

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

Дон Жуан

ДОН ЖУАН...

...ИСТОРИЧЕСКИЙ

Изучая содержание оперы «Дон Жуан», читатель может обратить внимание на примечательную разницу в написании имен: у всех высокородных героев обращение «дон» написано со строчной буквы, и только у главного героя — с прописной, как часть его собственного имени. Дон Жуан — это не просто распутный дворянин из Севильи, а архетипический образ, по значимости сопоставимый с Фаустом, еще одним неутомимым искателем идеала. Сюжет о наказанном сластолюбце уходит вглубь веков; среди прототипов Дон Жуана обычно называют дона Хуана де Тенорио, севильского аристократа XIV века, соблазнившего дочь командора, а затем убившего его самого. По преданию, негодяя тайно умертвили монахи, а потом заявили, что его покарала статуя.

...ТЕАТРАЛЬНЫЙ

Первым дошедшим до нас опубликованным произведением о Дон Жуане стала пьеса «Севильский озорник, или Каменный гость» испанского драматурга Тирсо де Молины, поставленная в середине 1610-х годов. В число ее действующих лиц уже входят слуга дона Хуана, донна Анна и командор — ключевые фигуры многих будущих переработок этого сюжета, включая либретто Да Понте. У Молины дон Хуан, приглашая статую командора на ужин, дергает ее за бороду — неслыханное унижение для испанского гранда!

Из Испании бродячий сюжет о Дон Жуане попал в Италию, затем во Францию, Англию, в германские и австрийские земли и, наконец, распространился по всей Европе. В каждой стране он получал свою интерпретацию — в соответствии с особенностями национальной культуры. Богатство трактовок обусловлено и заложенной в самом сюжете двойственностью: он одновременно и нравоучительный, и смешной. Так сложились две основные «донжуанские» традиции: более морализаторская испанская и более комедийная итальянско-французская.

В Италии история про Дон Жуана и статую поначалу оказалась на подмостках уличных театров; ее разыгрывали, импровизируя текст на основе записанного вкратце содержания. Во Франции она превратилась в пятиактную классицистскую комедию, лучшая версия которой принадлежит Мольеру: его пьеса «Дон Жуан, или Каменный пир» (именно «пир», а не «гость») была написана и поставлена в Париже в 1665 году. Гениальный драматург обогатил комедию чертами трагедии — то же самое сделают позднее Да Понте и Моцарт. Мольеру мы обязаны и фигурой Эльвиры: именно он добавил в окружение севильского соблазнителя наскучившую тому жену.

В XVIII веке Дон Жуан продолжил свое шествие по театральным сценам Европы. В 1736 году в Венеции была поставлена пьеса «Дон Джованни Тенорио, или Распутник» Карло Гольдони. Под влиянием просветительского ➔

➔ рационализма итальянский комедиограф решил обойтись без говорящего памятника (в его версии статую с отбитым носом пережигают на извесь). Публика же была разочарована отсутствием эффектного финала: сцена с ожившей кладбищенской статуей всегда была самым ожидаемым моментом спектаклей о Дон Жуане. Недаром в немецких землях театральные представления о низвергнутом в ад женолюбце обычно разыгрывались в осенние дни, близкие к Дню Всех Святых, когда церковью поминались усопшие и когда, по народным поверьям, могли являться потусторонние духи. В Австрии — в Вене, Линце, Зальцбурге — подобные зрелища были особенно популярны. Завезенный итальянскими труппами сюжет о Дон Жуане в том или ином виде регулярно воспроизводился на австрийских сценах. Народные театры (в том числе кукольные) давали его как спектакли-импровизации; на больших столичных сценах, где с конца 1760-х импровизация была запрещена, «Дон Жуаны» шли в виде переработок пьес Молины и Мольера. Моцарту и Да Понте, несомненно, были хорошо известны и простонародные, и литературные версии «Дон Жуанов».

...БАЛЕТНЫЙ

Самое значительное музыкально-театральное произведение об испанском сердцееде до Моцарта было создано не в жанре оперы, а в жанре балета. Это балетная пантомима «Дон Жуан, или Пир

с каменным гостем» хореографа Гаспаро Анджелини на музыку Кристофа Виллибальда Глюка (1761). Успех был столь велик, что после спектакля Анджелини — Глюка балеты на тот же сюжет начали появляться один за другим. Всего с 1763 до 1800 года балеты о Дон Жуане поставили свыше сотни хореографов, а число постановок перевалило за сотню.

...ОПЕРНЫЙ

Оперным голосом легендарный женолюбец запел еще в XVII веке в Риме («Наказанный развратник» Алессандро Мелани, 1669), но настоящий бум опер о Дон Жуане начался с «Каменного гостя» Винченцо Ригини на либретто Нунциато Порты, поставленного в Вене и Праге в 1777 году. После этого оперы о севильском совратителе стали появляться как грибы после дождя: десятилетие с 1777 по 1787 год в истории оперного театра иногда даже называют «донжуанским». Под занавес этого десятилетия состоялись две премьеры. Одна — в начале 1787 года в Венеции, это была небольшая опера Джузеппе Гаццаниги на текст Джованни Бертати «Дон Жуан, или Каменный гость». Вторая — осенью того же года в Праге, на текст Лоренцо Да Понте, взявшего за основу либретто чрезвычайно модной венецианской новинки. Это и был моцартовский «Дон Жуан, или Наказанный развратник» — «опера опер», по выражению Гофмана, гениальная, хотя и не последняя, интерпретация неисчерпаемого сюжета. *Христина Батюшина*

Веселая пьеса с оттенком детектива

Опера «Дон Жуан», как известно, заканчивается гибелью главного героя, что не помешало Моцарту и его либреттисту Лоренцо Да Понте назвать ее «веселой пьесой» (*dramma giocosa*). Романтически настроенные поклонники Дон Жуана с этим не согласятся, но для авторов оперы он персонаж сугубо комический. Герой появляется на сцене, убегая от донны Анны, спасается бегством от донны Эльвиры, затем рассказывает Лепорелло о том, как ловко сбежал от его жены. Он то переодевается, выдавая себя за слугу, то пытается приписать этому самому слуге свои подвиги. Михаил Иванович Глинка говаривал: подвиги Дон Жуана такого рода, что хоть полицию вызывай.

Восприятие оперы изменилось, едва аристократия стала покидать историческую сцену и явленная в «Дон Жуане» сословная система с разделением на благородных и неблагородных персонажей отправилась в прошлое. Но в XVIII веке все было иначе: благородные герои испытывали сильные страсти и соревновались в вокальной доблести. Партии донны Анны, донны Эльвиры и донна Оттавио богато украшены колоратурами, коих лишены партии слуг, крестьян и главного героя. Кроме того, Дон Жуан — бас. В одноименной опере Джузеппе Гаццаниги на либретто Джованни Бертати он, как подобает молодому дворянину, тенор, однако Моцарт рассудил иначе.

«Дон Жуан» в Петербурге

Эскиз Симона Вирсаладзе к постановке 1956 года

В сценической истории «Дон Жуана» есть примечательная особенность: параллельное бытование в двух жанровых версиях. Моцарт и Да Понте написали оперу на итальянском языке в итальянском жанре буффа, но вскоре после премьеры в 1787 году их сочинение было переведено на немецкий язык и переработано в зингшпиль — немецкоязычную оперу с разговорными диалогами. В России к этим двум языкам добавился русский; таким образом, жители Москвы и Петербурга в XIX веке могли слушать «Дон Жуана» на трех языках.

1793 год

Труппа петербургского Немецкого театра первой в России исполнила «Дон Жуана».

21 апреля 1828 года

Премьера «Дон Жуана» на русском языке силами Императорской русской оперной труппы в Большом (Каменном) театре. Первым русским Дон Жуаном стал родоначальник знаменитой артистической династии Василий Самойлов.

13 декабря 1843 года

Первое в России исполнение «Дон Жуана» на языке

**Если Дон Жуану нравится при-
творяться слугой,** то крестьянке Церлине всерьез хочется поменять свой статус. Получив от дворянина предложение руки и сердца, она в знаменитом дуэте «Ручку, Церлина, дай мне» примеряет на себя новую роль. Моцарт завершает этот дуэт пасторальной музыкой, рисуя настоящую идиллию. Однако в финале первого действия мечты Церлины терпят крах, после чего она мирится с Мазетто и вливается в команду мстителей. В венском спектакле 1788 года Церлина даже ловила и связывала Лепорелло как соучастника преступлений Дон Жуана.

**В начале оперы благородные
герои охвачены жадной мести.** Донна Эльвира прибыла в Севилью из Бургоса — с другого конца Испании! Гнев, разрывающий ее сердце, в первой арии выплескивается в колоратурах, находя отклик в воинственных репликах духовых инструментов. Однако

Полина Виардо

оригинала силами только что учрежденной Императорской итальянской оперной труппы. Участвовали мастера бельканто Антонио

к концу оперы мстительность героини сходит на нет.

Дон Оттавио мстит по-своему: спокойно и цепко ведет следствие по делу об убийстве Командора, придавая истории оттенок детектива. Во втором действии он, взвесив все факты, изрекает окончательный вердикт и переходит к триумфальной арии. Оттавио одерживает еще одну победу: донна Анна от мыслей о мести переходит к мыслям о счастливом будущем, постепенно перенимая музыкальный язык жениха.

Итак, донна Анна успокоена, донна Эльвира простила, Церлина навоевалась — кажется, теперь Дон Жуан вне опасности. Отсюда начинается финал оперы.

Финалы двух действий «Дон Жуана» — живые зарисовки с натуры (правда не севильской, а венской). В первом из них на празднике у Дон

Джованни Рубини

Тамбурины (Дон Жуан) и Джованни Рубини (дон Оттавио), а также восходящая оперная звезда Полина Виардо (Церлина).

1864, 1872, 1898 годы

Эдуард Направник, полвека прослуживший в Мариинском театре дирижером, провел три премьеры «Дон Жуана». Раз от разу исполнение оперы становилось лучше, а постановка 1898 года с хореографией Петила получила восторженные отклики.

11 октября 1924 года

Премьера «Дон Жуана» в постановке Николая Петрова. За образец был взят «Дон Жуан» Мольера, поставленный Всеволодом Мейерхольдом в 1910 году в Александринском театре. Декорации и костюмы Александра Головина также были заимствованы из мейерхольдовского спектакля.

«— Я слышала, что вы, благородные господа, часто обманываете женщин. — Выдумки плебеев! Разве глаза мои не говорят о честности? Не будем терять время».

**Церлина — Анна Денисова,
Дон Жуан — Магеррам Гусейнов**

«— Ты здесь! Чудовище, обманщик, негодяй! — Дорогая донна Эльвира, успокойтесь...»

**Донна Эльвира — Елена Стихина,
Дон Жуан — Владислав Куприянов**

Жуана играют аж четыре оркестра (один в яме и три на сцене). В Австрии такое было делом привычным, Моцарту и раньше приходилось сочинять праздничную музыку для нескольких оркестров, расположенных в разных залах и в разных концах парка. Под звуки первого оркестра входят мстители. Дон Оттавио, как подобает дворянину, танцует с донной Анной менуэт. Присоединяется второй оркестр, и Дон Жуан начинает с Церлиной веселый контрданс («деревенский» танец). Возможно, в этот момент она и понимает: не быть ей дворянкой. Вступает третий оркестр, и Лепорелло пытается заставить Мазетто плясать «немецкий» танец, вроде лендлера... Через шесть недель после премьеры «Дон Жуана» Моцарт стал придворным композитором с обязанностью сочинять менуэты, контрдансы и «немецкие» танцы к ежегодному венскому балу.

«Дон Жуан» Моцарта предстал как музыкальная комедия с разговорными диалогами. Дирижировал Самуил Самосуд, титульную партию пел Сергей Мигаи.

24 марта 1956 года
Премьера «Дон Жуана» в постановке Эмануила Каплана. Спектакль оформил Симон Вирсаладзе. Дирижировал Сергей Ельцин. Титульную партию исполнил Владимир Журавленко.

27 декабря 1987 года
Премьера постановки Юрия Александрова, оформленной Евгением Лысыком. Дири-

В финале второго действия Дон Жуан ужинает в одиночестве. Согласно венским обычаям богатого сеньора развлекает ансамбль «гармонической музыки» (духовые и виолончели), исполняя попури из популярных тогда опер. Эта мирная картина не меняется почти до самого прибытия статуи.

Единственное, что заставляет воспринимать «Дон Жуана» как оперу серьезную, — это музыка сцен с Командором, патетическая в старинном значении этого слова: передающая нечто возвышенное, потустороннее, судьбоносное. В комической опере она не слишком уместна, но Моцарт поступил по-своему, оттого тень мрачной патетики падает и на Дон Жуана, придавая его облику романтические черты.

Анна Булычёва

Симон Вирсаладзе. Эскиз декораций

жировал Валерий Гергиев. Титульную партию исполнил Сергей Лейферкус, партию донны Анны — Любовь Казарновская, донны Эльвиры — Евгения Целовальник, донна Оттавио — Константин Плужников, Церлины —

София Ялышева, Лепорелло — Михаил Кит.

28 ноября 1999 года
Премьера «Дон Жуана» в постановке Йоханнеса Шаафа. Спектакль оформил Ралф Колтай.

Дирижировал Валерий Гергиев. Опера исполнялась на итальянском языке. Эта постановка идет в Мариинском театре по сей день.

*Хронику составила
Христина Батюшина*

«Пусть мошенник остается с Прозерпиной и Плутоном, а нам, добрым людям, остается спеть вам старинную песенку. Таков удел всех злодеев: по делам их и воздастся им».

Финальная сцена. Донна Анна — Антонина Весенина, дон Оттавио — Евгений Ахмедов, донна Эльвира — Анжелика Минасова, Мазетто — Юрий Власов, Лепорелло — Михаил Петренко

При поддержке:

Спонсоры:

Информационные партнеры:

На обложке: фрагмент декораций по эскизу Ралфа Колтая

© Мариинский театр, 2023

Редактор Анна Петрова

Дизайн Игоря Можейко

Корректор Александра Еращёнкова

Фото Михаила Вильчука, Наташи Разиной

В оформлении использованы эскизы Симона Вирсаладзе из архива Мариинского театра

Напечатано в «НП-Принт»

мариинский театр | 242-й сезон | пятница 24 января 2025 года

Мировая премьера: 29 октября 1787 года, Сословный театр, Прага

Премьера в Большом (Каменном) театре: 21 апреля 1828 года

Премьера постановки: 28 ноября 1999 года

Вольфганг Амадей Моцарт

ДОН ЖУАН

опера в двух действиях

либретто Лоренцо да Понте

Дирижер

народный артист Республики Северная Осетия – Алания

Заурбек Гугкаев

Музыкальный руководитель **Валерий Гергиев**

Режиссер-постановщик **Йоханнес Шааф**

Художник-постановщик **Ралф Колтай**

Художник по свету **Пол Пайнт**

Хореограф

лауреат Государственной премии России **Гали Абайдулов**

Ответственный концертмейстер **Наталия Мордашова**

Главный хормейстер **Константин Рылов**

Дирижер сценического оркестра **Никита Грибанов**

Режиссеры-ассистенты **Ирина Кошелева, Сергей Богославский**

Режиссер, ведущий спектакль **Александра Взятышева**

продолжительность спектакля 3 часа 25 минут

спектакль идет с одним антрактом

Действующие лица и исполнители

Дон Жуан	лауреат международных конкурсов Магеррам Гусейнов
Лепорелло, его слуга	лауреат международных конкурсов Михаил Петренко
Командор	лауреат международного конкурса Олег Сычёв
Донна Анна, его дочь	лауреат международных конкурсов Антонина Весенина
Дон Оттавио, жених донны Анны	лауреат международного конкурса Евгений Ахмедов
Донна Эльвира, дама из Бургоса, покинутая Дон Жуаном	Жанна Домбровская
Церлина, крестьянка	лауреат международных конкурсов Анна Денисова
Мазетто, ее жених	лауреат международных конкурсов Юрий Власов
Дуэнья донны Анны (без пения)	Лариса Кит
Камеристка донны Эльвиры (без пения)	Наталья Большакова
Крестьяне и крестьянки, хозяева трактира, слуги Командора, плакальщицы, охрана и слуги Дон Жуана, музыканты артисты хора, миманса и сценического оркестра	
Соло в оркестре Екатерина Ларина виолончель Яна Гранквист клавесин	

Краткое содержание

Действие происходит в Севилье.

Действие I

Лепорелло перед домом Командора ожидает своего господина Дон Жуана, проникшего в комнату донны Анны, дочери Командора. Дон Жуан стремительно выбегает из дома, преследуемый донной Анной, которая во что бы то ни стало желает знать, кто был ее неожиданным ночным посетителем. Безуспешно пытается она сорвать с Дон Жуана маску. Появляется проснувшийся от шума Командор и вызывает непрошеного гостя на поединок. Поначалу Дон Жуан не желает принять вызов Командора. Однако, вынужденный сопротивляться, все же убивает его и вместе с Лепорелло скрывается. Донна Анна с подросевшим на помощь женихом, доном Оттавио, клянутся отомстить незнакомому убийце.

Дон Жуан мечтает о новых любовных приключениях. В сумерках наступающего утра его внимание привлекает прекрасная незнакомка. Когда Дон Жуан приближается к ней, он узнает донну Эльвиру, свою жену, покинутую им спустя три дня после свадьбы. Стремясь отделаться от ее надоедливых упреков, он оставляет донну Эльвиру на попечение Лепорелло, который охотно демонстрирует ей список любовных побед господина.

Крестьяне и крестьянки празднуют свадьбу Церлины и Мазетто. Дон Жуану приглянулась невеста. Чтобы остаться с ней наедине, он приказывает Лепорелло увести всех собравшихся в его замок. Попытавшийся сопротивляться жених вынужден уступить угрозам Дон Жуана. Тот стремится соблазнить Церлину ласковыми словами и обещаниями. Однако в самый неподходящий момент появляется донна Эльвира, а за ней – донна Анна и дон Оттавио. Перед ними Дон Жуан объявляет донну Эльвиру сумасшедшей.

Оставшись наедине с доном Оттавио, донна Анна признаётся, что узнала своего ночного соблазнителя, и призывает жениха к мести.

Лепорелло докладывает Дон Жуану, как ловко он препроводил в замок пирующее общество и как ему удалось избавиться от донны Эльвиры. Церлина пытается успокоить разъяренного Мазетто. Поскольку Дон Жуану не удастся остаться наедине с Церлиной, он вынужден вместе с женихом и невестой присоединиться к празднеству. Появляются донна Анна, донна Эльвира и дон Оттавио, их лица скрыты масками. По приказу своего господина Лепорелло приглашает маски принять участие в пире, во время которого не должно обращать внимание на какие бы то ни было сословные границы. Дон Жуан призывает всех к свободе. Призыв подхватывается, но при этом каждый понимает свободу по-своему. В хаосе праздничной суматохи Дон Жуан увлекает Церлину прочь из зала. Внезапно шум праздника прерывается ее криками о помощи. Дон Жуан сваливает вину за происшедшее на своего слугу. Дон Оттавио, донна Анна и донна Эльвира снимают маски и предъявляют обвинения истинному злодею. Дон Жуан вынужден бежать.

Действие II

Лепорелло хочет оставить службу у Дон Жуана. Однако деньги, которые ему предлагает господин, заставляют его рассудить иначе. Даже спасаясь бегством, неутомимый искатель приключений останется верен себе. Он задумал соблазнить камеристку донны Эльвиры. Но, чтобы проникнуть к ней, необходимо отвлечь внимание госпожи. Для этого Дон Жуан и Лепорелло обмениваются платьем. Донна Эльвира принимает Лепорелло за Дон Жуана. Не догадываясь о том, что в действительности она обращается к слуге, а не к господину, донна Эльвира прощает Дон Жуану все зло, которое он ей причинил.

Дон Жуан встречает крестьян, под предводительством Мазетто разыскивающих соблазнителя Церлины. Не узнавший в одежде Лепорелло, он ловко направляет преследователей по ложному следу. Оставшись же наедине с Мазетто, Дон Жуан жестоко избивает простака и скрывается. Подоспевшая Церлина врачует раны своего жениха и утешает его.

Тщетно пытается Лепорелло избавиться от донны Эльвиры. Попав в затруднительную ситуацию, окруженный преследователями, принимающими его за Дон Жуана, он вынужден открыть свое лицо. Донна Эльвира оскорблена до глубины души. Воспользовавшись общим смятением, Лепорелло скрывается. Дон Оттавио полон решимости выдать убийцу Командора суду. Донна Эльвира, связанная неотвратимой судьбой со своим неверным мужем, начинает терять рассудок.

Дон Жуан и Лепорелло, скрывающиеся от преследователей, встречаются ночью на кладбище. В их разговор неожиданно вмешивается с угрожающими репликами статуя Командора. В ответ Дон Жуан через слугу зовет статую к себе на ужин.

Донна Анна находит способ уклониться от любовных притязаний донна Оттавио. В ее сердце нет больше места для мужчины.

Дон Жуан в полночь дает ужин, на который приглашен Командор. Музыканты играют мелодии из популярных опер. Донна Эльвира в последний раз пытается призвать Дон Жуана к праведной жизни, но тот до конца остается непреклонным. Бесстрашно протягивает он руку статуе Командора, от которой Лепорелло прячется, испытывая непреодолимый ужас. Так и не отрешившись от своих убеждений, Дон Жуан низвергается в ад.

Появляются донна Анна, донна Эльвира, дон Оттавио, Церлина и Мазетто, чтобы предать Дон Жуана в руки правосудия. Лепорелло сообщает им новость: его господин провалился в преисподнюю. Желая сделать из этого сенсацию, он в подробностях описывает событие, которое из страха так и не увидел.