

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)

IOLANTA

Synopsis

In the South of France, in the valley of the Vogaise Mountains, the palace of King Rene is situated. Here lives Iolanta, the young daughter of the king. She is blind from birth, but does not know it. Following the king's orders, the people surrounding the girl carefully conceal the secret from her, all strangers under pain of death are forbidden to enter the palace. In blessed ignorance Iolanta spends her days among her girl companions. However, since a short period of time ago, a vague type of yearning disturbs her peace. Iolanta cries and feels sad, and in vain her friends try to divert her from sad thoughts. The king invites the famous moor doctor, Ibn-Hakia. In a state of agitation, Rene awaits for his answer. The doctor says that a cure is possible, but in order to achieve it, Iolanta must learn of her misfortune and to wish for recovery of her sight with all her soul. The king remains adamant.

Having lost their way, two knights end up in the garden – Robert and Vaudemont. Robert was betrothed to Iolanta during his childhood, he has never seen her, and does not know that she is blind. All of his thoughts are turned towards the Countess of Lotharingia, Mathilde, and he is going to King Rene to ask him to annul the betrothal. Upon ascending onto the terrace of the wonderful garden, he sees the sleeping Iolanta. Her beautiful appearance captivates the young knight. An involuntary exclamation of admiration awakens the girl.

The young man's emotion arouses a response in Iolanta's soul. The arising feeling brings her into a state of trepidation and disturbance. Bidding the beautiful stranger goodbye, Vaudemont asks her to give him a red rose in memory of her. Instead of a red rose, Iolanta plucks a white rose. The knight realizes with horror that the girl is blind. Struck with compassion, he tells her of how beautiful is light, the eternal source of happiness and joy. Iolanta listens to his words in rapture ecstasy. The king appears. Having found out that the strange visitor had opened the secret to Iolanta, he is filled with indignation, but the doctor, Ibn-Hakia calms him. Now the path towards the cure is set. The king, guessing about the love of

the young people, pretends to threaten Vaudemont with the death penalty if the cure does not work out. For the sake of saving her beloved, Iolanta is ready to undergo any form of torment. Having gained her vision, she views the world with amazement and delight, recognizes her father, her companions and Vaudemont, who is to become her protector from hence. All those present solemnly hail light, the source of life and knowledge.

ABOUT THE OPERA

"Eight years ago I read the dramatic play of the Danish playwright, Henrik Hertz, titled 'King Rene's Daughter.' The plot captivated me with its originality, poetic qualities and abundance of lyrical moments. At that time I made a promise to myself that I would sometime set it to music. As a result of numerous obstacles, only last year I could carry out my resolution," P.I. Tchaikovsky told the editors of the journal "Peterburgskaya zhizn" ("St. Petersburg Life") in 1892.

The composer entrusted the libretto to his brother, Modest Tchaikovsky, who a year prior to that had brilliantly succeeded with creating the libretto to "The Queen of Spades." "More than any time ever, I am in love with the plot of 'Iolanta,' and your libretto is written absolutely perfectly..." Tchaikovsky wrote to him, "Oh, I will write such an opera that everybody will cry." The work on composing the music took about two months, and then orchestrating it took as much time afterwards. The first performance of the opera took place in St. Petersburg on the stage of the Mariinsky Theatre under the direction of Eduard Napravnik on 6 December, 1892. The same concert presented the first performance of Tchaikovsky's ballet "The Nutcracker."

The appearance of "Iolanta" in Tchaikovsky's operatic output presents an unexpected and exceptional case. Beginning with "The Maid of Orleans," the composer's music undergoes an intensification of tragic motives, a growth of tension of situations. The height and culmination of psychological drama could be witnessed in "The Queen of Spades," Tchaikovsky's next-to-last opera. It seemed that the next operatic masterpiece would befit to become a tragic work, close to the fatal spirit of the Sixth Symphony. However, Tchaikovsky unexpectedly turns to a work that is one of his most radiant and most unclouded by conflict of

hostile forces. The opera does not contain a single negative character; the entire dramaturgy of the composition revolves around the blindness of the beautiful young girl, who does not perceive her handicap. Her condition brings pain and suffering to her loving father, her faithful companions and to the knight who is enamored with her. The pivotal moment of the work is the monologue of the doctor, Ibn-Hakia: Iolanta would be able to gain her eyesight if she finds out about her misfortune and wishes with all her heart to be cured. Thus, the opera's plot had a strong Christian tendency, and brought in the allegory between the physical and the spiritual healing. During the Soviet period the opera's libretto was "edited" in correspondence with the predominating atheistic worldview. As a result, the search for Divine Light, present in the development of the opera's plot, was reduced to mere discourses about the acquisition of purely physical sight. It was in this version that the opera was performed in the 1970s on the stage of the Bolshoi Theatre. So, for instance, the original version of the conclusive hymn of the opera "Accept the Praise of Your Humble Servants," – glorifying the Creator of Heaven and Earth, was replaced with the words, "O, Radiant Dome of the Sky." The original version of the text was restored in the productions of the post-Soviet period; for instance, it can be heard in Valery Gergiev's recording from 1994.

Nonetheless, the recording of "Iolanta," carried out by the Bolshoi Theatre in 1976 under the direction of Mark Ermler has a set of invaluable merits. First of all, it is distinct for its remarkable performers. Especially outstanding in among the group of vocalists are the male characters – V. Atlantov, E. Nesterenko and Yu. Mazurok and the beautiful, velvety mezzo-soprano of N. Grigorieva. The chief performer of the part of Iolanta T. Sorokina is somewhat lacking in freedom in her highest register of sound, however, this does not spoil the overall effect of the opera. The instrumental voices can be discerned distinctly. Most importantly, the orchestra is permeated with an atmosphere of remarkable congruence and accord, which was an inseparable characteristic feature of the Bolshoi Theatre of the USSR, and, unfortunately, turned out to be lost in the last few decades...

Translated by A. Rovner

На юге Франции, в долине Вогезских гор, расположен замок короля Прованса Рене. Здесь живет юная дочь короля Иоланта. Она слепа от рождения, но не знает об этом. По требованию короля окружающие тщательно скрывают от нее тайну, никто из посторонних под страхом смерти не смеет проникнуть в замок. В счастливом неведении Иоланта проводит дни среди подруг. Однако с недавнего времени неясные стремления нарушают ее покой. Иоланта плачет, тоскует, и напрасно подруги стараются отвлечь ее от грустных мыслей. Король приводит знаменитого мавританского врача Эбн-Хакиа. В волнении Рене ждет его ответа. Врач говорит, что исцеление возможно, но для этого Иоланта должна узнать о своем несчастье и всей душой желать прозрения. Король остается непреклонным.

Сбившись с пути, в сад попадают два рыцаря — Роберт и Водемон. Роберт был в детстве обручен с Иолантой; он никогда ее не видел и не знает, что она слепа. Все его помыслы устремлены к графине Лотарингии Матильде, и он едет к королю Рене, чтобы просить расторгнуть помолвку. Поднявшись на террасу чудесного сада, Водемон видит спящую Иоланту. Ее прекрасный облик очаровывает молодого рыцаря. Невольно вырвавшийся возглас восхищения разбудил девушку. Волнение молодого рыцаря вызывает отклик в душе Иоланты. Зарождающееся чувство приводит ее в трепет и смятение. Прощаясь с прекрасной незнакомкой, Водемон просит подарить ему на память красную розу. Вместо красной Иоланта срывает белую розу. С ужасом рыцарь убеждается, что девушка слепа. Охваченный состраданием, он рассказывает ей о том, как прекрасен свет, вечный источник радости и счастья. В упоении внимает Иоланта его словам. Появляется король. Узнав, что незнакомый пришелец раскрыл Иоланте тайну, король приходит в негодование, но врач Эбн-Хакиа успокаивает его. Теперь путь к исцелению открыт. Король, догадываясь о любви молодых людей, притворно угрожает Водемону смертной казнью, если лечение не поможет. Ради спасения любви-

мого Иоланта готова претерпеть любые муки. Прозрев, она с изумлением и восторгом видит мир, узнает своего отца, подруг и Водемона, который отныне будет ее защитником. Присутствующие торжественно славят свет, источник жизни и познания.

ОБ ОПЕРЕ

«Восемь лет назад я прочитал драму датского писателя Генриха Герца под названием “Дочь короля Рене”. Сюжет этот очаровал меня своей поэтичностью, оригинальностью и обилием лирических моментов. Я тогда же дал себе слово когда-нибудь положить его на музыку. Вследствие различных препятствий, лишь в прошлом году я смог осуществить свое решение», – рассказывал П.И. Чайковский представителям журнала «Петербургская жизнь» в 1892 году.

Написать оперное либретто композитор доверил своему брату Модесту Чайковскому, который годом раньше прекрасно справился с созданием либретто к «Пиковой даме». «Более чем когда-нибудь я влюблен в сюжет “Иоланты”, и твоё либретто сделано вполне отлично... – писал ему Чайковский. – О, я напишу такую оперу, что все плакать будут».

Работа над сочинением музыкального материала заняла около двух месяцев, и еще столько же ушло на оркестровку. Первое представление состоялось в Петербурге на сцене Мариинского театра под управлением Э. Направника 6 декабря 1892 года. В этом же концерте прозвучала премьера балета Чайковского «Щелкунчик».

Появление «Иоланты» в оперном творчестве Чайковского – случай неожиданный и исключительный. Начиная с «Орлеанской девицы», в музыке композитора усиливаются трагические мотивы, возрастает напряженность ситуаций. Кульминацией и вершиной психологического драматизма становится «Пиковая дама», предпоследняя опера Чайковского. Казалось бы, следующим оперным шедевром суждено стать трагическому произведению, близкому к фатальному духу Шестой симфонии. Но Чайковский внезапно обращается к сочинению наисветлейшему и неомраченному конфликтом

враждебных сил. В опере нет ни одного отрицательного персонажа; вся драматургия сочинения завязана на слепоте прекрасной молодой девушки, не осознающей своей убогости. Ее состояние приносит боль и страдания любящему отцу, верным подругам, влюбленному рыцарю. Узловым моментом композиции является монолог врача Эбн-Хакиа: Иоланта может прозреть, если узнает о своей беде и всей душой пожелает исцеления. Таким образом, содержание оперы имело сильную христианскую направленность и проводило аллгорию между физическим и духовным исцелением человека. В советское время либретто оперы было «подправлено» в соответствии с доминирующим атеистическим мировоззрением. В результате поиски Божественного света, предполагавшиеся в оперном развитии, свелись к рассуждениям о возвращении лишь физиологического зрения. Именно в таком варианте опера исполнялась в 70-е годы на сцене Большого театра. Так, например, оригинальная версия заключительного гимна оперы – «Прими хвалу рабов смиренных», – прославляющая Творца неба и земли, была заменена словами: «О купол неба лучезарный». Первоначальная версия текста была восстановлена в постановках постсоветского времени, в частности, ее можно услышать в гергиевской записи 1994 года.

Тем не менее, запись «Иоланты», осуществленная коллективом Большого театра в 1976 году под управлением Марка Эрмлера, имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, она отличается великолепным исполнительским составом. В первую очередь, выделяются мужские персонажи – В. Атлантов, Е. Нестеренко, Ю. Мазурок. Прекрасно бархатно меццо-сопрано Н. Григорьевой. Главной исполнительнице партии Иоланты Т. Сорокиной несколько не хватает свободы верхних звуков, однако это не портит общее впечатление от оперы. Отчетливо прослушиваются инструментальные голоса. А главное, в оркестре царит атмосфера удивительной слаженности и согласия, которая была неотъемлемой характеристикой коллектива Большого театра СССР и, к сожалению, оказалась утраченной в последние десятилетия...

Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)

“IOLANTA”, a lyrical opera in one act, op. 69

Libretto by Modest Tchaikovsky based on
the dramatic play by Henrik Hertz “King Rene’s Daughter”

Disc 1

1	Introduction	2.37
2	No. 1. Scene and Arioso of Iolanta “My Darling, Iolanta, Are You Tired?” <i>(Martha, Brigitta, Laura, chorus of servant-girls)</i>	5.43
3	“Why Have I Not Known This Before?” <i>(Iolanta)</i>	2.33
4	No. 2. Scene and Chorus “Enough, My Dear, You Must Not Let Your Soul Languish in Vain!” <i>(Martha, Brigitta, Laura)</i> “Here Are the Buttercups for You, Here Are the Cornflowers” <i>(Chorus of servant-girls)</i>	2.07
5	No. 3. Scene and Chorus “Brigitta, Is This You?” <i>(Iolanta, Brigitta, Laura, Martha)</i>	1.41
6	“Sleep, Let the Angels Call up Dreams with Their Wings” <i>(Brigitta, Laura, Martha, chorus of servant-girls)</i>	4.21
7	No. 4. Scene and Arioso of King Rene “Calling Horn... Who Is This Unexpected Guest?” <i>(Bertrand, Almeric, Martha, King Rene, Ibn-Hakia)</i>	7.50
8	“My Lord, if I Am Sinful” <i>(King Rene)</i>	3.39
9	No. 5. Scene and Monologue of Ibn-Hakia “Your Face Is Passionless, Unfriendly” <i>(King Rene, Ibn-Hakia)</i>	2.32

10	“Two Words: That of the Flesh and of the Spirit” <i>(Ibn-Hakia)</i>	2.15
11	“Oh, God! Is It True that I was Wrong until Now?” <i>(King Rene, Ibn-Hakia)</i>	1.57
12	No. 6. Scene and Aria of Robert “Do not Hurry, It Is So Dark” <i>(Robert, Vaudemont)</i>	2.31
13	“Who Could Compare with My Mathilde?”	2.16
14	Vaudemont’s Romance “No! The Charms of Passionate Tenderness”	3.44
Total playing time: 45.55		

Disc 2

1	No. 7. Scene and Duet “But Where Are We?” <i>(Vaudemont, Robert, Iolanta)</i>	5.48
2	“You Appeared Before Me as a Vision” <i>(Vaudemont, Iolanta)</i>	5.25
3	“Your Silence Is Incomprehensible” <i>(Vaudemont, Iolanta)</i>	4.29
4	“Wondrous Firstling of Creation” <i>(Vaudemont, Iolanta)</i>	4.13
5	No. 8. Scene “Iolanta! Iolanta!” <i>(Iolanta, Brigitta, Laura, Martha, King Rene, Vaudemont, Almeric, Ibn-Hakia, Bertrand, chorus of servant-girls)</i>	7.12

6	“No! Name Torment, Suffering, Pain...” <i>(Iolanta, Vaudemont, Brigitta, Laura, Martha, King Rene, Almeric, Ibn-Hakia, Bertrand, chorus of servant-girls)</i>	4.33
7	No. 9. Finale “Forgive Me for Having Deceived You” <i>(King Rene, Iolanta, Brigitta, Laura, Martha, Vaudemont, Almeric, Ibn-Hakia, Bertrand, chorus of servant-girls)</i>	2.04
8	“Gottfried, I Have Come to Save You!” <i>(Robert, King Rene, Iolanta, Brigitta, Laura, Martha, Vaudemont, Almeric, Ibn-Hakia, Bertrand, chorus of servant-girls, chorus of Robert’s attendants)</i>	3.41
9	“Iolanta Sees Light” <i>(everybody)</i>	2.34
10	“O, Radiant Dome of Light!” <i>(Iolanta, everybody)</i>	3.43
Total playing time: 43.50		

Bolshoi Theatre Soloists, Chorus and Orchestra
Choirmasters: Stanislav Gusev, Alexander Rybnov
Conductor – MARK ERMLER
 Recorded in 1976.

Петр Чайковский (1840–1893)
«ИОЛАНТА», лирическая опера в одном действии, соч. 69
 Либретто Модеста Чайковского по драме
 Генриха Герца «Дочь короля Рене»

Диск 1

1	Интродукция	2.37
2	№1. Сцена и ариозо Иоланты «Мой птенчик, Иоланта, ты устала?» <i>(Марта, Бригитта, Лаура, хор прислужниц)</i>	5.43
3	«Отчего это прежде не знала» <i>(Иоланта)</i>	2.33
4	№2. Сцена и хор «Полно, не надо, родная, попусту душу томить!» <i>(Марта, Бригитта, Лаура)</i> «Вот тебе лютики, вот васильки» <i>(Хор прислужниц)</i>	2.07
5	№3. Сцена и хор «Бригитта, это ты?» <i>(Иоланта, Бригитта, Лаура, Марта)</i>	1.41
6	«Спи, пусть ангелы крылами навевают сны» <i>(Бригитта, Лаура, Марта, хор прислужниц)</i>	4.21
7	№4. Сцена и ариозо короля Рене «Призывный рог... Кто этот гость неожиданный?» <i>(Бертран, Альмерик, Марта, король Рене, Эбн-Хакиа)</i>	7.50
8	«Господь мой, если грешен я» <i>(Король Рене)</i>	3.39
9	№5. Сцена и монолог Эбн-Хакиа «Твое лицо бесстрастно, неприветно» <i>(Король Рене, Эбн-Хакиа)</i>	2.32

10	«Два мира: плотский и духовный» (Эбн-Хакиа)	2.15
11	«О, Боже мой! Ужели до сих пор я ошибался?» (Король Рене, Эбн-Хакиа)	1.57
12	№6. Сцена и ария Роберта «Не торопись, здесь так темно» (Роберт, Водемон)	2.31
13	«Кто может сравниться с Матильдой моей»	2.16
14	Романс Водемона «Нет! Чары ласк красы мятежной» Общее время звучания: 45.55	3.44

Диск 2

1	№7. Сцена и дуэт «Однако, где же мы?» (Водемон, Роберт, Иоланта)	5.48
2	«Вы мне предстали, как виденье» (Водемон, Иоланта)	5.25
3	«Твое молчанье непонятно» (Водемон, Иоланта)	4.29
4	«Чудный первенец творенья» (Водемон, Иоланта)	4.13
5	№8. Сцена «Иоланта! Иоланта!» (Иоланта, Бригитта, Лаура, Марта, король Рене, Водемон, Альмерик, Эбн-Хакиа, Бертран, хор прислужниц)	7.12
6	«Нет! Назови мученья, страданья, боль...» (Иоланта, Водемон, Бригитта, Лаура, Марта, король Рене, Альмерик, Эбн-Хакиа, Бертран, хор прислужниц)	4.33

7	№9. Финал «Прости меня, я обманул тебя» (Король Рене, Иоланта, Бригитта, Лаура, Марта, Водемон, Альмерик, Эбн-Хакиа, Бертран, хор прислужниц)	2.04
8	«Готфрид, я выручать тебя явился!» (Роберт, король Рене, Иоланта, Бригитта, Лаура, Марта, Водемон, Альмерик, Эбн-Хакиа, Бертран, хор прислужниц, хор свиты Роберта)	3.41
9	«Иоланта видит свет!» (все)	2.34
10	«О купол неба лучезарный!» (Иоланта, все)	3.43
Общее время звучания: 43.50		

Солисты, хор и оркестр Большого театра СССР

Хормейстеры: Станислав Гусев, Александр Рыбнов

Дирижер – МАРК ЭРМЛЕР

Запись 1976 г.

CHARACTERS AND PERFORMERS:

Rene, King of Provence – **Evgeny Nesterenko**, *bass*
Robert, Duke of Burgundy – **Yuri Mazurok**, *baritone*
Vaudemont, count, knight of Burgundy – **Vladimir Atlantov**, *tenor*
Ibn-Hakia, moor doctor – **Vladimir Valaitis**, *baritone*
Almeric, King Rene's armor bearer – **Alexander Arkhipov**, *tenor*
Bertrand, the palace guard – **Valery Yaroslavtsev**, *bass*
Iolanta, King Rene's daughter – **Tamara Sorokina**, *soprano*
Martha, Bertrand's wife, Iolanta's nurse – **Nina Grigorieva**, *contralto*
Brigitta, Iolanta's companion – **Clara Kadinskaya**, *soprano*
Laura, Iolanta's companion – **Larisa Nikitina**, *mezzo-soprano*
Servant-girls and friends of Iolanta, the king's attendants,
the army and armor bearers of the Duke of Burgundy

The story takes place in the mountains of Southern France in the 15th century.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Рене, король Прованса – **Евгений Нестеренко**, *бас*
Роберт, герцог Бургундский – **Юрий Мазурок**, *баритон*
Водемон, граф, бургундский рыцарь – **Владимир Атлантов**, *тенор*
Эбн-Хакиа, мавританский врач – **Владимир Валайтис**, *баритон*
Альмерик, оруженосец короля Рене – **Александр Архипов**, *тенор*
Бертран, привратник дворца – **Валерий Ярославцев**, *бас*
Иоланта, дочь короля Рене – **Тамара Сорокина**, *сопрано*
Марта, жена Бертрана, кормилица Иоланты – **Нина Григорьева**, *контральто*
Бригитта, подруга Иоланты – **Клара Кадинская**, *сопрано*
Лаура, подруга Иоланты – **Лариса Никитина**, *меццо-сопрано*
Прислужницы и подруги Иоланты, свита короля, войско
и оруженосцы герцога Бургундского

Действие происходит в горах Южной Франции в XV веке.