Областная научно-практическая конференция

«ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ»

Доклад на тему:

«Петр Ильич Чайковский и Дезире Арто»

Сергей Александрович Лайков

– преподаватель

МАУ ДО АДШИ им.К.М. Щедрина

Певица Маргерит Жозефин Дезире Арто в 1868 году была приглашена в Москву в итальянскую оперную труппу. Француженка по национальности. В городе Париже она родилась и получила своё образование, где её педагогом по вокалу была знаменитая Полина Виардо, которую, встретив однажды, на всю жизнь, на всю жизнь получил Тургенев. Любимая женщина так и не стала женой русского писателя, однако отношения их сохранили чистоту и прелесть истинной дружбы.

И её ученица Дезире Арто встретилась в России с П.И.Чайковским. Это произошло поздно вечером на артистическом ужине, устроенном восторженными почитателями после её бенефиса на сцене Большого театра. Чайковский был восхищён её непревзойдённым вокальным мастерством, необычным стилем пения, идеально отточенностью фразировки и удивительной выразительностью образа созданного на сцене. Искусство Дезире Арто высоко ценили Мейербер и Берлиоз. Театры Италии, Англии, Франции, Германии, Польши с радостью приглашали учавствовать её в спектаклях. Но, пожалую самый восторженный приём ей оказала московская публика. «Для многих из тогдашней музыкальной молодёжи, прежде всего для Петра Ильича, - свидетельствует Ларош, - Арто явилась как бы олицетворением драматического пения, богиней оперы, соединившей в одной себе дары, обыкновенно разбросанных в натуральных противоположностях».Вместе с тем профессионалы отмечали и её высокую музыкальную культуру. «Интонировавшая с безукоризненностью фортепиано и обладавшая с превосходной вокализацией, она ослабила толпу фейерверков трелей и гамм, и должно сознаться, что значительная часть репертуара была посвящена этой виртуозной стороне искусства; поднимала и низменную подчас музыку на высокий художественный уровень». Писал Г. Ларош.

И конечно же П.И. Чайковсий не мог в неё не влюбиться, потому что она соответствовала его нравственности и музыкальному статусу того времени, но и не только по этому, она также его пленила в то же время и своей простатой и искренностью…

И в тот самый вечер ещё не отрешившись от волшебства театрального действа, Чайковский вошёл в ярко освещённый зал. Окружная почитателями и поклонниками, вв скромном вечернем туалете, Дезире Арто ничуть не была похоже не ту блистательную героиню, которая всего пол часа назад на сцене казалась такой не доступной и величественной. Чайковский ожидал встретить оперную диву, а увидел изящную молодую женщину с неправильными, но очень привлекательными чертами лица. Г. Ларош на это сказал так: «Она покоряла сердца и мутила разум наравне с безукоризненной красавицей. Удивительная белизна тела, редкая пластика и грация движений, красота рук, шеи были не единственным оружием: при всей неправильности лица в ней было изумительное очарование..»

Чайковского представили Арто. Слегка смутившись, он наклонился и поцеловал её руку. Выпрямившись, взглянул в добрые, внимательные и ласковые глаза и понял, что Дезире Арто покорила его не только как певица, но и как женщина.

После ужина Чайковский отправился домой и всё время слышал её голос. Шёл и повторял её имя. И как оказалось имя Дезире в переводи с французского означает «Желанная». С этого вечера он постоянно вспоминал встречу с Дезире Арто, и не догадывался, что и она обратила на него внимание.

9 сентября в 1968г. Наконец произошло долгожданное событие и П.И.Чайковский не могу упустить такой момент, когда сезон открылся с Итальянской оперы Россини «Отелло», и в ней участвовала Дезире Арто. Арто по его мнению, как всегда, «пела прелестно». Чайковский снова отдавал дань её таланту и обаянию, бывал на всех спектаклях с её участием, но встречи с ней не искал…И всё же по прошествии месяца они случайно встретились на одном из московских вечеров. Увидев Петра Ильича, она улыбнулась и удивилась, что он у неё не бывает. Чайковский тут же обещал быть, но он признался, что если бы не исполнил обещания Антона Рубинштейна, проездом бывший в Москве, вряд ли пришёл. Чувствуя стеснительностью робость своего кавалера, Арто чуть ли не каждый день посылала к нему «пригласительные записки», и он «мало-помалу привык быть у неё каждый вечер».

Работа над музыкой, а затем инструментовкой поэмы для большого симфонического оркестра, Чайковский не переставал бывать у Арто. И, не смотря на внутреннюю неуверенность, а может быть, и на возникающие в сердце предчувствия, Пётр Ильич буквально расцветал, когда видела знаменитую певицу, которая с каждым разом пленяла его всё более.

Молодой композитор не могу больше скрывать своих чувств к Дезире Арто, и конечно же Арто тоже понимала к ней его чувства и тоже ответила ему своей взаимностью. «Вскоре мы воспламенились друг к другу весьма нежными чувствами, и взаимные признания в оных немедленно за сим воспоследовали», - раскалывал П.И.Чайковский своему отцу, стараясь скрыть своё подлинное состояние за легкомысленным тоном письма. Дело шло к их супружескому союзу «Тут же возник вопрос о законном браке, которого мы оба с ней весьма желаем и который должен совершиться летом, - сообщает Петр Ильич своему отцу и добавляет: - Если ничто этому не помешает».

В общем этой фразой П.И.Чайковский показывает, что предостережения о помехах и неудачах с Дезире Арто для него было неизбежным…И многие его друзья современники отговаривали от женитьбы на Дезире, в том числе Николай Рубинштейн, но всё же он попробовал, и к его сожалению неудачно…Ведь Дезире Арто понимала, что у Петра Ильича очень большое композиторское будущее и все кулуарные беседы за спиной, спровоцировали, как минимум отложить женитьбу, и когда гастроли в Москве Дезире подошли к концу, их оперная труппа отправилась в Варшаву.

П.И.Чайковский провожал Арто. Поезд был уже подан. Обняв Петра Ильича, она не шевелилась, думая о чём-то своём… Может быть, вспоминала минуты счастья, а может быть, молчала потому, что боялась сказать правду - принятое ею новое, иное решение. За тем она зашла в вагон, и через минуту Пётр Ильич увидел её у окна. Время как будто остановилось - они смотрели друг на друга. Раздался длинный гудок паровоза, поезд тронулся. Словно что-то предчувствуя, Пётр Ильич долго глядя ему в след.

Был январь 1869 года и всё шло своим чередом. П.И.Чайковский пишет новую оперу «Ундина» на сюжет немецкого романтика Фридриха де Ламотт Фуке в переводе В.А.Жуковского. Либретто оперы написал В.А.Соллогуб. Но только писем от Дезире не было. И конечно же Чайковский начинал сомневаться в дальнейших отношениях с Дезире. Его родные переживали за Петра Ильича.

Понимая их волнение, он сдержанно сообщает брату Анатолию: «Касательно известного тебе любовного пассажа, случившегося со мной в начале зимы, скажу тебе, что очень сомнительно, что моё вступление в узы Гименея состоялось. Это дело начинает несколько расстраиваться».

Придя домой, он застал Рубинштейна, который сообщил ему, что Дезире Арто в Варшаве вышла замуж за певца-баритона Мариано Падиллья-и-Рамос.

Узнав об этом П.И.Чайковский ничего не ответил Николаю Рубинштейну, а побледневший вышел во дверь…

П.И.Чайковский, как натурах очень чувствительная очень переживал данное известие, и от этого всецело посвятил себя работе. Отдаваясь написанию новых произведений. И он сам признавал говоря : «…единственное спасение в душевном горе - это работа».

В письме к брату Модесту от 1-го февраля 1869, Чайковский скрывает свое разочарование под внешней иронией тона: "История с Арто разрешилась самым забавным образом; она в Варшаве влюбилась в баритона Падиллу, который был здесь предметом её насмешек, и выходит за него замуж! Какова госпожа? Нужно знать подробность наших отношений с ней, чтобы иметь понятие о том, до какой степени эта развязка смешна". Но очевидно, нанесенная рана зажила не сразу, о чем свидетельствуют строки из «Воспоминаний П.И.Чайковского» Кашина.

П.И.Чайковский взялся за написание оперы «Ундина». После долгих творческих размышлений он начал писать первые такты новой оперы и уже знал, что в Москву на очередные гастроли приезжает итальянская труппа, а с ней и Дезире Арто.

Полный тревожных чувств Пётр Ильич пишет брату Анатолию: «Скоро мне предстоит свидание с Арто, она здесь будет на днях, и мне, наверное придётся с ней встретиться…Эта женщина сделала мне много вреда…но тем не менее меня влечёт к ней какая-то необъяснимая симпатия до такой степени, что я начинаю с лихорадочным нетерпением поджидать её приезда». И вскоре он сообщает сестре: «Приехала моя бывшая невеста…»

В октябре 1869 Арто пела в Москве "Фауста". Чайковский присутствовал на спектакле. "При появлении артистки на сцене он закрылся биноклем и не отнимал его от глаз до конца действия, но едва ли мог много видеть, потому что у него самого из под бинокля катились слезы, которых он как будто не замечал". Придя домой из театра, Пётр Ильич взял перо и поведал брату: «…пела Арто и была так хороша, как никогда»

Да он остался один. Но перед ним лежала партитура увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», в которой он выразил свои чувства в волшебной и неповторимой мелодии, одной из красивейших в мире, имя которой — шедевр!

Негромко, словно из далека, величаво и несколько мрачно звучит хорал духовых инструментов в низком регистре. Это вступление — интродукция, в которой П.И.Чайковский хотел «выразить одинокую, стремящуюся мысленно к небу душу…». Она воссоздаёт образ монаха Лоренцо, философски воспринимающего мир и любовь как великий дар природы.

Развивающееся драматическое действие связано с появлением главной темы увертюры — символа непримиримой вражды и жестокого столкновения двух семейств — Монтекки и Капулетти. В музыке зримо воссоздаётся картина вооружённого столкновения враждующих кланов, звон клинков и шум сражения, в котором погибает брат Джульетты — Тибальд.

Несколько красочных и выразительных гармоний постепенно вводят слушателя в другую сферу чувств — в прекрасный мир любви и упоительного счастья. В «золотой» тональности ре-бемоль мажор возникает полная чистоты и нежности тема — мелодия любви двух юных сердец — Ромео и Джульетты.

Друзья П.И.Чайковского по балакиревскому кружку с восторгом слушали и обсуждали мелодию. «Это одна из лучших тем всей русской музыки! — восклицал Римский -Корсаков. — До чего она вдохновенна! Какая неизъяснимая красота, какая жгучая страсть!» С родственным удовлетворением Балакирев отмечал в ней «негу и сладость любви». Стараясь полнее определить непреходящую художественную ценность лирической темы, Ларош писал, что она «Принадлежит к тем неотразимо чарующим напевам, от действия которых не может освободиться слушатель, каково бы небыли его направление его вкуса или настроение его духа». А много позже, когда следующее поколение композиторов будет оценивать великое наследие П.И.Чайковского, Глазунов скажет: «Так выразить беззаветную любовь юной черты, как про это пропел, а не сочинил Чайковский в «Ромео», никому из композиторов не удавалось».

Отзвучала в своём многоцветье красок тема вечной любви. Роковые силы судьбы не дали соединиться влюблённым: на фоне гулких ударов литавр и мрачно звучащих контрабасов как возглас отчаяния слышаться скорбные фрагменты недавно ликующей любовной мелодии. Они погибли, но любовь вечна…

Петр Ильич писал увертюру с упоением, будучи не только пленён этой «великой, архигениальной драмой Шекспира», но и передавая музыке скорбь своей личной драмы. Он не пытался звуками проиллюстрировать все детали сюжета, старался выразить смысл — идею развернувшейся трагедии. Сочинение было впервые исполнено 4 марта 1870 года под управлением Н.Г. Рубинштейна. Но автора не удовлетворило звучание произведения. Он ещё и ещё раз возвращался к своему любимому творению. Увертюра была столь дорога композитору, что он не мог её забыть, она продолжала волновать его как уходящее в прошлое светлое, но печальное воспоминание. Музыка «Ромео…» не отпускала его, по этому композитор снова садился за уже написанную партитуру. П.И.Чайковский сделал ещё две редакции «Ромео и Джульетты», хотя думается, что и в первом варианте увертюра с такой выразительной драматургией и гениальной мелодией любви вошла бы в число шедевров мировой музыки.

Слушая музыку «Ромео и Джульетты», можно представить себе, как же любил композитор свою избранницу! Видимо, трепетность и нежность этого чувства он пронёс через всю свою жизнь.

П.И.Чайковский свои чувства к певице выражал и в посвященной ей фортепианной пьесе-романсе ор.5, одной из самых популярных ныне пьес. В ней "говорящая", изумительно красивая мелодия, порыв и душевное волнение. Пьеса - лирическая зарисовка душевной жизни композитора тех дней.

Восемнадцать лет спустя, в январе-феврале 1888, Чайковский снова встретился с Арто во время своих гастролей по Германии (Берлин и Лейпциг). Встреча была радостной и дружеской. "Я был невыразимо рад её видеть. Мы немедленно подружились, не касаясь ни единым словом прошлого", - писал Чайковский брату. "... И личность, и искусство этой певицы так же обаятельны, как когда-то", - признавался он.

Во время следующего приезда Чайковского в Германию, композитор, тоскуя по родине, отягощенный необходимостью бывать на приемах, встречах писал: "Единственное утешение - Арто, которую всюду со мной приглашают и которую я ужасно люблю".

Певица попросила Чайковского написать для неё романс: "Мне не нужно Вам говорить, что за недостатком голоса я вложу в него всю свою душу". Чайковский исполнил её просьбу в октябре 1888 года, написав целых 6 романсов, ор.65 на слова французских поэтов Тюркетти, Коллена и Бланшкотт. "Я старался угодить Вам, сударыня, и полагаю, что Вы сможете петь все шесть, т. е. что он соответствуют нынешнему диапазону Вашего голоса. Мне очень хотелось бы, чтобы эти романсы были для Вас приятным даром". Арто с восторгом ответила: "Я желала только одну песню, а Вы щедро написали мне целых шесть. Говорят: "Щедр, как король" и забывают добавить: "или как артист".

Арто спела посвященные ей романсы на музыкальном вечере в Париже в начале 1890 года. Она написала тогда Чайковскому, что все больше и больше влюбляется в романсы, и они становятся всё более и более популярными. Чайковский ответил: "Спасибо, тысячу раз за то, что Вы пели мои романсы. Я у Ваших ног, целую Ваши дорогие руки."

Выбор текстов для романсов полон прямых и болезненных намеков на былые чувства, несостоявшиеся надежды и приближающуюся старость: две Серенады (№ 1 и №3), "Разочарование" (№ 2), "Пускай зима погасит солнца светлый луч" (№ 4), "Слезы" (№5); но завершается цикл изящно-галантным поклоном, в типично французском духе: "Rondel" ("Ты собою воплощаешь силу чар и волшебства", №6). Последний контакт Чайковского с Арто - март 1890 года, когда певица написала ему (8 марта) письмо с предложением написать французскую оперу на либретто Амедея Капуль. Но Чайковский, занятый работой над «Пиковой Дамой», отклонил предложение. Больше не осталось никаких свидетельств встреч или писем между Арто и Чайковским.

П.И.Чайковский по настоящему любил Арто, и долгие годы он нёс свою любовь до конца своих дней, пусть в конечном итоге его любовь не увенчалась успехом, хотя как знать, быть может это ему помогло в создании мировых шедевров музыки, а также создать достаточное количество произведений, которые посвятил этой прекрасной и чарующей даме Дезире Арто, чтобы не сомневаться в искренности его чувств.