

PYOTR TCHAIKOVSKY
**THE MAID
OF ORLEANS**
CONDUCTOR G. ROZHDESTVENSKY

"I settled, settle and will always settle the question of how operas should be composed in an extremely simple way... I have always sought to express in music something that was in the text as truthfully and sincerely as possible. For truthfulness and sincerity are not results of philosophizing but an immediate product of internal emotion. To make this emotion vivid and warm, I have always tried to choose stories with real living people who feel the way I do..."

(from P.I. Tchaikovsky's letter to S.I. Taneyev, 14.01.1891).

From childhood Tchaikovsky was interested in the character of Joan of Arc, a common peasant woman, who headed the French army and won a number of victories over the English. When he was a seven-years old boy, he wrote a poem *"L'héroïne de la France"* (*"The Heroine of France"*).

The composer came up with an idea of composing the opera much later after he read Friedrich Schiller's drama translated by Vasily Zhukovsky. *"There are wonderful makings for music, and the plot is not yet obsolete,"* the composer wrote to Nadezhda von Meck on 21 November, 1878. Tchaikovsky decided to write a libretto by himself. However, he understood that Schiller's drama alone was not enough. It also needed much reworking to comply with his ideas. Apart from Zhukovsky's translation, Tchaikovsky used some of the motifs from Jules Barbier's *Jeanne d'Arc* (*Joan of Arc*) and the libretto to the opera *Jeanne d'Arc* by the French composer Auguste Mermet. Tchaikovsky also studied the books by Henri Wallon and Jules Michelet as additional sources of information.

Tchaikovsky worked on the opera in the following way: in the first half of the day he would compose and in the other one he would compile the libretto preparing the

material for the next day in the evening. Leaving the significant portion of Schiller's verses in the libretto, he supplemented it with his own ones. A draft opera was ready on 21 February, 1879, what Tchaikovsky informed his brother Modest about in a letter. The score was completed by the end of summer of the same year.

The first stage production was realized on 13 February, 1881, at Saint Petersburg's Mariinsky Theatre, conducted by Eduard Nápravník and performed by M. Kamenskaya as Joan of Arc, V. Vasiliev as the King, V. Raab as Agnès, F. Stravinsky as Dunois, I. Pryanishnikov as Lionel, V. Maiboroda as the Archbishop and M. Karyakin as Thibaut. As the premiere was under preparation, the directorate of the imperial theatres refused to finance the production because a huge amount had been spent on a new ballet. The stage scenery and costumes for *The Maid of Orleans* were taken from other productions. Tchaikovsky was very much upset to know that, although he appreciated a great interest of the performers and their sincere love towards their characters. Despite a success with the public, the opera was soon withdrawn from the repertoire. In Moscow, *The Maid of Orleans* was presented on the stage of Private Opera on 3 February, 1899.

Created immediately after the chamber opera *Eugene Onegin*, *The Maid of Orleans* combines crowd choral scenes and extended ensembles with an expressive characteristic of the main heroine and a deep psychological insight so typical of the composer's style. A complex character of the French heroine is showcased on the background of crowd scenes. Joan's personal conflict (her love for the Burgundian knight which she finds sinful) becomes an impetus to dramatic development of the entire work. There is a semantic line in the opera: Joan's rapturous worship of God – Joan's ascent to glory – Joan's fall – cleansing through death.

In the beginning of the opera, an integral image of the heroine has only one "flaw" – she doubts whether she is able to handle her high mission. Joan is unaware of any other fears. Her encounter with Lionel and her love for him make Joan not just doubt herself and the path she chose, but also destroy her "armour." She is no longer able to defend from not only her enemies, accusations of her father and distrust of the people around her, but from herself as well. To herself, Joan is the worst enemy. She predetermines her fate denouncing her sin in her thoughts. In this sense, the introduction of a choir of angels is an extremely necessary dramaturgic

element. It not only “*explains*” the heroin’s motivation, but bears a musical “*solution*” to the problem in the finale – absolution because burning at the stake as a physical punishment is not a guarantee of Joan’s peace of mind.

The character of Joan combines humanness and lyricism with heroics, and, as a consequence, sacrifice. The heroine’s musical portrait is already given in the introduction. The other characters also receive their musical characteristics, but they apparently yield to Joan’s musical image in terms of expressiveness.

A lyrical and psychological drama Tchaikovsky built in the genre of heroic tragedy could not do without a number of attributes of “big opera,” among which are a spectacular performance in the form of grand arias, crowd scenes in the finale of the first act and in the second and fourth ones, and a showy entourage. And, as it is typical of this kind of opera, these are the extended ensembles that a climax points summing up what has happened and directing the action forward.

The Maid of Orleans takes a special place in Tchaikovsky’s music. It is where the composer began to build a genre of tragic opera, which was a novelty to him.

Synopsis

The events take place in France of the early 15th century during the Hundred Years’ War.

Act 1. In front of a chapel, village maids decorate a venerable oak with garlands and sing songs. The old herdsman Thibaut grieves over their light-mindedness because now, when the English is about to conquer their homeland, is not the time to rejoice. Thibaut also worries about the future of his young daughter Joan. She needs a defender in a dangerous time like this. That is why he wants to marry her to Raymond. But Joan is indifferent to her father’s suggestion. She thinks of something else as she knows she is destined to be no one’s wife. Peasant who fled from the approaching English army tell about the taking of Paris, siege of Orleans and Duke of Burgundy’s and Isabella’s, the mother of the French king, going across to the England’s side. Suddenly, Joan appeals to the people urging them not to lose their courage because France must defeat its enemies, and a warrior maid will free Orleans: “*Miracles exist! A dove will fly and swoop down like an eagle on the hawks who torment our native*

land." A warrior enters and confirms Joan's words because the English commander was killed. Thibaut is frightened and goes away from his daughter suspecting her of connection with evil spirits. Joan and the people petition God with prayer.

Left alone, Joan bids farewell to her world she has known since she was a child. She feels that she is not destined to return home as she has to go to war to liberate her native land. Joan hears the angels' voices directing her to the battle field.

Act 2. Château de Chinon. Minstrels sing for King Charles and his beloved Agnès Sorel. In attempt to distract himself from sad thoughts, Charles orders the gypsies and jesters to start dancing. For a time, the king's attention is gripped with thoughts of his love for Agnès. Charles tells his knight Dunois that love gives him the needed consolation in a time as terrible for France as this. However, Dunois reproaches Charles that he forgot his duty before the country and its people failing to lead the army to combat. Dunois manages to convince Charles for a while, and the latter gets inspired with an idea of fighting for his land. There comes deadly wounded Lore and dies at the king's feet. Charles is scared and feels like taking to flight. Dunois renounces him and leaves in order to die in fight for France. Charles stays with Agnès who comforts him and promises to be always by his side. Sounds of horns and shouts of a crowd glorifying a savior maid are heard in a distance. The courtiers and Dunois who has returned inform about the victory. The archbishop tells that the retreating French were inspired with a maid who came out of the blue and lead them until the French defeated their enemies. She told them that Orleans would be freed and she would appear before the king. Joan comes to the castle and tells her story: she used to graze flocks of sheep, but the news of the English attack made her ardently pray God for saving France. Once she had a vision of Mother of God who told her to take a sword and a banner, lead Charles's army to fight the English and liberate the French lands and crown Charles with her own hands in Reims. The king and courtiers are astonished at Joan's story, and everyone turns to God with prayer. The king and archbishop give their blessing to Joan.

Act 3. Tableau 1. Joan pursues one of the enemies. They fight, and Joan defeats the knight. She knocks out a sword from his hand, tears away his helmet and is ready to strike the final blow, but suddenly stops stricken with the beauty of her enemy

and the feeling that she is suddenly seized with. Lionel, a Burgundian knight, is one of those who betrayed the French king and went across to the English. He does not understand why Joan does not kill him as she has spared no enemies of the French throne. Joan tells him to run. He angrily refuses because his honour is at stake. Then Joan asks him to kill her and hide away as she has broken her vow of not allowing a feeling of earthly love conquer her heart. Lionel is in sympathy with her spiritual suffering and understands that he has fallen in love with a beautiful warrior maid. Lionel makes up his mind to go across to the French.

Tableau 2. Coronation of the king in Reims. The people glorify Joan who brought the long-awaited victories to the French. Thibaut and Raymond appear. Thibaut came here tormented with fears that his daughter sold her soul to the devil. He wants to save her even at the cost of his life – let her body suffer but her soul be saved. The king returns from a temple with his retinue and thanks the people and Joan. Thibaut comes out of the crowd and accuses Joan of being with Satan not God. Thibaut turns to Joan with a question – can she consider herself innocent? Joan is silent as she accuses herself of loving Lionel. It thunders, and the people get perturbed seeing it as a sign from above. Dunois tries to stand up for Joan, but everyone around, except Lionel, renounce and leave her.

Act 4. Tableau 1. Joan hides in a forest. She is pestered with doubts whether she has a right to forget her vow and duty and give herself to her loving feeling. Lionel appears, and Joan calms down for a while. They speak words of love and are happy. But Joan hears the angels' voices which remind her of the broken vow and the need to expiate her sin. She does not dare to resist the dictates of heaven and asks Lionel to leave her. The English approach. Lionel begs Joan to run, but she refuses. They get surrounded. Lionel tries to defend her lover, but gets deadly wounded and dies. Joan is taken prisoner.

Tableau 2. The stake is built in the square of Rouen. Charged by the court with witchcraft and sentenced to death, Joan is taken to the place. The people in the square sympathize with the wretched one. The woman gets tied to a pillar, and the executioner sets the stake on fire. Joan says a prayer to God to accept her death and hears the angels' voices bringing her absolution.

« La question comment faut-il travailler sur un opéra, je l'ai toujours résolue d'une manière très simple... J'ai toujours essayé d'exprimer le contenu du texte à travers la musique de la façon la plus exacte et la plus sincère possible. La véracité et la sincérité sont les fruits d'un sentiment profond plutôt que d'un travail intellectuel. Pour maintenir la flamme de ce sentiment j'ai toujours choisi des sujets dans lesquels les personnages sont très humains et dont les sentiments ressemblent aux miens... »
(extrait d'une lettre que P. Tchaïkovski a écrit à Taneyev le 14 janvier 1891).

Le personnage de Jeanne d'Arc, une simple paysanne qui a pris la tête des troupes françaises et a remporté plusieurs batailles contre les Anglais, attirait Tchaïkovski depuis sa tendre enfance. A l'âge de sept ans il a écrit un poème en français intitulé « *L'héroïne de la France* ».

L'idée de l'opéra lui est venue bien plus tard, à la lecture du drame de Schiller traduit par Joukovski. « *Il sera facilement adaptable à la musique et le sujet n'a pas encore été beaucoup traité* », – a écrit le compositeur à N. von Meck le 21 novembre 1878. Tchaïkovski a décidé de créer lui-même le livret car il comprenait que le seul drame de Schiller n'allait pas lui suffire. De plus, celui-ci a dû être remanié pour le mettre en conformité avec le dessein du compositeur. Dans son travail Tchaïkovski s'inspirait de la traduction de Joukovski, mais aussi du drame de J. Barbier *Jeanne d'Arc* ainsi que du livret de l'opéra *Jeanne d'Arc* d'un compositeur français Auguste Mermet. Tchaïkovski s'appuyait également sur des sources d'information supplémentaires telles que des livres de H. Wallon et J. Michelet.

Le travail sur l'opéra se déroulait ainsi : la matinée était consacrée à la composition de la musique et l'après-midi Tchaïkovski travaillait sur le livret, préparant ainsi le matériel pour le lendemain. Dans le livret il a gardé une grande partie de vers de Schiller

auxquels il a ajouté ses propres textes poétiques. L'ébauche de l'opéra a été prête le 21 février 1879, ce que Tchaïkovski a annoncé dans une lettre à son frère Modest. La partition a été terminée à la fin de l'été de la même année.

La première représentation a eu lieu le 13 février 1881 à Saint-Petersbourg, au théâtre Mariinsky, sous la direction d'E. Napravnik. Les rôles ont été interprétés par M. Kamenskaya (Jeanne d'Arc), V. Vasiliev (le Roi), V. Raab (Agnès), F. Stravinski (Dunois), I. Priamichnikov (Lionel), V. Maiboroda (l'Archevêque), M. Kariakin (Thibaut). Lors de la préparation de la première représentation la direction des théâtres impériaux a refusé de financer le spectacle car des sommes importantes ont déjà été dépensées pour un nouveau ballet. Les décors et les costumes pour *La Pucelle d'Orléans* ont été empruntés à d'autres spectacles. Tchaïkovski a été beaucoup affecté par ce fait même s'il pouvait remarquer un grand intérêt de la part des interprètes qui portaient un véritable amour pour leurs personnages. Malgré son succès auprès du public, l'opéra n'est pas resté longtemps au répertoire. A Moscou, la première représentation de *La Pucelle d'Orléans* a eu lieu le 3 février 1899 sur la scène de l'Opéra privé.

La Pucelle d'Orléans, créée tout de suite après l'opéra de chambre *Eugène Onéguine*, réunit des scènes de chœur et des grands développements mettant en valeur l'héroïne principale et le psychologisme profond propre à la signature du compositeur. Des scènes de masse servent d'un cadre au personnage complexe de l'héroïne du peuple français. Le conflit intérieur de Jeanne (son amour pour un chevalier bourguignon qu'elle considère comme un péché) est la base du développement dramatique de l'œuvre. Le sujet de l'opéra est ainsi tracé : l'adoration de Dieu de Jeanne – l'ascension de Jeanne à la gloire – la déchéance de Jeanne – la purification par la mort.

Au début de l'opéra le personnage intègre de l'héroïne principale n'a qu'un seul « défaut » – elle doute de ses capacités d'accomplir sa mission. Jeanne ne connaît pas encore d'autres peurs. La rencontre avec Lionel et l'amour de Jeanne pour celui-ci la font non seulement douter d'elle et du chemin qu'elle a choisi mais également détruisent sa « carapace ». Elle n'est plus capable de se défendre non seulement des ennemis, des accusations de son père et de la méfiance des gens qui l'entourent mais également d'elle-même. Car l'ennemi le plus redoutable de Jeanne c'est elle-même. C'est elle qui décide de son destin, blâmant au fond d'elle son péché. Pour cette raison le chœur des anges est un

élément de dramaturgie d'une grande importance. Il « explique » la motivation de l'héroïne mais aussi apporte dans le finale la résolution musicale du problème – le pardon, car le bûcher tout en étant une punition physique ne garantit pas l'apaisement moral de Jeanne.

Le lyrisme et l'humanité s'ajoutent au caractère héroïque de Jeanne lui apportant une touche de féminité. Le portrait musical de l'héroïne est donné déjà dans l'introduction. Tous les autres personnages ont également leurs caractéristiques musicales, cependant ils sont beaucoup moins expressifs que le personnage de Jeanne.

Le drame lyro-psychologique « incrusté » par Tchaïkovski dans le genre de la tragédie héroïque ne manque pas de certains attributs d'un « grand opéra » parmi lesquels l'envergure spectaculaire : le caractère solennel des airs, les scènes de masse dans le finale du premier acte ainsi que dans le deuxième et le quatrième acte, les décors prodigieux. Comme c'est souvent le cas dans ce type d'opéra, les points culminants sont marqués par des grands ensembles ayant vocation à faire le point des événements et donner du mouvement au développement.

L'opéra *La Pucelle d'Orléans* occupe une place à part dans l'œuvre de Tchaïkovski, c'était sa première expérience dans le genre de l'opéra dramatique.

Synopsis

L'action se déroule en France, au début du XVe siècle, pendant la Guerre de Cent Ans.

Premier acte. Les jeunes paysannes chantent en décorant de couronnes de fleurs un vieux chêne devant la chapelle. Thibaut, le vieux berger, déplore leur insouciance – les Anglais sont sur le point d'occuper le pays et leur joie de vivre lui paraît déplacée. Thibaut est inquiet pour l'avenir de sa fille, la jeune Jeanne. A cette époque si dangereuse elle a besoin d'un protecteur. C'est la raison pour laquelle il voudrait la marier à Raymond. Mais Jeanne est indifférente au projet de son père. Ses pensées sont ailleurs, elle sait que le mariage ne fait pas partie de son destin. Les paysans qui ont fui l'offensive des troupes anglaises parlent de la prise de Paris, du siège d'Orléans, du duc de Bourgogne et de la reine Isabeau, la mère du roi de France, qui sont passés dans le camp des Anglais. Tout à coup Jeanne s'adresse au peuple l'encourageant à garder le moral – la France va remporter la guerre, Orléans va être libérée par une pucelle guerrière : « *Des*

miracles existent ! Une colombe, courageuse comme un aigle, attaquera les vautours qui martyrisent la patrie ». Un guerrier qui vient d'arriver confirme les paroles de Jeanne que le chef des troupes anglaises est mort au combat. Thibaut est pris de peur, il s'éloigne de sa fille la soupçonnant de s'être liée aux forces du mal. Jeanne prie avec le peuple.

Restée seule, Jeanne dit adieu à ce qui l'entourait depuis son enfance, elle sent qu'elle ne reviendra plus dans son pays natal – elle doit partir à la guerre pour libérer sa patrie. Jeanne entend les voix des anges qui lui ordonnent de partir au combat.

Deuxième acte. Les ménestrels chantent au château de Chinon pour le roi Charles et sa maîtresse Agnès Sorel. Pour dissiper les pensées sombres, Charles dit aux bohémiens et aux baladins de danser. Le roi pense à son amour pour Agnès. Il raconte à son chevalier Dunois qu'en ce moment terrible pour la France seul l'amour lui apporte de la consolation. Mais Dunois reproche à Charles d'avoir oublié son rôle devant le pays et le peuple et de ne pas mener ses troupes au combat. Pour un bref moment Dunois réussit à convaincre Charles qui est exalté par l'idée d'un combat pour la patrie. Or, Lauret, grièvement blessé, entre pour mourir aux pieds de son roi. Ce dernier est pris de peur, il veut fuir. Dunois le renie et part combattre et mourir pour la France. Charles reste avec Agnès qui le console lui promettant de rester toujours à ses côtés. De loin, on entend le son des trompettes et les cris du peuple qui chante la gloire de la pucelle salvatrice. Les courtisans et Dunois qui est de retour annoncent la victoire. L'Archevêque raconte que les Français en déroute ont été encouragés par une jeune fille, venue d'on ne sait où, qui les a emmenés au combat que les Français ont remporté. Elle a dit qu'Orléans sera libérée et qu'elle se présenterait devant le roi. Jeanne vient au château et raconte son histoire : elle était bergère mais à l'annonce de l'offensive des Anglais elle s'est mise à prier ardemment pour le salut de la France. Un jour la Vierge lui est apparue lui ordonnant de prendre l'épée et la bannière pour mener les troupes du Roi au combat contre les Anglais, délivrer la France et sacrer Charles à Reims. Le Roi et ses courtisans sont bouleversés par l'histoire de Jeanne, tous se mettent à prier. Le Roi et l'Archevêque donnent leur bénédiction à Jeanne.

Troisième acte. Premier tableau. Jeanne poursuit un des adversaires, ils se battent et Jeanne l'emporte sur le chevalier. Prête à lui porter un coup de grâce, elle le désarme et enlève son casque, mais tout à coup elle s'arrête éblouie par la beauté

de son ennemi et par le sentiment qui commence à naître en elle. Lionel, un chevalier bourguignon, un de ceux qui ont trahi le roi de France étant passés dans le camp des Anglais, ne comprend pas pourquoi Jeanne tarde à le tuer car jusque là elle n'a épargné aucun ennemi de la couronne de France. Jeanne lui dit de fuir. Outré, il refuse car cela porterait atteinte à son honneur. Alors Jeanne lui demande de la tuer et de partir car elle a failli à son vœu de ne pas laisser l'amour charnel pénétrer son cœur. Lionel compatit à sa souffrance et comprend que lui aussi est amoureux de la belle guerrière. Lionel décide de regagner le camp des Français.

Deuxième tableau. Le Roi est sacré à Reims. Le peuple chante la gloire de Jeanne qui a apporté les victoires tant attendues aux Français. Viennent Thibaut et Raymond. Thibaut est venu ici car il s'inquiète que sa fille ait vendue son âme au diable. Il veut la sauver, ne serait-ce qu'au prix de la mort de Jeanne, même si son corps va souffrir, son âme sera sauvée. Le Roi et ses courtisans sortent de la cathédrale, il remercie Jeanne et son peuple. Thibaut sort de la foule et accuse Jeanne d'être avec le Satan et non pas avec Dieu. Thibaut lui pose la question si elle peut se considérer innocente. Mais Jeanne garde le silence car elle se croit coupable de l'amour qu'elle porte à Lionel. A ce moment-là, on entend un coup de tonnerre et le peuple ému y voit un signe. Dunois essaye de prendre la défense de Jeanne mais tout le monde sauf Lionel la renie et l'abandonne.

Quatrième acte. Premier tableau. Jeanne se cache dans une forêt. Elle est tourmentée par les doutes si elle a le droit d'oublier son vœu et son devoir et de s'adonner à l'amour. Vient Lionel et Jeanne se sent un peu rassurée – il se déclarent leur flamme et sont heureux. Mais Jeanne entend les voix des anges qui lui rappellent qu'elle a failli à son vœu et qu'elle doit maintenant laver son péché. Elle n'ose pas désobéir à Dieu et demande à Lionel de la laisser. Les Anglais s'approchent. Lionel supplie Jeanne de fuir mais elle refuse. Ils sont encerclés, Lionel essaye de protéger sa bien-aimée mais il est grièvement blessé et meurt. Jeanne est capturée.

Deuxième tableau. Le bûcher est construit sur la place de Rouen. On emmène Jeanne accusée de sorcellerie et condamnée à mort. Le peuple compatit au sort de la pauvre jeune fille. Elle est attachée au poteau et le bourreau met le feu au bûcher. Jeanne prie Dieu d'accepter sa mort, elle entend les voix des anges qui lui apportent le pardon.

«Вопрос о том, как следует писать оперы, я всегда разрешаю, разрешал и буду разрешать чрезвычайно просто... Я всегда стремился как можно правдивее, искреннее выразить музыкой то, что имелось в тексте. Правдивость же и искренность не суть результат умствований, а непосредственный продукт внутреннего чувства. Дабы чувство это было живое, теплое, я всегда старался выбирать сюжеты, в коих действуют настоящие живые люди, чувствующие так же, как и я...»
(из письма П.И. Чайковского
С.И. Танееву, 14.01.1891).

Образ Иоанны д'Арк, простой крестьянки, возглавившей французское войско и одержавшей ряд побед над англичанами, интересовал Чайковского с детства. Семилетним мальчиком он написал стихотворение на французском языке «*L'héroïne de la France*» («Героиня Франции»).

Мысль о создании оперы пришла композитору в голову значительно позже, когда он прочитал драму Ф. Шиллера в переводе В. Жуковского. «Для музыки есть чудные данные и сюжет еще не истасканный», — писал композитор Н.Ф. фон Мекк 21 ноября 1878. Чайковский решил писать либретто самостоятельно, однако он понимал, что одной лишь драмы Шиллера ему будет недостаточно. К тому же она требовала значительной переделки в соответствии с его задумками. Помимо перевода Жуковского Чайковский использовал в работе отдельные мотивы драмы Ж. Барбье «*Жанна д'Арк*», а также либретто оперы «*Жанна д'Арк*» французского композитора Огюста Мерме. В качестве дополнительных информационных источников Чайковский штудировал книги А. Валлона, Ж. Мишле.

Работа над оперой протекала следующим образом: в первой половине дня Чайковский писал музыку оперы, а во второй – занимался составлением либретто, готовя для себя материал, с которым работал на следующий день. Оставив в либретто значительную часть стихов Шиллера, он дополнил его стихами собственного сочинения. Опера в эскизах была готова 21 февраля 1879, о чем Чайковский сообщил в письме своему брату Модесту. Партитура была завершена в конце лета того же года.

Первая постановка была осуществлена 13 февраля 1881 года в Мариинском театре в Петербурге под управлением Э. Направника. Исполнителями были: М. Каменская (Иоанна д'Арк), В. Васильев (Король), В. Рааб (Агнесса), Ф. Стравинский (Дюнуа), И. Прянишников (Лионель), В. Майборода (Архиепископ), М. Карякин (Тибо). Во время подготовки к премьере дирекция императорских театров отказалась финансировать постановку, так как огромные средства уже были истрачены на новый балет. Декорации и костюмы для *«Орлеанской девы»* набирали из других спектаклей. Чайковский сильно огорчился из-за этого, хотя и отмечал огромную заинтересованность исполнителей и их искреннюю любовь к своим персонажам. Несмотря на успех у публики, опера вскоре была снята с репертуара. В Москве *«Орлеанская дева»* была представлена на сцене Частной оперы 3 февраля 1899 года.

«Орлеанская дева», созданная непосредственно за камерной оперой *«Евгений Онегин»*, сочетает в себе массовые хоровые сцены и развернутые ансамбли с выразительной характеристикой главной героини, глубоким психологизмом, характерным для творческого почерка композитора. Сложный образ героини французского народа дается на фоне массовых сцен. Личный конфликт Иоанны (ее любовь к бургундскому рыцарю, которая представляется ей грехом) становится толчком драматургического развития всего произведения. В опере выстраивается смысловая линия: восторженное преклонение Иоанны перед Богом – восхождение к славе – падение Иоанны – очищение через смерть.

В начале оперы цельный образ героини имеет лишь один «изъян» – сомнение в том, справится ли она со своей высокой миссией. Иные страхи

пока неведомы Иоанне. Встреча с Лионелем и любовь к нему заставляют Иоанну не просто сомневаться в себе и в выбранном пути, но и разрушают ее «броню». Она больше не способна защищаться не только от врагов, обвинений своего отца и недоверия окружающих, но и от самой себя. Ведь главный обвинитель Иоанны – она сама. Героиня сама предрешает свою судьбу, мысленно обличая себя в грехе. Поэтому введение хора ангелов, является крайне необходимым драматургическим элементом. Он не только «разъясняет» мотивацию героини, но и несет в финале музыкальное «разрешение» проблемы – прощение, так как сожжение на костре, будучи физическим наказанием, не является залогом душевного успокоения Иоанны.

Человечность и лиризм соединяются в образе Иоанны с героикой, и, как следствие, жертвенностью. Музыкальный портрет героини дан уже в интродукции. Прочие персонажи также получают собственные музыкальные характеристики, однако они заметно уступают по своей выразительности музыкальному образу Иоанны.

Лирико-психологическая драма, «встроенная» Чайковским в жанр героической трагедии, не могла обойтись без ряда атрибутов «большой оперы», среди которых зрелищность: торжественные арии, массовые сцены в финале первого, во втором и четвертом действиях, эффектный антураж. И, как это характерно для данного вида оперы, именно развернутые ансамбли являются кульминационными точками, подводящими итог произошедшему и направляющими действие вперед.

Опера «*Орлеанская дева*» занимает особое место в творчестве П.И. Чайковского – с нее композитор начал выстраивать новый для себя жанр оперы-трагедии.

Содержание

Действие происходит во Франции в начале XV века во время Столетней войны.

Первое действие. Перед часовней деревенские девушки украшают венками вековой дуб и поют песни. Старый пастух Тибо сокрушается об их

легкомыслии – теперь, когда родину вот-вот захватят англичане, не время радоваться жизни. Тибо обеспокоен и будущим своей юной дочери Иоанны. Ей нужен защитник в такое опасное время. Поэтому он хочет выдать дочь замуж за Раймонда. Но Иоанна равнодушна к предложению отца. Ею владеют иные мысли – она знает, что ей не дано быть ничьей женой. Бежавшие от приближающихся английских войск крестьяне рассказывают о взятии Парижа и об осаде Орлеана, о переходе на сторону Англии бургундского герцога и Изабеллы, матери французского короля. Внезапно Иоанна обращается к народу с призывом не падать духом – ведь впереди Францию ждет победа над врагом, Орлеан будет освобожден девицей-воительницей: *«Есть чудеса! Взовьется голубица и налетит с отважностью орла на ястребов, терзающих отчизну»*. Явившийся воин подтверждает слова Иоанны, что командующий войсками англичан погиб. Тибо испуган, он уходит прочь от дочери, подозревая ее связь с нечистой силой. Иоанна и народ обращаются к молитвой к Богу.

Оставшись одна, Иоанна прощается со своим миром, окружавшим ее с детства, она предчувствует, что ей не суждено вернуться в родные края – она должна идти на войну, чтобы освободить свою Родину. Иоанна слышит голоса ангелов, направляющих ее на поле брани.

Второе действие. В замке Шинон перед королем Карлом и его возлюбленной Агнессой Сорель поют менестрели. Чтобы отвлечься от печальных дум, Карл велит цыганам и шутам начать пляску. Королем на время завладевают мысли о любви к Агнессе. Карл признается своему рыцарю Дюнуа, что любовь дает ему необходимое утешение в этот страшный для Франции момент. Но Дюнуа упрекает Карла в том, что тот забыл свой долг перед страной и народом и не ведет войско в бой. Дюнуа ненадолго удается убедить Карла, тот вдохновляется идеей битвы за отечество. Но вот появляется смертельно раненый Лоре и умирает у ног Карла. Тот испуган и хочет бежать. Дюнуа отрывается от него и уходит, чтобы погибнуть в борьбе за Францию. Карл остается с Агнессой, утешающей его и обещающей всегда быть рядом. Вдали раздаются звуки труб и крики народа, славящего спасительницу-деву.

Придворные и вернувшийся Дюнуа сообщают о победе. Архиепископ рассказывает о том, как отступающих французов вдохновила неизвестно откуда появившаяся дева и повела за собой, и французы победили в битве. Она сказала, что Орлеан будет освобожден, и что она явится перед королем. Иоанна приходит в замок и рассказывает свою историю: она пасла стада овец, но вести о наступлении англичан заставили ее горячо молить Бога о спасении Франции. И однажды ей явилась Божья мать, повелевшая взять в руки меч и зная, повести войско короля на войну с англичанами и освободить французские земли, а Карла венчать из рук своих в Реймсе на царствование. Король и его придворные потрясены рассказом Иоанны, все обращаются с молитвой к Богу. Король и архиепископ благословляют Иоанну на войну.

Третье действие. Первая картина. Иоанна преследует одного из противников, они сражаются, и Иоанна побеждает рыцаря. Выбив из его рук меч и сорвав шлем, она уже готова нанести последний, решающий удар, но внезапно останавливается, пораженная красотой своего врага и тем чувством, которое начинает испытывать к нему. Лионель, бургундский рыцарь, один из тех, что предали французского короля и перешли на сторону англичан, не понимает, почему Иоанна не убивает его, ведь до сих пор она не пощадила никого из врагов французского престола. Иоанна велит ему бежать. Тот с гневом отказывается, ведь тогда пострадает его честь. Тогда Иоанна просит его убить ее и скрыться, ибо она нарушила свой обет – не позволять чувству земной любви завладеть ее сердцем. Лионель проникается сочувствием к ее душевным страданиям и понимает, что он полюбил прекрасную воительницу. Лионель решает перейти на сторону французов.

Вторая картина. В Реймсе происходит венчание короля на трон. Народ славит Иоанну, принесшую французам долгожданные победы. Появляются Тибо и Раймонд. Тибо пришел сюда, терзаемый опасениями, что его дочь продала душу дьяволу. Он хочет спасти ее даже ценой ее смерти, пусть пострадает тело, но душа спасется. Из храма возвращается король со свитой, он благодарит свой народ и Иоанну. Выступивший из толпы Тибо, обвиняет Иоанну в том, что она не с Богом, а с сатаной. Тибо обращается к Иоанне

с вопросом – может ли она считать себя невинной. Но Иоанна молчит, ибо обвиняет саму себя в том, что полюбила Лионеля. В это время гремит гром, и народ приходит в смятение, видя в этом знак свыше. Дюнуа пытается вступить за Иоанну, но все вокруг, кроме Лионеля, отрекаются от нее и покидают ее.

Четвертое действие. Первая картина. Иоанна скрывается в лесу. Ее мучают сомнения, вправе ли она забыть о своем обете и долге и отдаться чувству любви. Появляется Лионель, и Иоанна ненадолго успокаивается – они говорят друг другу о любви и счастливы. Но Иоанне слышатся голоса ангелов, напоминающих о нарушенном обете и о необходимости искупить свой грех. Она не смеет противиться велению небес и просит Лионеля покинуть ее. Приближаются англичане. Лионель умоляет Иоанну бежать, но она отказывается. Их окружают, Лионель пытается защитить возлюбленную, его смертельно ранят, и он умирает. Иоанну берут в плен.

Картина вторая. На площади в Руане сооружен костер. Приводят Иоанну, обвиненную судом в колдовстве и осужденную на смерть. Народ на площади сочувствует несчастной. Девушку привязывают к столбу, и палач поджигает костер. Иоанна обращается к Богу с мольбой принять ее смерть, ей слышатся голоса ангелов, несущих прощение.

P. Tchaikovsky

The Maid of Orleans

An opera in 4 acts, 6 scenes (1878–1879)

Joan of Arc – Irina Arkhipova

Thibaut d'Arc, Joan's father – Evgeny Vladimirov

Raymond, Joan's betrothed – Andrey Sokolov

King Charles VII – Vladimir Makhov

Dunois, a French knight – Vladimir Valaitis

Lionel, a Burgundian knight – Sergey Yakovenko

Cardinal (Archbishop) – Lev Vernigora

Agnès Sorel – Klavdia Radchenko

Bertrand, a peasant – Viktor Selivanov

Lore – Alexander Sibirtsev

Warrior – Vartan Mikaelian

Solo voice in the choir of angels – Alexandra Firstova

The Academic Choir and Symphony Orchestra of All-Union Radio and Television

Artistic director of the choir – Klavdiy Ptitsa

Choir masters – Lyudmila Yermakova and Maria Bondar

Scene and Wind Orchestra of the Bolshoi Theatre

conducted by Roman Altayev

Organ solo – Garry Grodberg

Conductor – Gennady Rozhdestvensky

Disc 1

1 Introduction	8.06
--------------------------	------

Act 1

2 No. 1 Chorus of Maidens " <i>Until there's the sun in the sky</i> ".	2.34
3 No. 2 Scene & Terzetto	5.32
4 No. 3 Scene " <i>Answer me, Joan</i> ".	1.45
5 No. 4 Chorus of Peasants and Scene	4.40
6 No. 5 Scene " <i>Brothers and friends, dry your tears</i> ".	3.43
7 No. 6 Hymn " <i>King of the heavenly host</i> ".	6.32
8 No. 7 Joan's Aria " <i>Farewell, you native hills and fields</i> ".	6.34
9 No. 8 Finale	7.15

Act 2

10 No. 9 Entr'acte	2.38
11 No. 10 Chorus of Minstrels " <i>Days and years hurry by</i> ".	3.57

Total time: 53.26

Disc 2

Act 2 (ending)

No. 11 Dances	
1 a) Gypsy Dance	6.29
2 b) Dance of the Pages and Dwarfes	1.03
3 c) Dance of the Clowns and Tumblers	4.16
No. 12 Scene & Duet	
4 " <i>I'm pleased with you! Let them be treated</i> ".	2.47
5 " <i>I beg of you, hurry now</i> ".	3.36
6 " <i>Grief, grief! Our troops defeated, Sire</i> ".	3.30
7 No. 13 Agnes's Arioso & Duettino	8.50
8 No. 14 Scene & Archbishop's Narration	4.53
9 No. 15 Joan's Narration	11.51
10 No. 16 Finale	5.22

Act 3. Tableau 1

11 No. 17 Scene & Duet	14.45
----------------------------------	-------

Total time: 67.30

Disc 3

Act 3. Tableau 2

1 No. 18 March	8.18
2 No. 19 Scene & Duettino	4.33
3 No. 20 Finale " <i>Our founder and creator, we are asking for your blessing from heaven</i> ".	7.44
4 " <i>Oh God! My father!</i> ".	2.16
5 Septet " <i>She bends her head</i> ".	4.21
6 " <i>Why the people are trembling</i> ".	2.55
7 " <i>Joan, take advantage of this moment</i> ".	0.56

Act 4. Tableau 1

8 No. 21 Introduction & Scene	5.30
9 No. 22 Duet & Scene " <i>Oh wonderful, sweet dream! You are with me, my angel</i> ".	7.40

Tableau 2

10 No. 23 Final Scene. Joan's execution and death.	8.30
--	------

Total time: 52.51

Recorded in 1969.

Sound engineer: G. Braginsky

Editor – E. Rastegaeva

Remastering – N. Radugina

Design – G. Zhukov

Translation – N. Kuznetsov (eng.), N. Ryndina (fr.)

On the cover is an artwork by Eugène Grasset.

P. Tchaïkovski

La Pucelle d'Orléans

Opéra en 4 actes et 6 tableaux (1878–1879)

Jeanne d'Arc – Irina Arkhipova

Thibaut d'Arc, le père de Jeanne – Evguéni Vladimirov

Raymond, le fiancé de Jeanne – Andreï Sokolov

Charles VII, le roi de France – Vladimir Makhov

Dunois, un chevalier français – Vladimir Valaïtis

Lionel, un chevalier bourguignon – Sergueï Yakovenko

Cardinal (Archevêque) – Lev Vernigora

Agnès Sorel – Klavdia Radtchenko

Bertrand, un paysan – Viktor Selivanov

Lauret – Alexandre Sibirtsev

Un guerrier – Vartan Mikaelian

Une voix solo dans le chœur des anges – Alexandra Firstova

Grand Chœur Académique et Orchestre symphonique de la Radio et de la Télévision

Directeur artistique du chœur – Klavdy Ptitsa

Chefs de chœur – Lioudmila Ermakova et Maria Bondar

Orchestre à vents du Théâtre Bolchoï sous la direction de Roman Altaev

Orgue solo – Garry Grodberg

Direction – Guennadi Rojdestvenski

Disc 1

1 Introduction	8.08
----------------	------

Acte 1

2 n° 1 Chœur de jeunes filles « <i>Tant que dans le ciel ne s'est pas éteint...</i> »	2.34
3 n° 2 Scène et trio	5.32
4 n° 3 Scène « <i>Répond-moi, Jeanne</i> »	1.45
5 n° 4 Chœur du peuple et Scène	4.40
6 n° 5 Scène « <i>Ô, mes frères et mes amis, essuyez vos larmes</i> »	3.43
7 n° 6 Hymne « <i>Le Roi céleste, tu es notre protecteur</i> »	6.32
8 n° 7 Air de Jeanne « <i>Adieu, mes côtes et mes champs bien-aimés...</i> »	6.34
9 n° 8 Finale	7.15

Acte 2

10 n° 9 Entr'acte	2.38
11 n° 10 Chœur de ménestrels « <i>Les années et les journées se suivent sans répétition...</i> »	3.57

Durée totale : 53.26

Disc 2

Acte 2 (la fin)

n° 11 Danses	
1 a) Danse des bohémiens	6.29
2 b) Danse des pages et des nains	1.03
3 c) Danse des baladins et des jongleurs	4.16
n° 12 Scène et duo	
4 « <i>Je suis content de vous! Qu'on leur serve un repas et qu'on donne à chacun une chaîne en or</i> »	2.47
5 « <i>Ô, je vous en prie l'ennemi s'approche d'Orléans...</i> »	3.36
6 « <i>Hélas! Sire, nos troupes sont décimées</i> »	3.30
7 n° 13 Arioso d'Agnès et Duetto	8.50

8 n° 14 Scène et Récit de l'Archevêque	4.53
9 n° 15 Récit de Jeanne	11.51
10 n° 16 Finale	5.22

Acte 3. Tableau 1

11 n° 17 Scène et duo	14.45
-----------------------	-------

Durée totale : 67.30

Disc 3

Acte 3. Tableau 2

1 n° 18 Marche	8.18
2 n° 19 Scène et duettino	4.33
3 n° 20 Finale « <i>Ô toi, Dieu créateur de l'univers, on demande ta bénédiction céleste</i> »	7.44
4 « <i>Ô, mon Dieu, mon père!</i> »	2.16
5 Septuor « <i>Elle a baissé la tête</i> »	4.21
6 « <i>Pourquoi le peuple tremble-t-il...</i> »	2.55
7 « <i>Jeanne, profite du moment</i> »	0.56

Acte 4. Tableau 1

8 n° 21 Introduction et Scène	5.30
9 n° 22 Duo et Scène « <i>Ô, un rêve magique et doux! Tu es avec moi, mon ange...</i> »	7.40

Tableau 2

10 n° 23 Scène finale. Supplice et mort de Jeanne	8.30
---	------

Durée totale : 52.51

Enregistrement : 1969

Ingénieur du son : G. Braguinski

Rédactrice – E. Rastegaeva

Remastering – N. Radougina

Design – G. Joukov

Traduction – N. Ryndina (fr.), N. Kouznetsov (ang.)

Couverture: dessin de Eugène Grasset.

П.И. Чайковский

Орлеанская дева

Опера в 4 действиях, 6 картинах (1878–1879)

Иоанна д'Арк – Ирина Архипова

Тибо д'Арк, отец Иоанны – Евгений Владимиров

Раймонд, жених Иоанны – Андрей Соколов

Карл VII, король Франции – Владимир Махов

Дюнуа, французский рыцарь – Владимир Валайтис

Лионель, бургундский рыцарь – Сергей Яковенко

Кардинал (Архиепископ) – Лев Вернигора

Агнесса Сорель – Клавдия Радченко

Бертран, крестьянин – Виктор Селиванов

Лоре – Александр Сибирцев

Воин – Варган Микаэлян

Голос соло в хоре ангелов – Александра Фирстова

Академический Большой хор и Большой симфонический оркестр

Центрального телевидения и Всесоюзного радио

Художественный руководитель хора – Клавдий Птица

Хормейстеры – Людмила Ермакова и Мария Бондарь

Сценно-духовой оркестр Большого театра

под управлением Романа Алтаева

Соло на органе – Гарри Гродберг

Дирижер – Геннадий Рождественский

Диск 1

1 Интродукция	8.06
-------------------------	------

1 действие

2 № 1 Хор девушек «Пока на небе не погас»	2.34
3 № 2 Сцена и терцет	5.32
4 № 3 Сцена «Ответ же, Иоанна»	1.45
5 № 4 Хор народа и сцена	4.40
6 № 5 Сцена «О, братья и друзья, отрите ваши слезы»	3.43
7 № 6 Гимн «Царь вышних сил, ты наш покров»	6.32
8 № 7 Ария Иоанны «Простите вы, холмы, поля родные»	6.34
9 № 8 Финал	7.15

2 действие

10 № 9 Антракт	2.38
11 № 10 Хор менестрелей «Бегут года и дни бессменной чередой»	3.57

Общее время: 53.26

Диск 2

2 действие (окончание)

№ 11 Танцы	
1 а) Пляска цыган	6.29
2 б) Танец пажей и карликов	1.03
3 в) Пляска шутов и скоморохов	4.16
4 № 12 Сцена и дуэт «Пусть угостят их Доволен вами я!»	2.47
5 «О, моллю, поспешай, враг под Орлеанам»	3.36
6 «О, горе, горе! Государь, войска побиты наши»	3.30
7 № 13 Ариозо Агнессы и дуэтино	8.50
8 № 14 Сцена и рассказ Архиепископа	4.53
9 № 15 Рассказ Иоанны	11.51
10 № 16 Финал	5.22

3 действие. Картина 1

11 № 17 Сцена и дуэт	14.45
--------------------------------	-------

Общее время: 67.30

Диск 3

3 действие. Картина 2

1 № 18 Марш	8.18
2 № 19 Сцена и дуэтино	4.33
3 № 20 Финал «Тебя, жиздителя, творца, благословить нас с неба просим»	7.44
4 «О, Боже, мой отец!»	2.16
5 Септет «Она главу склонила долу»	4.21
6 «Зачем дрожит народ»	2.55
7 «Иоанна, воспользуйся минутой»	0.56

4 действие. Картина 1

8 № 21 Интродукция и сцена	5.30
9 № 22 Дуэт и сцена «О, чудный, сладкий сон! Ты со мной, ангел мой»	7.40

Картина 2

10 № 23 Финальная сцена. Казнь и смерть Иоанны	8.30
---	------

Общее время: 52.51

Запись 1969 г.

Звукорежиссер записи – Г. Брагинский

Редактор – Е. Растегаева

Ремастеринг – Н. Радугина

Дизайн – Г. Жуков

Перевод – Н. Кузнецов (англ.), Н. Рындин (фр.)

В оформлении использована работа Эжена Грассе.

MEL CD 10 02053