавил его мечом, некогда угрожавшим им обоим. Оставленная Черномором в пустыне исполинская Голова должна была хранить этот роковой меч. «Витязь могучий, он твой теперь!» Голова открывает Руслану, что вся сила Черномора в длинной седой бороде и что только овладевший чудесным мечом может поразить коварного злодея. Горя

желанием сразиться с Черномором, герой отправляется в дальнейший путь.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Волшебный замок Наины. Чтобы отвлечь Ратмира от поисков Людмилы, коварная волшебница пытается околдовать его сказочными соблазнами. Подвластные Наине волшебные девы завлекают Ратмира персидской песней «Ложится в поле мрак ночной», полной любовного томления (в основу ее Глинка положил записанную им подлинную восточную мелодию).

В замке появляется Горислава, девушка, покинутая Ратмиром. Она горько жалуется на неверность своего возлюбленного, мечтает вновь встретиться с ним. Ее лирическая каватина, полная глубокого скорбного чувства, во многом близка стилю русских бытовых романсов.

Гориславу сменяет Ратмир. Сладкая ночная дрема объемлет усталого путника. Но мимо проносятся тени волшебных дев, они будят в Ратмире воспоминания о брошенном гареме. Танцующие девушки очаровывают страстного хана, заставляют его забыть о Людмиле. «И жар и зной сменила ночи тень...» Извилисто, прихотливо, точно восточный узор, вьется мелодия, полная истомы и неги; мелодии вторит звук английского рожка. Усталость и жажда отдыха, воспоминания о родной Хозарии сменяются жаркими любовными порывами; томный восточный наигрыш уступает место восторженному вальсовому напеву. За арией следуют танцы волшебных дев; их мягкие завораживающие ритмы полны несказанного очарования.

Неожиданно появляется Горислава. Наконец настал миг ее свидания с Ратмиром: «О мой Ратмир! Ты здесь опять со мной!» Но околдованный князь не слушает ее; замороженный чарами, он не узнает своей подруги. Заглушая голос Гориславы, звучит обольстительный хор дев.

В этот момент в замок входит Руслан. Как и Ратмира, его завлекла сюда коварная Наина. Очарованный красотой Гориславы, Руслан готов уже забыть Людмилу. Злобная Наина ликует: она добилась своего. Но внезапное появление Финна разрушает бесовское наваждение. Добрый волшебник разоблачает коварство Наины и про-

буждает витязей от чар. Девы исчезают, волшебный замок превращается в лес. Руслан и Ратмир готовы продолжать свой опасный путь. Горислава и Финн напутствуют героев на подвиг.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Энергичное маршеобразное вступление оркестра (на музыке, взятой из финала этого же действия) повествует о мужестве героя, его решимости и воле к победе.

Сцена изображает волшебные сады Черномора. Здесь, вдали от милого, в неволе томится похищенная злым волшебником Людмила. Измученная тяжким одиночеством, она пытается броситься в речные волны, но водяные девы удерживают ее. В большой арии Людмила выражает горечь неволи, тоску о любимом Руслане. Напрасно таинственные голоса невидимого хора призывают ее покориться карле Черномору. Она с гневом отвергает приносимые ей богатые дары. Лучше смерть, чем жизнь в плену с ненавистным карлой. Людмила падает без чувств. Над нею опускается прозрачный шатер. Волшебные девы обвевают ее опахалами из перьев Жар-птицы.

Начинается пышное шествие свиты Черномора. Мимо Людмилы проходят диковинные звери и чудовища, рабы и пленники, воины и музыканты. Появляется и сам Черномор — крошечный старец с огромной бородой, которую несут на подушках арапчата. Черномор садится на трон рядом с Людмилой. Причудливый, угловато-гротескный марш Черномора сменяется восточными плясками — турецкой, арабской и, наконец, стремительно вихревой лезгинкой, которыми рабы и рабыни развлекают злого карлу (в их музыке вновь слышны подлинные народные мелодии Востока)...

Но вот боевые сигналы труб прерывают дворцовое празднество. Они возвещают о приближении Руслана, готового сразиться с коварным Черномором. Карла повергает Людмилу в волшебный сон и вступает в поединок с русским витязем. Изумленная толпа с волнением ждет исхода битвы (хор «Погибнет, погибнет нежданный пришлец»). Наконец, появляется победивший Руслан. Волшебным мечом он отсекает Черномору бороду, в которой таилась магическая сила. Вместе с Русланом Ратмир и Горислава. Они с ужасом убеждаются в том,

что Людмила повергнута в глубокий, непробудный сон. Руслан в отчаянии. Горислава и Ратмир утешают его. «Скорее, скорее в отчизну! Кудесников сильных сзовем и к жизни княжну воззовем!» Со спящей Людмилой герой и его спутники отправляются в Киев. Их заключительный ансамбль полон светлой надежды и волевого порыва. К ансамблю присоединяется хор челяди Черномора.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Картина первая

Оркестровое вступление к последнему действию напоминает слушателю о страданиях Людмилы (его основная тема появится впоследствии в хоре, оплакивающим спящую княжну).

Ночь в степи. Стан Руслана. Утомленные трудной дорогой, путники забылись крепким сном. На ложе покоится погруженная в сон Людмила. Не спит только Ратмир, охраняющий сон своих друзей. В чувственно пылком романсе восточного склада Ратмир выражает свое воскресшее чувство к верной Гориславе («Она мне жизнь, она мне радость»). Неожиданно со страшной вестью вбегают рабы Черномора: враги похитили спящую Людмилу, за ними устремился Руслан. Ратмир в отчаянии. В этот критический момент появляется Финн. Похищение Людмилы — дело рук Наины, но старец вручает Ратмиру волшебный перстень, который оживит околдованную княжну. Юный витязь спешит в Киев, чтобы спасти Людмилу.

Картина вторая

Сцена вновь изображает грдницу Светозара в Киеве. На богато убранном ложе — спящая Людмила. Ее окружает толпа подруг и придворных. В безутешном горе склонился над ней отец. Печальный хор, близкий к русскому народному причету, оплакивает княжну. Здесь же трясущийся от страха Фарлаф: это он, подстрекаемый злой колдуньей, привез во дворец похищенную им Людмилу и теперь не может пробудить ее ото сна. Напрасно Светозар молит Фарлафа о помощи: на этот раз чары Наины оказываются бессильными. Издалека доносится конский топот. Появляется Руслан вме-

сте с Ратмиром и Гориславой. Испуганный Фарлаф, боясь возмездия, убегает. Руслан подходит к спящей Людмиле и с помощью волшебного перстня пробуждает ее. Гривница наполняется ликующей толпой. Вдали виден древний Киев. Светозар празднует счастливое возвращение Людмилы. Заключительный хор величает храброго Руслана, славит мощь и непобедимость любимой отчины.

И. Нестьев

МУЗГИЗ
Ленинград
1960

Редактор А. П. Зорина
Техн. редактор Е. В. Ольховская
Корректор С. Э. Фогельсон
Оформление комплекта художника В. Л. Кубашевского

Подписано к печати 25/III 1960 г.   Формат бум. 84 × 108¹/₂
Бум. л. 0,38   Уч.-изд. л. 0,52   Тираж 2000   Заказ 104

Ленинград, Литейный пр., 55
Типография № 12 УПП Ленсовнархоза.

