

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Вступление

Поэт Гофман не узнает своей Музы...

Пролог

Городской советник Линдорф приходит в находящийся рядом с оперным театром трактир Лютера, чтобы купить у слуги оперной примадонны Стеллы Андреаса любовное письмо от Стеллы к Гофману. Прочитав письмо, он решает помешать свиданию Гофмана и Стеллы.

В антракте трактир наполняется студентами. Все ждут Гофмана. Вот и поэт со своим верным другом Никлаусом (в действительности это принявшая образ друга Муза), но сегодня он особенно задумчив и замкнут. Его убеждают забыть грусть и веселиться и он поет друзьям забавную историю о карлике Клейнзаке. Думы о Стелле прерывают песню. Возникает перебранка с Линдорфом, в котором Гофман видит враждебного носителя зла.

Вдохновленный Музой, Гофман решает рассказать друзьям три истории о трех женщинах, на самом деле о трех образах своей вселюбленной Стеллы — кукле, певице и куртизанке.

Все забывают о спектакле и остаются слушать сказки Гофмана.

Сказка первая — Олимпия

Студент-физик Гофман должен стать продолжателем работ и идей талантливого ученого и инженера Спаланцани, который сконструировал внешне, как живую, механическую куклу Олимпию с совершеннейшей программой.

Чудо-оптик Коппелиус (который сделал для Олимпии глаза и является соавтором куклы) продает Гофману очки, сквозь которые мир кажется таким, каким желает видеть его носитель очков. Надев очки, Гофман влюбляется в прелестную куклу. Никлаус пытается убедить его увидеть, что кукла безжизненна, но бесполезно.

Спаланцани вынуждает Коппелиуса подписать договор и покупает у него авторское право на глаза автоматической куклы.

Собираются гости и автоматические домочадцы Спаланцани, которым представляют Олимпию. Олимпия выступает с песней, которая, несмотря на небольшие заминки, удается, и безнадежно влюбленный Гофман ищет возможность остаться с «девушкой» наедине, чтобы открыть ей свое сердце. После ужина начинается вальс. Гофман, не выдержав танцевального темпа куклы, падает без сознания и разбивает очки.

Коппелиус узнает, что договор со Спаланцани довел его до банкротства и решает сломать куклу. Механизм Олимпии не выдерживает заданного Коппелиусом напряжения и кукла гибнет.

Вместо прелестной девушки перед Гофманом только кучи проводов и шестеренок.

Антракт

Сказка вторая — Антония

Певица Антония живет в мире идеальных представлений и использует любой момент, чтобы петь о чувствах и любви, хотя ее отец Креспель категорически запретил ей пение — это может убить дочь. Креспель не желает также, чтобы Антония встречалась с Гофманом, так как под влиянием поэта дочь не сумеет удержаться от пения. Между тем полуглухой слуга Франц развлекается песней и танцами.

Приходит Гофман и вместе с Антонией они поют друг другу о своих чувствах. Возвращается отец и дочь убегает к себе, но Гофман остается, чтобы выяснить причину враждебности отца.

Появляется медик-гипнотизер Миракль, хобби которого «залечивать» людей до смерти. Несмотря на протесты Креспеля, Мираклю удается заставить его дочь петь. Гофман уходит, чтобы его присутствие не влияло на Антонию. Доктор же появляется вновь и убеждает певицу переступить запрет. Он оживляет мать Антонии, которую когда-то также «залечил» до смерти, и вместе они доводят девушку до того, что она начинает самозабвенно петь, пока не падает мертвой. Прибывший Гофман хочет позвать врача, но доктор Миракль уже поставил диагноз — мертва!

Антония оказалась слишком слабой, чтобы противостоять своей страсти пению и принять любовь, которую предлагал ей Гофман.

Антракт

Сказка третья — Джульетта

Известнейшая куртизанка Венеции Джульетта собирает в свой притягательный будуар массу гостей карнавала, ищущих приключений, чтобы предложить им страсти, вино и азартные игры. Среди гостей и Гофман с Никлаусом.

Даппертутто, которому принадлежит здесь все богатство и власть, коллекционер человеческих душ и хотел бы с помощью своей рабыни Джульетты пополнить свои экспонаты душой композитора и поэта Гофмана. Джульетта исполняет дьявольское желание Даппертутто, убеждая Гофмана подарить свое зеркальное отражение в уплату за любовь куртизанки.

Гофман отдает свое отражение и надеется, что ему удастся получить из рук фаворита Джульетты Шлемиля ключи от будуара. Тогда знаменитая куртизанка принадлежит там только ему. На дуэли поэт убивает своего противника, а смеющаяся Джульетта уходит с Даппертутто.

Из Гофмана получился бездушный убийца.

Эпилог

Все три трагические любовные истории рассказаны. Приходит Стелла, но Гофман не узнает ее, видя в ней то Куклу, то Певицу, то Куртизанку. Линдорф уводит Стеллу и Гофман остается один.

Теперь показывается Гофману его Муза, которая зовет его с собой в мир творчества. Оставая ничтожную красоту брэнного мира, пустые впечатления и обманчивые страсти, Гофман уходит с Музой. Переживая фантастические адские муки, рождается ПОЭТ.

ЖАК ОФФЕНБАХ (настоящая фамилия Эбершт) родился в 1819 году в Кёльне. С детских лет он обучался игре на виолончели. В 1833 году Оффенбах переселился в Париж, где занимался в консерватории по классу виолончели, работал в театральных оркестрах, а также концертировал как виолончелист. Много времени уделял Оффенбах сочинению музыки, но его ранние произведения не вызвали интереса публики и издателей. В 1849 году Оффенбах стал дирижером «Театра Франсез», где в его обязанности входил также подбор музыки к спектаклям и антрактам. В 1853 г. была поставлена первая оперетта Оффенбаха «Пепито», тепло встреченная публикой. Через два года он организовал собственный театр «Буфф-Паризьен» и вскоре парижане полюбили этот театр, для которого Оффенбах писал по несколько оперетт в год. Шумный успех имела оперетта «Помолвка при фонарях» (1857). Но Оффенбаху приходилось писать музыку лишь к небольшим пьесам, так как маленькие театры имели право ставить только одноактные произведения и выпускать на сцену не более 4 персонажей. Оффенбах добился отмены этого положения и в 1858 г. в театре с огромным успехом была поставлена его первая 3-х актная оперетта «Орфей в аду», выдержавшая около 300 представлений. До 1866 г. состоялись премьеры 26 оперетт Оффенбаха, в том числе «Прекрасная Елена» (1864, завоевавшая все сцены мира), «Рейнская Ундина» (1864, знаменитая баркароль из этой оперетты впоследствии вошла в оперу «Сказки Гофмана»). В 1866 году Оффенбах отказался от антрепризы театра и полностью занялся творческой деятельностью. В различных парижских театрах были поставлены его оперетты — «Синяя борода» (1866), «Парижская жизнь» (1866), «Герцогиня Герольштейнская» (1867), «Перикола» (1868) и др. 1860-е гг. — период расцвета творчества Оффенбаха. Одно за другим возникали произведения, позволяющие считать Оффенбаха основоположником классической оперетты. Кумир парижской публики, которого Россини назвал «Моцартом Елисейских полей», затмил своей популярностью всех современных ему театральных композиторов. В 1872 г. Оффенбах снова организовал театр. Но вкусы публики изменились и новая редакция прославленных оперетт и новые произведения не имели прежнего успеха. В 1876 г. Оффенбах потерпел банкротство и лишился всего состояния. Желая поправить дела, он в 1877 г. отправился на гастроли в США, но и это не спасло композитора от материальных невзгод, вернулся он с поездки уже больным.

Работая всю жизнь в жанрах легкой музыки, Оффенбах не переставал мечтать о создании большой оперы. Лишь в последние годы жизни, уже больной, предчувствуя близкую кончину, Оффенбах работал над сочинением оперы «Сказки Гофмана». Он не успел закончить партитуру, которую завершил Э. Гиро. Премьера оперы состоялась четыре месяца спустя после смерти композитора в «Опере-комик» в феврале месяце 1881 года.

Автор либретто **ЖЮЛЬ БАРБЬЕ** (1822—1901), французский драматург и либреттист, дебютировал в «Комедии франсез» в 1847 году пьесой «Тень Мольера». Настоящий успех он завоевал, связавшись с оперным театром (вдобавок к работе либреттиста был несколько месяцев в 1887 году даже директором Опера-комик). Барбье писал как правило свои произведения с кем-то вместе, чаще всего с М. Карре. Из их совместных работ над оперными либреттами наиболее известными стали тексты к операм «Фауст» и «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, «Гамлет» и «Миньон» А. Тома, «Динора» Дж. Мейербера.

В 1851 году в театре «Одэон» была поставлена пьеса Ж. Барбье и М. Карре «Сказки Гофмана», на премьере которой был и Ж. Оффенбах. Оттуда и возникла идея о создании романтико-фантастической оперы. Барбье написал в 1871 году по пьесе эффектное либретто. Карре был к этому времени тяжело болен и не участвовал больше в совместной работе. Сначала либретто было задумано для Гектора Саломона. Оффенбах взял просто десять лет спустя готовый текст.

МИШЕЛЬ КАРРЕ (1819—1872) — французский писатель, либреттист и переводчик. Его становлению либреттистом положила начало драма в стихах «Юность Лютера». Он создал тексты примерно 25 музыкальных спектаклей, в том числе (в добавок к написанному вместе с Барбье) «Мирель» Ш. Гуно, «Искатели жемчуга» Ж. Бизе (вместе с Э. Кормоном). М. Карре писал также либретто для оперетт Лекока, переводил на французский язык тексты опер Моцарта. Из оперетт Ж. Оффенбаха на либретто Карре написаны оперетты «Помолвка при фонарях» (1857, вместе с Л. Батю) и «Роза из Сен-Флура» (1856).

ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН родился в 1776 году в Пруссии в семье Кенигсбергского адвоката. Из-за развода родителей в 3-летнем возрасте Гофман оказался у бабушки, где тетя и дядя сильно повлияли на развитие мальчика — первая на его фантазию, а трезвость и педантность второго развила ироническую склонность у будущего писателя. Дядя дал ему и первые музыкальные уроки. В школе Гофман не бросался в глаза особой одаренностью, потому что больше занимался музыкой и рисованием, чем школьными заданиями. В 11 лет он познакомился с Теодором фон Хиппелем (племянником знаменитого писателя Теодора Готлиб фон Хиппеля), дружба эта длилась до смерти Гофмана и была поддержкой в тяжелые периоды жизни писателя. Поступив в родном городе в университет, Гофман изучал юриспруденцию, закончив обучение с блестящими оценками. В последние годы учения он влюбился в даму, принадлежавшую к высшему обществу. Чувство это было с самого начала безнадежно и грустное воспоминание оставило след на всю жизнь. Чтобы не загубить свою карьеру, ему пришлось покинуть Кенигсберг и поступить на работу в уездном совете Глогау. Блестяще совершив экзамен судебного чиновника, он поступил на работу в уездный суд Позена. С этого времени начинается богатый событиями период жизни Гофмана. Вращаясь в лучших кругах Позена, обладающий сатирическим складом ума Гофман соблазнился на опрометчивые поступки — появились цвет-

ные карикатуры на известные личности, которые его друзья повсюду распространяли. Генерал Ястров пожаловался в Берлин, итогом была высылка Гофмана в маленький польский городок Плоцк на место советника. Гофман отметил потом дьявольскую ловкость, с которой его превратили в орудие тонкой мести. Вероятно, что личность использовавшая его впоследствии стала источником вдохновения при создании сатанинских образов (Коппелиус, Миракль, Даппертутто). Проведенные в Плоцке 2 года были плодотворны — у него было достаточно времени для занятий музыкой, живописью и литературой. Он написал целый ряд статей, создал портреты друзей, нарисовал карикатуры на врагов. В 1803 году друзьям Гофмана удалось добиться назначения его советником верховного суда Варшавы, где он пробыл до 1806 г. О широте его кругозора и универсальности знаний говорит, например, факт, что он составил план восстановления сгоревшего дворца Музыкального общества и реставрировал сам большую часть картин. Счастливые варшавские дни закончились нашествием Наполеона I и сменой прусского правительства. Гофман поселился в Берлине, но здесь ему не удалось пробиться, несмотря на многочисленные таланты. Некоторое время он жил в большой нищете, пока в 1808 году граф Юлиус фон Соден не пригласил его музыкальным директором театра в Бамберге. Театральная деятельность к этому времени попала под влияние ростовщиков, скупость которых была так велика, что Гофман предпочел зарабатывать на хлеб домашним учителем. Теперь оставалось время для литературных занятий. Он стал сотрудничать в Лейпцигской газете «Allgemeine musikalische Zeitung», для которой и создал свои «Фантастические пьесы». В 1810 г. его снова пригласили в театр и впервые многогранный талант Гофмана нашел себе применение — он был композитором, дирижером, художником-декоратором и постановщиком, в издательство были взяты первые большие произведения. Будущее казалось обеспеченным. И все же он опять попал в затруднение, когда в 1812 был вынужден покинуть театр, а война забрала последних учеников. Спустя год положение исправилось, он получил место музыкального директора в театре Secunda, попеременно гастролировавшем в Дрездене и Лейпциге. В Лейпциге он закончил оперу «Ундины» (либретто де ля Мот-Фуке по собственной сказке). Но вновь он остался без средств к существованию, будучи вынужден после конфликта оставить театр. Верный друг Теодор фон Хиппель добился для Гофмана назначения его на государственную службу и в 1815 он стал советником суда в Берлине. Там познакомился Гофман с интеллектуальной элитой своего времени (Фуке, Шамиссо, Контесса и др.). Этот жизнерадостный кружок назывался «Серапионовы братья» и принадлежа к нему написал Гофман свои лучшие произведения. В Берлине его оценили высоко и как замечательного юриста, что подтверждает его назначение членом верховного апелляционного суда в 1821 г. Гофман не смог долго наслаждаться своими успехами из-за внезапной тяжелой болезни. За параличом последовала неизлечимая болезнь позвоночника и в 1822 году он умер.

О творчестве Гофмана

Во всех своих произведениях Гофман — творец с ясным образом мыслей, исследующий все до конца. Он любил острый рисунок и стремился к совершенной красоте формы. Время расцвета романтизма обогатило его фантазию, но при этом Гофман не утратил выразительной ясности. Особенность его таланта в том, что проведенная им линия искривилась и стала карикатурой. Превосходство над рутинной и обывателем соблазняла его на сатирическую издевку.

Основные музыкальные произведения Гофмана: оперы «Ундины» и «Любовь и ревность», музыкальные комедии «Веселые музыканты» и «Маски», симфония, Месса для солистов, хора, органа и оркестра, многочисленные вокальные и камерные произведения.

Основные литературные произведения Гофмана: романы «Дьявольский эликсир», «Житейские воззрения Кота Мурра» (не окончен); сборники статей «Фантастические пьесы в манере Калло», множество произведений на музыкальные темы — Крейсерианы и Бетховенианы, новеллы «Поэт и композитор», «Автомат». Его взгляды на театр изложены в книге «Необычайные страдания одного театрального директора» и др.

Из художественных произведений основная часть — это портреты и гротескные рисунки, а также иллюстрации к своим литературным произведениям и эскизы к спектаклям.

Гофман обладает тонким музыкальным чутьем, доконченностью решений, редкостной эрудицией и умением оценивать на фоне общего развития культуры явления своего времени. В литературном творчестве он объединяет сказку и действительность и показывает противоречия поэтических и обыденных взглядов.

События «Сказки Гофмана» и связи с жизнью и произведениями Гофмана.

В основу своего текста автор либретто взял три произведения Гофмана: «Песочный человечек» — первая часть из «Ночных историй», действующие лица которой Олимпия, Спаланцани и Коппелиус представлены в I акте оперы. Основой второго акта оперы является «Советник Креспель» из «Серапионовых братьев». Но доктора Миракля (из того же действия) нет ни в одном произведении Гофмана. История о потерянном зеркальном отражении с Джульеттой, Даппертутто и Шлемилом (3-ий акт) взяты из «Приключений в новогоднюю ночь». Слуга Питикиначчо — из «Серапионовых братьев». Во многих случаях персонажи Барье не соответствуют сути действующих лиц Гофмана, сохранено лишь имя.

С жизнью Гофмана связана только песенка о карлике Клейнзака, который мерещился больному Гофману в фантастических сновидениях.

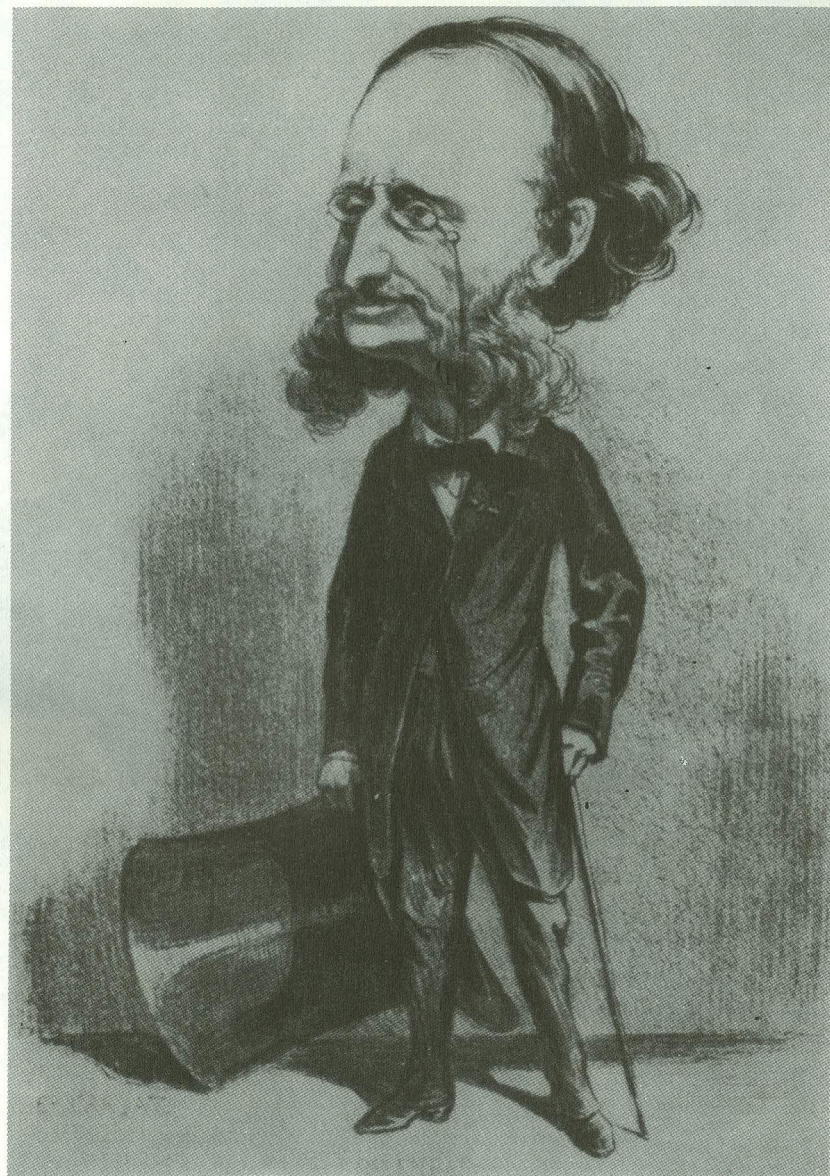
Прообразом Музы Гофмана/Никлауса быть может является друг Гофмана фон Хиппель.

Заведующий постановочной частью — Яан Миккель
Заведующая декорационной частью — Кюлли Роот
Руководитель изготовлением костюмов — Лийс Сооде
Заведующая гримерной частью — Илли-Анн Кале
Заведующая реквизитной частью — Карин Линдмаа
Освещение — Эвальд Радик
Звуковое оформление — Уно Тормет
Главный машинист сцены — Хейно Лиллипуу

Оформление обложки — Тыну Вирве
Составление программы — Пилле Пальм

Hind
Цена 40 коп.
коп.

TR. 1. 4700. MB-11795. 10 000. 1987.

J. Offenbach. Sarjat' sarž.

Ж. Оффенбах. Современная карикатура