

THE ENCHANTRESS

Opera in 4 acts Music by Pyotr Tchaikovsky Libretto by Ippolit Shpazhinsky

Creation History

The Enchantress, a drama by Ippolit Shpazhinsky, was stage in the autumn of 1884 at Maly Theatre in Moscow. The roles were played by famous actors of the time: Kuma by Maria Yermolova, the Princess by Glikeria Fedotova, and the Prince by Konstantin Rybakov, The play was a great success with the Moscow audience. Tchaikovsky's brother Modest visited one of the performances in early 1885 and being impressed with what he saw he told the composer about the performance and a spectacular scene of the meeting between Kuma and Young Prince. Having read the text of the play, the composer was also deeply thrilled with the scene mentioned by his brother and sent a letter to the playwright Shpazhinsky asking him to write an opera libretto. Shpazhinsky responded that he had been seeking to meet the composer for a long time and would love to collaborate with him like with no one else. After meeting the dramatist in person, Tchaikovsky could not stop thinking about the idea of the opera although he was very busy working on his programme symphony Manfred. He had scarcely finished it in late August of 1885 when he immediately proceeded to the first act of *The Enchantress*. A year later, a draft of the opera was finished. On 19 September, 1886, Pyotr Tchaikovsky began to work on the instrumentation and completed it in Maidanovo (near the town of Klin) on 6 May, 1887.

The first performance of the opera took place on 20 October, 1887, at the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg and was conducted by the author; a little later, on 14 December, it was performed in Tiflis and conducted by Mikhail Ippolitov-Ivanov, and on 2 February, 1890, at the Bolshoi Theatre in Moscow and conducted by Ippolit Altani.

Unlike the success of the play, the opera had to face serious misunderstanding of both the audience and music critics. Although the original score of the opera was shortened and altered before its performance at the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg, among other shortcomings of the piece, it was stated that the libretto was overloaded with detail. The composer himself was blamed for excessive symphonisation of the musical texture.

The opera was performed in Saint Petersburg only 12 times (the last one was on 12 October, 1888). After its Moscow staging of 1890, the opera was not performed during the composer's lifetime.

Only in the 20th century, conductors and directors of music theatres began to turn to *The Enchantress* more frequently.

Synopsis

Guests come in flock to the house of beautiful Nastasya, nicknamed "Kuma", a keeper of a wayside inn at a crossing of the Oka River — the whole Nizhny Novgorod rings with her famous courtesy and hospitality. The townsfolk gather here to make merry, have some wine and have a rest. That is why the wives of Nizhny Novgorod call her 'enchantress' and set a rumour around that she is a witch and cast spells on other women's husbands. An old deacon Mamyrov also dislikes Nastasya's life. The guests' revelry, the hostess's wealth, and her power over common people sicken him. At the deacon's instigation, Prince Kurlyatev, the Grand Prince's deputy in Nizhny Novgorod, comes to Nastasya in order to drive the gathering away and demolish the inn. However a sly and pleasant hostess knows how to soothe a menacing visitor with her endearing words and tender look, and most of all with her beauty. The Prince gives in to her charm, lets her sit him down at the table, accepts a cup of expensive wine, and having drained his goblet gives Nastasya a ring from his finger. Wishing to teach Mamyrov, Nastasya advises Prince to make the deacon dance with the jesters. Mamyrov cannot help but obey. The merrymaking at Kuma's place goes on.

Princess Yevpraksiya, the Prince's spouse, is sad and lonely. She calls Mamyrov and asks him where her husband is. Taking vengeance on the Prince and Nastasya for his humiliation, the deacon accuses them of intimate connection. The insulted Princess tries to hide her turmoil and offence before her son Yuri and, for a short while, she manages to convince him that nothing bothers their family. In the meantime, Mamyrov sends Payisy, a vagabond in the guise of a monk, to the inn to watch over Kuma.

The Prince returns home and invites his wife to have a conversation about their son's future wedding, but instead the Princess changes the subject to speak of her husband's 'cheating' with a common woman. The Princess urges her spouse to remember of his duty and threatens to complain to the elder of the Lavra. In response, the Prince threatens her with taking the veil.

A vengeful crowd rushes into the yard of the Prince's tower pursuing one of the Prince's people for excess and asking Prince Yuri known for his equity to judge. Mamyrov demands that the rebels be punished. However Yuri takes the people's side. The Princess reproves her son for intruding in his father's affairs, while monk Payisy who arrives just in time informs her that the Prince is at Kuma's place again. Giving way to her despair, the Princess tells Yuri about her husband's infidelity. Yuri swears to avenge for his mother and kill Kuma.

The Prince arrives to Kuma's inn and declares his feelings for her. First gently, then threatening, he inclines her to intimacy, but Nastasya would rather commit suicide than let the Prince take her as she is in love with another. Furious Kurlyatev leaves promising to have it his own way. As Nastasya sees him off, she ponders on this unexpected misfortune and thinks of the one her heart belongs to — Prince Yuri. Soon her friend Polya appears to tell her that Yuri promised to kill the rival in love and that he is already on his way, which means Nastasya needs to be protected. But the young woman refuses her help — she will meet the young prince alone.

Having put out the lights and left the door unlocked, Nastasya waits for her killer's coming and soon hears his footsteps. There comes Yuri with his valet Zhuran. Looking for Kuma, they enter her bedroom. Struck the woman's beauty, Yuri is unable to deliver a fatal blow and drops his dagger. Nastasya tells him that she was slandered — the Prince will never possess her — and make a declaration of love to Yuri. Her sincerity, defencelessness and power of passion awake a reciprocal feeling in the young prince's heart.

The young couple decides to flee the town as they know that they do not belong here. Yuri makes ready for escape while Nastasya waits for him in the woods. This is where she meets the Princess disguised as a wanderer who comes with poison she took from a medicine man for the enchantress. Betraving Kuma's trust, the Princess she gives her a scoop of poisoned water

and disappears. Enters Yuri — the lovers must be in a hurry. But Nastasya is unable to walk. She gets weaker and dies in the arms of his intended. Yuri is in despair. He does not realise what has happened. The Princess appears and confesses what she has done saying she could not allow the union of the young prince and the enchantress. The Princess orders her servants to throw Nastasya's body into the river. The inconsolable young prince curses his fate — he will never be happy again. The Prince who tracked down the runaways arrives and tells his son to return Nastasya to him. Yuri says that she is dead. The Prince does not believe him and stabs his son in a fit of anger. A tempest begins. Left alone, the Prince is too late to realise what he has done. Horrible visions haunt him. The filicide sees blood everywhere. Unable to withstand his torments, the Prince drops unconscious.

ЧАРОЛЕЙКА

Опера в 4-х действиях Музыка П.И. Чайковского Либретто И.В. Шпажинского

История создания

Драма Ипполита Васильевича Шпажинского «Чародейка» была поставлена осенью 1884 года в Москве на сцене Малого театра. Роли исполняли известные артисты: Кума — М. Ермолова, Княгиня — Г. Федотова, Князь — К. Рыбаков. У московской публики пьеса имела небывалый успех. На одном из представлений в начале 1885 года побывал брат Петра Ильича Чайковского — Модест и, будучи под впечатлением от увиденного, рассказал композитору о спектакле и об эффектной сцене встречи Кумы с Княжичем. Прочитав текст пьесы, композитор также был глубоко взволнован упомянутой братом сценой, после чего обратился к драматургу Шпажинскому с предложением написать либретто для оперы. В ответном письме И. Шпажинский говорил о том, что уже давно желал познакомиться с композитором и ни с кем бы не хотел

так работать, как с ним. После личной встречи с драматургом Чайковского не покидала мысль о создании оперы, несмотря на то, что он был весьма занят работой над программной симфонией «Манфред». Едва закончив ее в конце августа 1885 года, композитор незамедлительно приступил к 1 действию «Чародейки». Через год опера была завершена в эскизах. И с 19 сентября 1886 года Петр Чайковский начал инструментовку, которую окончил в Майданове (под Клином) 6 мая 1887 года.

Премьера оперы состоялась 20 октября 1887 года в Мариинском театре (Санкт-Петербург), оперой дирижировал сам автор; чуть позже, 14 декабря, в Тифлисе (дирижер Михаил Ипполитов-Иванов) и 2 февраля 1890 года в Большом театре в Москве (дирижер Ипполит Альтани).

В противоположность успеху, который имела пьеса, опера встретила серьезное непонимание как публики, так и музыкальных критиков. Хотя при постановке оперы на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге были сделаны сокращения и изменения и внесены в уже законченную партитуру, тем не менее среди основных недостатков произведения называлось перегруженное лишними деталями либретто. А в адрес лично композитора звучали обвинения в излишней симфонизации музыкальной ткани.

Опера выдержала в Петербурге только 12 представлений (последнее — 12 октября 1888 года). И после московской постановки 1890 года опера при жизни композитора в Москве более не исполнялась.

Лишь в XX веке к «Чародейке» все чаще стали обращаться дирижеры и режиссеры музыкальных театров.

Сюжет

К красавице Настасье, «Куме», хозяйке постоялого двора за Окой, гурьбой валят гости — слава о ее любезности и гостеприимстве разошлась по всему Нижнему Новгороду. Городской люд собирается здесь, чтобы повеселиться, выпить вина, отдохнуть. Оттого жены новгородские величают Настасью «чародейкой» и распуска-

ют слухи, будто она ведьма и колдовством приручает чужих мужей. Не по нраву Настасьина жизнь и дьяку Мамырову — ему претит разгул постояльцев, раздражает богатство хозяйки и ее власть над простым людом. По наущению дьяка к Настасье приезжает великокняжеский наместник — князь Курлятев, чтобы разогнать сборище и снести постоялый двор. Но лукавая и обходительная хозяйка умеет успокоить грозного гостя ласковым словом, взглядом и пуще всего — своей красотой. Князь поддается ее обаянию, позволяет усадить себя за стол, принимает из рук хозяйки чарку с дорогим вином и, осушив кубок, одаривает Настасью перстнем со своей руки. Желая проучить Мамырова, Настасья советует Князю заставить дьяка плясать со скоморохами — Мамыров не смеет ослушаться. Гулянье у Кумы продолжается.

Супруга Князя — княгиня Евпраксия тоскует в одиночестве. Призвав к себе Мамырова, она выспрашивает, где ее муж. Дьяк, мстя Князю и Настасье за свое унижение, обвиняет их в любовной связи. Оскорбленная Княгиня пытается скрыть свое смятение и обиду перед появившимся сыном Юрием и ненадолго ей удается убедить его в том, что в семье все по-прежнему спокойно и хорошо. Меж тем, Мамыров отправляет Паисия - бродягу под видом монаха на постоялый двор следить за Кумой.

Вернувшийся домой Князь приглашает супругу к беседе о будущей свадьбе их сына, но вместо этого Княгиня сводит разговор к мучающей ее «измене» мужа с простой бабой. Княгиня призывает супруга вспомнить о своем долге, угрожает ему пожаловаться старцу в Лавре. Князь в ответ грозит ей постригом в монахини.

На двор княжеского терема вбегает разъяренная толпа, преследующая за бесчинства одного из людей князя, и просит Княжича Юрия, известного своей справедливостью, рассудить. Мамыров требует наказать бунтовщиков. Но Юрий встает на сторону народа. Княгиня журит сына за то, что он вмешивается в дела отца, и подоспевший к тому моменту монах Паисий сообщает, что Князь вновь у Кумы – в отчаянии Княгиня проговаривается сыну об измене мужа. Юрий клянется отомстить за мать и убить Куму.

Князь приезжает на постоялый двор Кумы и признается ей в своих чувствах. Сначала лаской, потом угрозами он склоняет ее к связи, но Настасья готова покончить с собой, но не отдаться Князю — ведь она любит другого. Взбешенный Курлятев уходит прочь, обещая настоять на своем. Проводив его, Настасья размышляет о нежданной беде и думает о том, кому принадлежит ее сердце — о Княжиче Юрии. Вскоре появляется подруга Настасьи Поля и рассказывает, что Юрий обещал убить разлучницу чародейку, а стало быть скоро появится здесь, и Настасье понадобится защита. Но молодая женщина отказывается от помощи — она встретит Княжича сама.

Потушив свет во всем доме и оставив не запертой дверь, Настасья поджидает прихода своего убийцы и вскоре слышит шаги. Появляются Юрий со своим ловчим — Жураном. Они ищут Куму и заходят к ней в спальню. Потрясенный красотой женщины, Юрий не в силах нанести смертельный удар и роняет кинжал. Настасья говорит ему о том, что ее напрасно оклеветали — Князь никогда не будет владеть ею. И признается Юрию в любви. Ее искренность, беззащитность и сила страсти пробуждают в Княжиче ответное чувство.

Молодые люди решают бежать из Новгорода — тут им не дадут быть вместе. Юрий готовит все к отъезду, а Настасья поджидает возлюбленного в лесу. Здесь ее встречает переодетая странницей Княгиня, идущая от знахаря с ядом для чародейки. Обманув доверие Кумы, она подносит той ковшик с отравленной водой и скрывается. Появляется Юрий — влюбленным надо спешить. Но Настасья не в силах идти, она слабеет и умирает на руках у своего суженого. Юрий в отчаянии, он не понимает, что случилось. Появившаяся Княгиня признается сыну в соделяном и говорит, что не могла допустить союза Княжича и чародейки. По приказу княгини слуги бросают тело Настасьи в реку. Безутешный Княжич клянет свою судьбу — отныне ему не видеть счастья. Приезжает выследивший беглецов Князь и требует у сына, чтобы тот отдал ему Настасью. Юрий говорит, что она мертва. Князь не верит ему и в гневе закалывает сына кинжалом. Начинается буря. Оставшись один, Князь слишком поздно понимает свою ошибку, его преследуют страшные видения, сыноубийце повсюду мерещится кровь. Не в силах выдержать мук, Князь падает без чувств.

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ ЧАРОЛЕЙКА

Опера в 4-х действиях Либретто И.В. Шпажинского

Действующие лица и исполнители:

Князь Никита Данилыч Курлятев, великокняжеский наместник в Нижнем Новгороде – Олег Кленов (баритон)

Княгиня Евпраксия Романовна, жена его — Людмила Симонова (меццо-сопрано)

Княжич Юрий, их сын – Лев Кузнецов (тенор)

Мамыров, старый дьяк — Евгений Владимиров (бас)

Ненила, сестра его, постельница княгини – Нина Дербина (меццо-сопрано)

Иван Журан, княжеский ловчий — Борис Добрин (бас-баритон)

Настасья, по прозвищу «Кума», хозяйка заезжего двора у перевоза через Оку, молодая женщина — Римма Глушкова (сопрано)

Фока, дядя «Кумы» – Петр Глубокий (баритон)

Поля, подруга «Кумы» — Галина Молодцова (сопрано)

Балакин, гость нижегородский – Владимир Махов (тенор)

Потап, торговый гость — Сергей Струкачев (бас-баритон)

Лукаш, торговый гость – Лев Елисеев (тенор)

Кичига, кулачный боец – Владимир Маторин (бас)

Паисий, бродяга под видом чернеца — Андрей Соколов (характерный тенор)

яга под видом чернеца – Андреи Соколов (характерный тег Кудьма, колдун – Виктор Рыбинский (баритон)

Гость из Нижнего – Иван Будрин

Слуги, охотники, псари: Владимир Маторин, Петр Глубокий, Лев Елисеев, Иван Будрин Девушки, гости из Нижнего, приставы, княжеские холопы, скоморохи, народ

Академический Большой хор Всесоюзного радио и телевидения Художественный руководитель — Клавдий Птица Главный хормейстер — Людмила Ермакова Хомейстер — Владимир Володин

Симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения Дирижер — Геннадий Проваторов

Звукорежиссер записи – А. Мелитонян

Редактор: Е. Растегаева Звукорежиссер: М. Пилипов Художник: О. Свистун Дизайнер: Г. Жуков

DISC 1 Introduction Act 1 No. 1 Folk Scene ("We Love It Across the Oka") No. 2 Folk Scene ("Fil Go Out, Fil Walk Around") No. 3 Chorus of Guests ("Let Us All Enjoy Ourselves at Your Place") and Scene No. 4 Scene and Kuma's Arioso ("Looking Down from Nizhny") No. 5 Folk Chorus ("Hail Our Young Prince") and Scene No. 6 Scene ("That's Where the Nasty Nest of Vice Is") No. 7 Finale a) Decimet (a capella) with Chorus ("This Precious Ring to Me") b) Scene and Chorus ("A Taciturn Laughs When Drunk")	5.21 3.11 4.25 2.54 5.49 5.02 9.25 10.44	ДИСК 1 1 Интродукция Действие 1 2 № 1 Народная сцена («Любо нам за Окой») 3 № 2 Народная сцена («Пойду ли выйду ли я») 4 № 3 Хор гостей («Все гулять к тебе гурьбой») и сцена 5 № 4 Сцена и ариозо Кумы («Ліянуть с Нижнего») 6 № 5 Хор народа («Здравствуй, Княжич наш») и сцена 7 № 6 Сцена («Так вот где гульбищ скверное гнездо») 8 № 7 Финал а) Децимет (а capella) с хором («Мне этот перстень драгоценный») 6) Сцена и хор («Во хмелю молчун смеется»)	5.21 3.11 4.25 2.54 5.49 5.02 9.25 10.44
c) Dance of the Jesters and Scene Act 2 9 Entr'acte before Act 2 10 No. 8 Scene and Princess's Arioso ("That's Where the Trouble Came from") 11 No. 9 Scene and Duet of Princess and Prince Yuri ("God Grant Us Happiness") 12 No. 10 Scene Total time: 72.04	2.52 9.35 7.48 4.50	в) Пляска скоморохов и сцена Действие 2 9 Антракт ко 2 действию 1 10 № 8 Сцена и ариозо Княгини («Так вот беда пришла откуда») 11 № 9 Сцена и дуэт Княгини и Княжича Юрия («Дай нам бог в счастье жить») 12 № 10 Сцена	2.52 9.35 7.48 4.50
DISC 2 1 No. 11 Scene and Prince's Arioso ("The Image of That Beauty") 2 No. 12 Scene of Prince and Princess 3 No. 13 Folk Scene 4 No. 14 Finale Act 3 5 No. 15 Scene and Duet of Kuma and Prince ("I Am Out of Hand") 6 No. 16 Scene 7 No. 17 Scene and Duet of Kuma and Young Prince ("If Only the Rage in My Soul")	5.21 6.48 6.14 5.04 13.28 7.43 19.51	ДИСК 2 1 № 11 Сцена и ариозо Князя («А образ той пригожницы») 2 № 12 Сцена Князя с Княгиней 3 № 13 Народная сцена 4 № 14 Финал Действие 3 5 № 15 Сцена и дуэт Кумы и Князя («Нет сладу с собою») № 16 Сцена 7 № 17 Сцена и дуэт Кумы и Княжича («Когда бы гнев в душе моей»)	5.21 6.48 6.14 5.04 13.28 7.43 19.51
Total time: 64.35		Общее время звучания: 64.35	
DISC 3 Act 4 1 Entr'acte. No. 18 Scene with Chorus of Hunters 2 No. 19 Scene and Duet of Princess and Kuma ("More Furious Than Fire") 3 No. 20 Scene and Kuma's Arioso ("Where Are You My Beloved") 4 No. 21 Scene and Duet of Kuma and Princess ("He Won't Come") 5 No. 22 Scene and Quartet of Kuma, Princess, Yuri and Kudma ("Uneasiness of the Heart") 6 No. 23 Finale Total time: 44.30	10.02 6.12 5.50 4.38 1.51 15.53	ДИСК 3 Действие 4 1 Антракт. № 18 Сцена с хором охотников 2 № 19 Сцена и дуэт Княгини и Кудьмы («Огня лютей») 3 № 20 Сцена и ариозо Кумы («Где же ты, мой желанный») 4 № 21 Сцена и дуэт Кумы и Княгини («А он нейдет») 5 № 22 Сцена и квартет Кумы, Княгини, Юрия и Кудьмы («В тревоге сердечной») 6 № 23 Финал Общее время звучания: 44.30	10.02 6.12 5.50 4.38 1.51 15.53