

Русалка

Опера в четырех действиях [Александра Сергеевича Даргомыжского](#) на либретто композитора по драме А.С.Пушкина.

Жанр: психологическая бытовая муз. драма.

Действующие лица:

КНЯЗЬ (тенор)

КНЯГИНЯ (меццо-сопрано)

МЕЛЬНИК (бас)

НАТАША, его дочь, потом русалка (сопрано)

ОЛЬГА, сирота, преданная княгине (сопрано)

РУСАЛОЧКА, 12 лет

БОЯРЕ, БОЯРЫНИ, ОХОТНИКИ,

КРЕСТЬЯНЕ, КРЕСТЬЯНКИ, РУСАЛКИ.

Время действия: мифическое.

Место действия: окрестности и берег Днепра.

Первое исполнение: Санкт-Петербург, 4 (16) мая 1856 года.

ДЕЙСТВИЕ I

Берег Днепра. Вдали река; налево мельница, возле нее дуб, направо скамейка. Наташа сидит задумчиво на скамейке, мельник стоит перед нею. Действие начинается с арии мельника («Ох, то-то все вы, девки молодые, посмотришь, мало толку в вас»), в которой он с простодушно-грубоватой прямоотой наставляет дочь, как извлечь побольше выгоды для себя и для родных из любви к ней князя. С некоторых пор князь часто бывал у них, и Наташа полюбила его. Но в последнее время он стал реже приходить. Наташа с тоской ждет его. Из задумчивости ее выводит доносящийся издали конский топот («Чу! Я слышу топот его коня»). Наташа готова броситься навстречу любимому. Мельник останавливает ее за руку и предупреждает: «Смотри же, не забывай моих советов» (которые она, пребывая в мечтательном состоянии, едва ли слышала). Входит князь; Наташа спешит к нему. Князь приветствует ее и мельника. Начинается их терцет. Князь приехал, чтобы проститься с Наташей навсегда. Но он не может решиться сказать ей об этом. Ровно год, как он впервые увидел ее и полюбил. Наташа чувствует, что что-то изменилось в князе («Ах, прошло то время, время золотое, когда меня любил ты сердцем и душой»). Ее слова полны грусти. Мельник сердится — Наташа все не то говорит («Ну, понесла обычный бред: все свое»). Входит конюший и подает князю ларчик с ожерельем. Князь дарит его Наташе. Мельника князь тоже, как он говорит, не забыл: у него есть подарок (он передаст его позже). И хотя беспокойство до конца не покидает Наташу, сейчас, с князем, она счастлива («Ласковым словом дух мой оживляешь»). Терцет кончается, и наши герои уходят на мельницу.

Входят крестьяне с граблями и косами; один из них играет на дудке. Начинаются песни и пляски. Крестьяне заводят хороводы, девушки заплетают плетень. Действия крестьян соответствуют содержанию их песен: девушки сходятся в круг, бьют в ладоши, садятся, ложатся на землю и, наконец, заводят шуточную драку. Все это совсем не занимает князя. Мельник, видя, что князь невесел, делает знак крестьянам, чтобы они удалились. Крестьяне расходятся; мельник уходит за ними.

На сцене остается один князь. Выходит Наташа и останавливается неподалеку от него, она грустно смотрит на князя. Звучит их дуэт. Князь говорит Наташе о том, что должен покинуть ее. Дважды звучит ее вопрос (робко): «Ты женишься?» И вновь (с яростью): «Ты женишься?» «Что ж делать? Судьбе должны мы покориться» — таков ответ князя. Наташа закрывает лицо руками, потом медленно опускает их и остается неподвижной. Князь дает ей на память девичий убор — повязку на голову. Затем вынимает кошелек с деньгами и кладет на скамейку — это его подарок мельнику. Князь целует Наташу и хочет уйти. Она, как будто опомнясь, быстрым движением останавливает его: ее мысли путаются, но вот она овладевает собой и наконец произносит (вполголоса и в большом волнении): «Я скоро матерью должна назваться». Князь обещает не оставить ее и ребенка и поспешно уходит. Наташа остается неподвижной.

Входит мельник. Ему очень нравится убор Наташи. Он расхваливает князя. Наташа молчит. Мельник замечает мешочек с деньгами. Он удивлен реакцией Наташи: «Что ж молчишь? Аль от радости нежданной на тебя столбняк напал?» Наташа вся в своих мыслях. В дуэте с мельником в ней борются противоположные чувства, и в конце концов, все более и более ожесточаясь, она срывает с себя жемчужное ожерелье, а вслед за ним и повязку — подарки князя — и в полном беспамятстве падает на колени. («В музыке есть гнев, есть порыв ревности, но, по моему мнению, — замечает А.Н.Серов, — не в требуемой степени силы».) Ее окружает народ. Она ничего не замечает, бежит к реке и бросается в воду. Мельник пытается остановить ее, хочет бежать за нею, но падает в изнеможении.

ДЕЙСТВИЕ II

Богатые хоромы. Свадьба князя. Молодые сидят за княжеским столом; кругом гости и бояре в богатых нарядах. Боярыни и боярышни сидят чинно на скамьях. По бокам стоят толпы сенных девушек и княжеских охотников. Хор гостей величает новобрачных («Как во горнице светлице»). Князь выводит княгиню к девицам; те окружают ее, и она прощается с ними и со своим девичеством. Княгиня отдает себя князю («Отныне буду я твоей»), князь же клянется всю жизнь посвятить ей, своей супруге. Свадебное веселье в разгаре. Гости поют заздравный хор. Хоровые эпизоды сменяются танцами. Боярыни в малиновых бархатных сарафанах, золотых повойниках с кисейными покрывалами. Боярышни в белых газетовых сарафанах с серебряными уборами и распущенными косами (ремарки касательно туалетов — А.С.Даргомьжского). Исполняется «Славянский танец». За ним следует Цыганский танец (двенадцать цыганок с ложками и бубенчиками). (Уже первые критики «Русалки» — Ростислав (Ф.М.Толстой) и А.Н.Серов — усматривали некоторое прегрешение против хорошего эстетического вкуса вообще во включении балетных номеров в оперу (Серов), что, надо сказать, получило широчайшее распространение как в западном оперном искусстве, так и в русской опере, и конкретно в «Цыганском танце» в данном случае. Ростислав, в частности, писал: «Если предки наши и забавлялись пляскою цыган, то, конечно, не приглашая их в столовую, а смотрели на них с высокого крыльца».)

До сих пор все происходившее во втором действии было плодом фантазии композитора, дабы воплотить на сцене то, что у Пушкина обозначено всего двумя словами: «княжеская свадьба». Далее композитор кладет на музыку речи персонажей пушкинской драмы. Это составляет финал второго действия оперы. Сват призывает девушек петь. Девушки откликаются на этот призыв песней в чисто русском стиле: «Сватушка, сватушка, бестолковый сватушка!» Сват и девушки дурачатся: сват раздает девушкам подарки, те же, в свою очередь, шаловливо теребят его. И вдруг из их толпы слышится голос Наташи: «По камушкам, по желтому песочку пробегала быстрая речка». Жалобные звуки этой песни напрочь рассеивают все веселое настроение свадьбы. Князь, встревоженный, встает со своего места. Гости в недоумении. Князь в смятении: «Кто выбрал эту

песню?» Девушки хором отвечают: «Не я, не я, не мы». Князь подозревает, что на свадьбу явилась мельничиха и, тихо обращаясь к конюшему, приказывает, чтобы он вывел ее. С глубоким сожалением княгиня говорит, что не к добру на свадьбе звучит грустная песня, что она горе предвещает. Сват старается восстановить веселое настроение; он поднимает тост за здоровье молодых. Хор подхватывает здравицу. Князь хочет подойти к жене, чтобы по обычаю поцеловать ее. Девушки толпой заслоняют молодую. Князь старается пробраться сквозь толпу, и в тот момент, когда он подходит к жене и целует ее, в толпе раздается громкий женский стон. Свадебное торжество совершенно омрачено. Все в смятении.

ДЕЙСТВИЕ III

Картина 1. Третье действие начинается монологом княгини. Она в своем тереме сидит одна в задумчивости. С момента свадьбы прошло двенадцать лет. Женитьба не принесла ни князю, ни княгине счастья. В оркестре звучат деревянные духовые, словно звуки охотничьих рогов. Княгиня тревожно подбегает к окну. Нет, это не князь. И княгиня грустит о тех временах, когда князь не отлучался от нее ни на шаг и глаз с нее не сводил.

Входит Ольга (в опере — сирота, преданная княгине; у Пушкина — это мамка, без имени). Она утешает и успокаивает княгиню, пытается развеять ее подозрения, нет ли у князя зазнобы тайной. Песенка Ольги «Как у нас на улице муж жену молил» (ее текст сочинен композитором) вносит своим комизмом желанное разнообразие в долго господствующее в опере грустно-элегическое настроение.

Входит ловчий. На вопрос княгини, где же князь, он отвечает, что он велел всем ехать домой, а сам остался один на берегу Днепра. Княгиня, взволнованная, отправляет ловчего обратно к князю передать ему, чтобы он возвращался.

Картина 2. Берег Днепра. Декорация первого действия, только мельница полуразвалившаяся, а берег местами зарос травой. Вечер. В воде показываются русалки. Звучит их хор «Свободной толпой с глубокого дна мы ночью всплываем, нас греет луна». Заметив князя, они исчезают. Князь поет о своих чувствах в знаменитой каватине («Невольню к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила») — одна из лучших страниц оперы. Воспоминания о прежнем счастье и раскаяние наполняют его душу.

Князь подходит к дубу, и листья сыплются на него. Он удивлен: «Что это значит? Листья, поблекнув вдруг, свернулись и с шумом, как дождь, посыпались на меня!» Входит мельник, оборванный и полунагой. Смерть дочери лишила его рассудка. «Несчастный, он помешан! Бедный мельник!» — восклицает князь. «Какой я мельник? Говорят тебе, я ворон, ворон, а не мельник!» Поступок князя, совершенный им двенадцать лет назад, сокрушил, уничтожил две жизни — гибель Наташи помутила разум мельника, что, быть может, хуже смерти. И вот виновник бедствия предстает перед своей жертвой. По драматической напряженности это сильнейшая сцена в опере. Князь сочувствует мельнику, приглашает его к себе в терем. Тот отказывается («Заманишь, а потом, пожалуй, и ожерельем удавишь меня»). С криком отчаяния («Отдай мне дочь!») мельник неожиданно набрасывается на князя. Вбегают княжеские охотники и силой освобождают князя из рук мельника. Сердце князя разрывается, душа страдает. Мельник с мольбой обращается к охотникам, чтобы они защитили его от князя — ему мерещится, что князь хочет его насильно увести в свой терем. Со словами: «Виною бед я один!» — князь уходит. Охотники спешат за ним. Мельник в изнеможении падает на землю.

ДЕЙСТВИЕ IV

Картина 1. Подводный терем русалок. Одни из них прядут, другие танцуют. Действие начинается с небольшого красочно-изобразительного оркестрового вступления, которое переносит нас в фантастический мир подводного царства.

Входит царица русалок. Она обращается к остальным русалкам и посылает их плыть вверх, но никому не причинять вреда. Русалки расходятся (вернее сказать, расплываются). Под звуки арфы вбегает русалочка. Ей двенадцать лет, и ни у кого нет сомнений в том, кто она. Она рассказывает русалке (своей матери — когда-то Наташе), что она выходила к деду, что он просил собрать ему со дна реки деньги, но она не знает, что это такое, и вынесла ему пригоршню ракушинок

самоцветных, и что он был им очень рад. (У русалочки нет вокальной партии, и все это она рассказывает своим прелестным детским голоском). Русалка сокрушается об отце, слушая рассказ русалочки. И теперь она наказывает ей, чтобы она плыла к берегу и вышла навстречу тому мужчине, который придет сегодня на берег. «Он нам близок, он твой отец», — говорит она дочери. В своей арии русалка просит дочь завлечь отца в воды реки. Она по-прежнему любит князя, желает возвратить его себе, но при этом полна решимости отомстить — отомстить коварной разлучнице (княгине).

Картина 2 — финал оперы. Декорации третьего действия. Берег Днепра. Княгиня и Ольга показываются вдали. На них накинута душегрейка, на головах шапочки. Они робко пробираются к авансцене и, увидя князя, прячутся за развалинами мельницы. Входит князь. Вновь звучит мелодия его монолога («Невольно к этим грустным берегам...»). И тут на берег выходит русалочка. Князь поражен: «Что вижу я! Откуда ты, прелестное дитя?» Русалочка говорит ему, что ее прислала ее мать — та самая, которую князь когда-то любил и... покинул. Князь взволнован, он спрашивает русалочку, где она. Русалочка готова его отвести к ней. Князь хочет идти. В этот момент из-за дерева показываются княгиня и Ольга. Они окликают его. И на его вопрос, зачем они здесь, княгиня с твердостью отвечает: «Чтоб уличить тебя в измене!» Но и князь тверд. Тогда княгиня обращается к нему с мольбой: «Князь, пощади, о, пощади и выслушай меня». О жалости к княгине взывает к князю и Ольга. Издалека (за сценой) раздается голос русалки: «Мой князь!..» Все поражены. Голос вновь зовет князя. «Пойдем же, князь», — повторяет русалочка. Князь берет ее за руку. Княгиня и Ольга все еще пытаются удержать его. Но непреодолимая сила влечет его к Наташе. Вбегает мельник; он отталкивает княгиню и Ольгу, как будто защищая князя. Квартет, в котором соединяются голоса князя, княгини, мельника и Ольги, полон драматизма. Князь в совершенном беспамятстве. Мельник и русалочка увлекают его к реке. Русалочка кидается в реку, вслед за нею мельник сталкивает в воду князя и убегает. Княгиня падает без чувств. Из воды раздается смех русалок. Вбегают охотники, они хотят отыскать князя, но поздно.