

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая. В богатом доме семьи Измайловых. Катерина Львовна — молодая жена Зиновия Борисовича Измайлова — томится от безделья и одиночества. Свекор Борис Тимофеевич упрекает невестку в том, что она после пяти лет замужества еще не родила наследника. Катерина сама грустит из-за этого.

Зиновий Борисович спешно уезжает на мельницу, где вода прорвала плотину. По требованию свекра Катерина должна поклясться в верности мужу.

Картина вторая. Во дворе дома Измайловых работники и среди них новый работник Сергей, потешаются над кухаркой Аксиной. На ее крики появляется Катерина и приказывает прекратить издевательств. Сергей, зная цену своим чарам, затевает шутивную борьбу с молодой хозяйкой. Случайно входит Борис Тимофеевич, который разгоняет всех, а Катерине грозит обо всем рассказать мужу.

Картина третья. Катерина одна в своей спальне. Тоска гложет ей сердце. Свекор, который сторожит свое добро и совершает во дворе очередной обход, приказывает ей ложиться спать, чтобы зря не жечь свечу.

В дверь стучит Сергей; ему тоже скучно. Для начала он просит книжку, но книг в доме нет. Тогда опытный соблазнитель с притворным участием говорит о печальной женской доле, намекает, что неплохо бы молодой женщине дружка завести. Катерина велит ему уйти, так как Борис Тимофеевич скоро запрет двери. Сергей это не страшит: «Доброму молдцу и окно — дверь».

Картина четвертая. Ночь. Старик Борис Тимофеевич обходит двор, томясь от бессонницы. Он вспоминает о разгульной молодости. Вот и сейчас из головы не выходит образ Катерины, молодой жены его некажистого сына. Вдруг он слышит голоса и видит, как Сергей вылезает из окна Катерины. На зов хозяина сбегаются слуги. Борис Тимофеевич собственноручно избивает Сергея и приказывает запереть его в кладовую.

Все театры, которые пожелают поставить оперу «Катерина Измайлова», прошу принять во внимание следующее: какие бы то ни было купюры категорически не допускаются.

Д. ШОСТАКОВИЧ

Эти решительные строки написаны автором на первой странице произведения и, видимо, не зря. Перелистывая партитуру первый раз, зачастую недоумеваешь: кажется, что было бы проще и легче пойти дальше более быстро. При постановке многих опер обычно так и поступают. Но «Катерина Измайлова» — не «обыкновенная» опера. Драматургия ее насквозь симфонизирована, и при более прональном знакомстве с музыкой понимаешь, что купюры действительно недопустимы — нельзя ничего вырезать из живого организма.

Автор назвал свою оперу «трагедией-сатирой». Упрощенно можно на эту схему наложить разные группы действующих лиц, но мне кажется, что музыка каждого персонажа (исключая, пожалуй, только некоторых эпизодических) охватывает и трагедию, и сатиру. В удручающих ситуациях дореволюционной России действуют все же люди, а не схемы, хотя и люди с искривленными душами.

Прошлые четыре десятилетия — лучшее доказательство жизненной силы «Катерины Измайловой». Но вновь и вновь она нуждается в углублении как со стороны театров, так и публики.

Постановщик АРНЕ МИКК

Утомленный поркой, он приказывает принести поест. Катерина подает ему тарелку грибов, незаметно подсыпав в них крысиного яда. Когда же свекор, почувствовав себя плохо, падает, Катерина отбирает у него ключи от кладовой и спешит освободить Сергея. Приказчики, идущие на работу, видят умирающего хозяина, который посылает за сыном и приказывает позвать священника. Он умирает, не успев исповедаться. Катерина рассказывает священнику, что за ужином Борис Тимофеевич объелся грибами, а «многие умирают, поевши грибов». Священник охотно соглашается с ней.

Картина пятая. В постели Катерины Львовны лежит Сергей, удрученный предстоящим приездом Зиновия Борисовича. Он не хочет быть тайным любовником Катерины, видется лишь ночью, а днем от всех прятаться. Вот если бы можно было перед богом стать его супругом. Катерина успокаивает его. Когда Сергей засыпает, ей чудится призрак Бориса Тимофеевича, проклинающий отравительницу. В испуге она будит Сергея, который ничего не слышал и не видел. За дверями раздаются шаги, вернулся Зиновий Тимофеевич. Катерина прячет Сергея и отпирает. Муж ехидно спрашивает ее, не заметив мужской пояс, набрасывается с побоями. На крик Катерины выходит Сергей, вдвоем они убивают Зиновия Борисовича и прячут труп в погребе.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина шестая. Теперь преграды исчезли. Сегодня свадьба Катерины и Сергея. Но совесть грызет убийцу. Непонятной силой Катерину влечет к погребу. Задрипанный мужичонка давно приметил это — видеть в погребу хорошие вина! Его мучит жажда. Дождавшись, когда новобрачные отбыли в церковь, он взламывает замок и, обнаружив труп, в испуге бежит в полицию.

Картина седьмая. В участке уныло бездельничают полицейские. Исправник сетует на судьбу: жалованье небольшое, взятки скудные. В доме Измайловых сегодня свадьба, но его не позвали. За это следует отплатить как следует, нашлась бы только причина.

Городовой приводит «нигилиста», который утверждает, что у лягушек имеется душа. За это его сажают под арест.

Появляется задрипанный мужичонка и сообщает, что у Измайловых в погребе труп. Разом оживившиеся полицейские отправляются к Измайловым.

Картина восьмая. Свадебный пир в разгаре. Полупьяные гости со священником во главе славословят новобрачным. Внезапно Катерина замечает, что замок на погребке сбит. Она решает бежать с Сергеем. Но поздно. В ворота стучат. Исправник начинает разговор издали, но Катерина не выдерживает и просит связать себя. Сергей пытается бежать, но его хватают.

Картина девятая. Партия каторжан, следующая по этапу в Сибирь, дошла до большой реки. За взятку часовой разрешает Катерине подойти к мужчинам. Но Сергей грубо гонит ее. Он обвиняет Катерину во всех своих несчастях, а сам проби-

рается к молодой каторжнице Сонетке. Он развязно домогается ее любви; но бывшая Сонетка не привыкла любить задаром. Она показывает свои изорвавшиеся чулки и требует, чтобы Сергей раздобыл у купчихи новые. Притворившись больным, он выманивает у Катерины ее последние чулки и тут же, отдав их Сонетке, исчезает с ней с глаз других. Каторжницы осыпают Катерину насмешками.

Сергей с Сонеткой возвращается. Сонетка издевается над Катериной и дразнит ее, показывая подарок Сергея. Старый каторжник ласково заговаривает с Катериной — она не замечает этого, ничего не слышит. Внезапно она сталкивает Сонетку в воду и сама бросается вслед за нею. Быстрое течение уносит обоих.

Под тоскливую песню каторжане продолжают свой путь.

«Ах, отчего это жизнь наша такая темная, страшная? Разве для такой жизни рожден человек?»

В юношеских произведениях Шостаковича представлены почти все музыкальные жанры. До «Катерины Измайловой» созданы три симфонии, два балета («Болт» и «Золотой век»), опера «Нос», «Три фантастических танца», цикл прелюдий и Соната для фортепиано, Прелюд и Скерцо для струнного октета, романсы на слова японских поэтов и две басни Крылова для голоса с оркестром и другие произведения. К этому времени была написана музыка к трем фильмам и пяти драматическим спектаклям (в том числе «Клоп» Маяковского, «Гамлет» Шекспира). Это было время поисков своего пути, своего творческого преломления всех богатств классической и современной музыки. Завершением этого периода в инструментальной музыке стала Четвертая симфония, в области музыкального театра — «Катерина Измайлова».

В этих произведениях наряду с гротеском и сатирой, преобладавшими в музыке Шостаковича до этого, впервые проявилась человеческая глубина, величие трагизма.

Впервые прозвучала тема всего творчества Шостаковича — обличение зла и защита от него подлинной человечности.

Опера «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда», как она вначале называлась) написана композитором в гг. 1930—1932 и впервые поставлена 22 января 1934 г. в Ленинградском Малом оперном театре. Почти одновременно с Малеготом оперу поставил Московский музыкальный театр имени В. И. Немировича-Данченко. Первая зарубежная постановка состоялась в Братиславе в 1935 г. Вскоре новая опера увидела свет рампы в Копенгагене, Праге, Стокгольме, Кливленде, Нью-Йорке, Загребе, Цюрихе, Милане, Брно и некоторых других городах Европы и Америки.

В гг. 1962—1963 Шостакович подготовил новую редакцию оперы. Самое главное в нем — заострение характеристик действующих лиц, устранение некоторых случайных привнесений, не помогающих раскрытию образа. Композитор внес значительные изменения в партитуру, несколько изменил вокальные партии и заново написал музыку двух антрактов. Московский музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 8 января 1963 года осуществил первую постановку оперы в ее новой редакции. Эта новая авторская редакция принята в настоящее время всеми оперными театрами, поставившими оперу, в том числе зарубежными — Лондон, Белград, Ницца, Вена, Брно, Будапешт, Познань, Сан-Франциско, Копенгаген, Берлин (ГДР), Варшава, Бухарест, Аугсбург, Мюнхен и др.

(Из статьи, написанной к первой постановке оперы)

... Почему я взял именно этот сюжет для написания оперы? Во-первых, потому, что в развитии советской оперы еще очень мало использовано классическое наследие русской литературы, а самое главное потому, что повесть Лескова насыщена богатым драматургическим и социальным содержанием. Пожалуй, в русской литературе нет по своей выразительности более яркого произведения, характеризующего положение женщины в старое дореволюционное время в России.

«Леди Макбет Мценского уезда» трактуется мною в ином плане, нежели у Лескова... Я стараюсь трактовать Екатерину Львовну как лицо положительное и заслуживающее сочувствие зрителя. Это сочувствие вызвать не так просто: Екатерина Львовна совершает ряд не вяжущихся с моралью и этикой поступков. Тут и появляется основное расхождение с Лесковым: Лесков рисует Екатерину Львовну очень жестокой женщиной, которая «с жиру бесится» и совершает убийство неповинных, по мнению Лескова, людей. Мне же хочется эти события объяснить таким образом: Екатерина Львовна — женщина умная, талантливая и интересная; благодаря тяжелым и кошмарным условиям, в которые ее поставила жизнь, благодаря окружению жестокой, жадной мелочной купеческой среды — ее жизнь делается печальной, неинтересной, грустной.

... Долго рассказывать, как я оправдываю все эти поступки, не стоит, так как это гораздо больше оправдано музыкальным материалом, ибо я считаю, что в оперном произведении музыка играет главную, ведущую роль.

... Музыкальный язык оперы я старался сделать максимально простым и выразительным. Я не могу согласиться с теориями, одно время имевшими у нас хождение, о том, что в новой опере должна отсутствовать вокальная линия и что вокальная линия является не чем иным, как разговором, в котором должны быть подчеркнуты интонации. Опера является прежде всего вокальным произведением, и певцы должны заниматься своей прямой обязанностью — петь, но не разговаривать, не декламировать и не интонировать. У меня все вокальные партии построены на широкой кантилене с учетом всех возможностей человеческого голоса — этого богатейшего инструмента.

СОВРЕМЕННОКИ О Д. Д. ШОСТАКОВИЧЕ И «КАТЕРИНЕ ИЗМАЙЛОВЕ»

Со времени «Пиковой дамы» П. И. Чайковского в русской музыке, по моему мнению, не появлялась опера более новая для своей эпохи... По своему высокому драматизму, по эмоциональной силе и виртуозности музыкального языка — это лучшее, что за последнее столетие создано в русской оперной литературе.

Дирижер первой постановки САМУИЛ САМОСУД (1934)

*

Опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» — крупнейшее и выдающееся явление в области советского музыкального театра за все годы Революции. Это глубоко волнующая лирическая драма женской жизни, раскрытая на фоне ужасающих своей правдивостью «очерков» жестокого, развратного и издевательского быта российской провинции, «семейного быта» зажиточного купца. Нравы, как изобличает их композитор, превосходят все, что раскрывалось в подобном роде русской литературой.

... Не оркестр, а нервная система с тончайшими рефлексами.

... Инструментальная речь «Леди Макбет» насыщена колющими, жалящими эпиграммами, броскими острогами, меткими и лаконичными, плакатными репликами. Оркестр искрится остроумием. О колорите думаешь после. Вернее, и колорит определяется через остроту характеристики и самодовлеющего значения не имеет. Но силой своего творчества, нервностью, неистовой страстью к срыва-

нию сглаживающих жестокую действительность вымыслов, Шостакович к остроте показа присоединяет взволнованность. Не сентиментальные слезы, не умильные сентенции, а страстную взволнованность чуткого художника-мастера, оознавшего социальное зло.

... Только этим сочетанием в Шостаковиче остроты ума, наблюдающего и оценивающего, и взволнованности художника я могу объяснить редкую удачу — сочетание в его опере четкой обобщенности и лозунговой отточенности с бурным темпераментным «бегом» и, наконец, саркастической усмешки с глубоким и страстным чувством. Когда сквозь кошмарную гнетущую бытовую атмосферу начинают пробиваться тихие жутко-сосредоточенные «речи наедине с собой» Екатерины Львовны, музыка достигает высших свойств своих: человечности, эмоциональной правдивости, величия страдания.

БОРИС АСАФЬЕВ (1934)

*

Это было что-то году в тридцать шестом — я незадолго перед тем окончил Королевский музыкальный колледж и с жадностью впитывал в себя все музыкальные впечатления, какие только попадались мне; вот тогда-то я посетил старинный Королевский зал в Лондоне, произведения которого были мало известные в Англии. По моему убеждению, в концертном исполнении оперы редко удается передать достаточно хорошо смысл ее драматической коллизии. Однако эта опера — «Леди Макбет Мценского уезда», как она тогда называлась, — потрясла меня. Вероятно, исполнение было достаточно хорошее, чтобы дать мне представление о силе, иронии и нежности, а также о глубоком трагизме последнего действия. Я чувствовал новизну и индивидуальность музыки, несмотря на то, что она, естественно, утонула своими корнями в великое прошлое.

... Это исполнение «Катерины Измайловой» положило начало моему глубокому почитанию произведений Дмитрия Шостаковича.

БЕНДЖАМИН БРИТТЕН (1966)

*

Если бы мне пришлось заполнять анкету, посвященную главным событиям моей биографии, то на ее вопросы я бы ответил так:

Самая значительная человеческая встреча в Вашей жизни? — С Шостаковичем.

Самые сильные музыкальные впечатления? — От творчества Шостаковича.

Самое важное в Вашей исполнительской деятельности? — Работа над произведениями Шостаковича.

Самые большие трудности, стоявшие на Вашем пути дирижера? — Препятствия и противодействие, «мучительные роды» при подготовке почти каждой премьеры симфоний Шостаковича.

... Величие Шостаковича определяется для меня прежде всего значительностью той общественной и нравственной идеи, которая проходит через все его творчество. Это — мысль о том, чтобы не было людям плохо, чтобы они не мучились и не страдали из-за войн и социальных бедствий, несправедливости и подавления.

... Совестливость, обостренное восприятие зла и человеческих страданий, желание сделать так, чтобы всем было хорошо, — драгоценные качества той лучшей части русской интеллигенции, наследником которой является Шостакович. Тут упоминаются и Достоевский, и Лев Толстой с его «Не могу молчать».

Музыка Шостаковича, великого композитора нашей эпохи, завоевала признание в Советской стране и во всем мире. Она навсегда останется в истории мировой музыкальной культуры как одна из ее вершин.

ЕВГЕНИЙ МРАВИНСКИЙ (1966)

RAT «Estonia» väljaanne
Koostanud Merike Vaitmaa

Hind 25 kop.

Цена 25 коп.