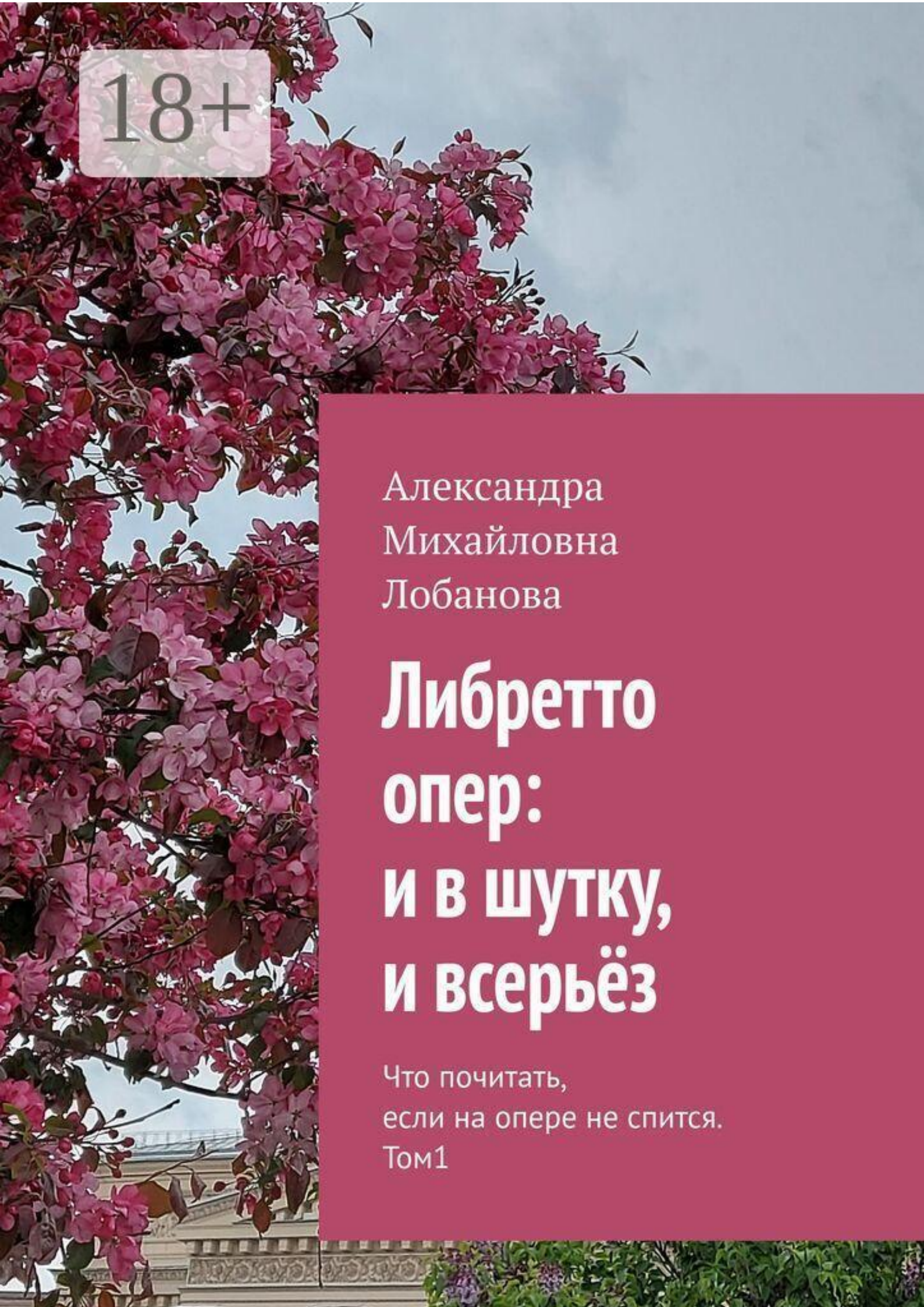

18+

Александра
Михайловна
Лобанова

Либретто опер: и в шутку, и всерьёз

Что почитать,
если на опере не спится.
Том 1

Александра Лобанова

**Либретто опер: и в шутку,
и всерьёз. Что почитать, если
на опере не спится. Том 1**

«Издательские решения»

Лобанова А. М.

Либретто опер: и в шутку, и всерьёз. Что почитать, если на опере не спится. Том 1 / А. М. Лобанова — «Издательские решения»,

Представьте, вы приходите в гости, а за столом композиторы и они рассказывают байки про свои оперы. Вот в такой манере либретто десяти очень известных опер пересказаны в этой книге. Они над чем-то подшучивают, а что-то объясняют. Ещё они знают нашу с вами жизнь и говорят нашим языком.

Содержание

Посвящение и благодарности	6
Предисловие 1. Главное	7
Предисловие 2. Жанры и стили	8
1 «ДОН ЖУАН, ИЛИ НАКАЗАННЫЙ РАЗВРАТНИК»	10
Действующие лица	11
Первое действие. Ночь, убийство и бухгалтерия любовных побед	12
Ночной визит, который пошёл не по плану	13
Лепорелло и длинный список	15
Деревенская свадьба и план по обольщению невесты	16
Маскарад и разоблачение	17
Второе действие. Переодевания, серенады и каменный гость	19
План с переодеванием	20
Серенада под балконом	21
Кладбище. Ужин с памятником	22
Мораль	24
Интересные факты	25
Музыкальные номера	26
2 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»	27
Первое действие. Царица ночи хорошая	28
Змей, обморок и три дамы. И как это уместилось в одном флаконе? Ой! Флейте?	29
Дворец Зарастро. Памина и Моностатос	32
Пригодились и флейта, и колокольчики	33
Второе действие. Царица ночи плохая	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Либретто опер: и в шутку, и всерьёз Что почитать, если на опере не спится. Том 1

Александра Михайловна Лобанова

Дизайнер обложки Александра Михайловна Лобанова

© Александра Михайловна Лобанова, 2026

© Александра Михайловна Лобанова, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0071-0442-5 (т. 1)

ISBN 978-5-0071-0443-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Представьте, вы приходите в гости, а за столом композиторы Моцарт, Россини, Доницетти, Верди, Бизе, Даргомыжский, Чайковский и Римский-Корсаков. И они рассказывают байки про свои оперы. Вот в такой манере либретто десяти очень известных опер пересказаны в этой книге. Здесь есть: «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Севильский цирюльник», «Лючия ди Ламмермур», «Травиата», «Русалка», «Аида», «Кармен», «Евгений Онегин», «Царская невеста». Если вам всегда казалось, что опера — это что-то скучное, пыльное и про толстых дам, истошно орущих со сцены, то эта книга для вас.

Это первый том. Здесь первая десятка почти смешных либретто.

Посвящение и благодарности

Посвящаю эту книгу моей доченьке Анюсеньке — красавице с волшебным голосом, сыну Мише, глубоко понимающему и чувствующему музыку, маме, показавшей мне красоту этого искусства и папе за ироничный взгляд и глубину восприятия.

Я благодарю мою прекрасную и любимую семью и друзей, которые мне помогали и радовались за меня, когда я писала эту книгу, и понимающим мою любовь к опере.

Отдельно хочу поблагодарить Катюньчку Лощакову за поддержку во всем, Лидию за вдохновение и идеи, Ольгу Иванову за оценку идеи, Марину Лагунову за акселерацию моих деловых и творческих способностей. Сообщество X10 Игоря Рыбаков за программы «Акселератор возможностей» и «Мега Буст», участие в которых привело к написанию этой книги и созданию канала «ОХОТА НА ОПЕРУ» в Дзен.

Также посвящаю этот мой труд, то есть оперу, двум юбилеям: 250 лет со дня открытия Большого театра и 160 лет со дня основания Московской государственной консерватории. Эта книга задумывалась, как подарок у этим двум потрясающим датам.

Предисловие 1. Главное

Вы идёте на оперу и не прочитали либретто? Открою тайну: оперу слушают не для того, чтобы узнать, что происходит и что было дальше. Оперу слушают, чтобы получить удовольствие от музыки и голоса исполнителей, а содержание усиливает и углубляет восприятие.

Я попыталась представить оперные либретто с неожиданной стороны: с иронией, лёгким цинизмом и абсолютной уверенностью, что если герой поёт арию про «любовь», то через десять минут он уже за эту любовь будет умирать или женится, что для некоторых примерно одно и то же.

Даже если поют на русском языке, то не всегда все слова понятны, особенно в ансамблях, то есть если поёт больше, чем один человек, и хорах. А если опера исполняется на иностранном языке оригинала, чаще всего, итальянском и немного реже — немецком или французском, и совсем редко — чешском или английском, то в театре дают перевод — супратитры, но они тоже не всегда точны. Поэтому я решила поразбираться либретто: и сюжет, и отдельные фразы.

Для этого первого издания я выбрала десять самых эффектных опер. В сборнике пытаются ужиться влюбчивый испанский аристократ, египетский военачальник, замурованный заживо вместе с любимой эфиопской рабыней, цыганка, убитая ревнивым сержантом, и опричник, который подсыпает яд вместо приворотного зелья. И всё это — под музыку, от которой хочется то плакать, то плясать, то вызывать полицию.

Здесь вы не найдёте академического анализа гармонии или разбора вокальных партий. Зато вы узнаете, почему Фигаро — главный малый любого города, куда более полезный, чем мэр, и как не запутаться в трёх десятках трупов, разбросанных по этим десяти либретто.

В общем, добро пожаловать в мир, где хорошая музыка искупает любые, даже самые кровавые сюжетные кульбиты.

Оперы я расположила в хронологическом порядке, хотя, сначала была мысль сгруппировать их по количеству трупов в финале. Но читать можно в любом порядке.

Вот что объединяет все десять опер в этом сборнике — от сладкоголосого Моцарта до драматичного Верди:

1. Любовь — это всегда проблема. Никто никогда просто не берёт и не женится. Нет, нужно обязательно, чтобы один был тенором и пел под балконом, другая — сопрано и страдала от туберкулёза, а третий — баритоном и всех ненавидел.

2. Тайны и подлоги. «Ты меня не любишь, потому что у меня есть поддельное письмо от твоего брата!» — примерно так звучат 90% диалогов. Братья подделывают письма, опекуны прячут воспитанниц, а сами герои массово переодеваются: солдаты превращаются в студентов, студенты — в учителей пения, а простые цирюльники — в дирижёров всего этого оркестра.

3. Оперные сюжеты очень разные. Есть оперы, где все женятся — моцартовские комедии. А есть, где главную героиню закалывают прямо на сцене, а её возлюбленный, узнав об этом, закалывает себя, и оба падают на холодные камни склепа. И их всегда объединяет прекрасная музыка.

4. Все поют. Даже когда режут друг друга. Это главное правило оперы: нет, вы не будете истерично кричать, когда в вас вонзают кинжал. Вы споёте красивейшую мелодию, под которую любой зритель начнёт аплодировать и вам, и вашему убийце.

5. Финал с хором — это обязательный ритуал... почти. Даже если все только что умерли, в последние минуты выйдет 50 человек и споют так громко, что вы забудете, кто из героев кому брат — так вы и не за этой информацией пришли.

Я не пыталась написать одинаково или в одном стиле. Я шла за музыкой, сюжетом и текстом, будь он абсолютно сказочным, как «Волшебная флейта» или абсолютно реальным, как «Евгений Онегин».

Предисловие 2. Жанры и стили

А кто сказал, что может быть только одно предисловие?

Поскольку в сборнике представлены оперы, написанные в период с 1787 по 1899 год, здесь можно найти почти все основные жанры оперного искусства.

Моцартовский дуэт: комедия и драма под одной крышей. «Дон Жуан» и «Волшебная флейта» Моцарта — это две грани этого гения.

«Дон Жуан» — опера-буффа, которую сам композитор назвал **«весёлая драма»** — итал. **dramma giocoso**. С одной стороны — это комедия положений с трусливым слугой Лепорелло, переодеваниями и потасовками. С другой — это первая психологическая музыкальная драма, где герой не просто злодей, а человек с неуёмной жадностью жизни, любви и авантюризма.

«Волшебная флейта» — это **зингшпиль** — нем. **Singspiel**, то есть опера с разговорными диалогами вместо речитативов, написанная на немецком, а не на итальянском языке. Здесь смешано всё: волшебная сказка с флейтами и колокольчиками, масонская символика: три дамы, три мальчика, три храма, и философская притча о поиске истины.

Россини: эталон итальянской комедии. «**Севильский цирюльник**» — классическая **опера-буффа**. Это эталон комического жанра: остроумное либретто по пьесе Бомарше, искромётные ансамбли, знаменитая ария Фигаро. Это, по сути, предыстория к «Свадьбе Фигаро» Моцарта, Россини написал её позже. Персонаж Фигаро перекочевал из одной оперы в другую, сменив темп, но не харизму.

Доницетти и Верди: триумф итальянского бельканто и веризма. Итальянская опера XIX века — это торжество красивого пения — «бельканто» и одновременно рождение реалистичной драмы — «веризм».

«**Лючия ди Ламмермур**» Доницетти — образец **романтической музыкальной драмы**. Это трагедия на основе реальных событий в Шотландии. Здесь правят бал, семейная вражда, кровная месть, психические расстройства и знаменитая сцена безумия, где пение становится криком души.

«**Травиата**» Дж. Верди — **лирико-психологическая опера**. Верди совершил революцию: вывел на сцену современную героиню — не царицу и не богиню, а куртизанку, умирающую от туберкулёза.

«**Аида**» Дж. Верди — «**большая опера**». Здесь всё огромно: египетские декорации, Триумфальный марш со специально изобретёнными длинными трубами, массовые сцены, балет, слоны (почти) и трагический финал в подземной усыпальнице.

«**Кармен**» Бизе — оперный «триллер» с испанскими ритмами. Это опера, где вместо условных исторических персонажей — работяги, контрабандисты и цыганка, которая сама выбирает свою судьбу и оплачивает это жизнью. Хабанера и куплеты тореадора — это гимны свободе и риску.

Русская опера — отдельный разговор. Здесь трагедия часто соседствует с фантастикой и сказкой, а народный эпос — с мрачной психологией.

«**Русалка**» Даргомыжского — это **лирико-психологическая народно-бытовая музыкальная драма**. В основе — пушкинский сюжет о князе, обманувшем дочь мельника. Русалки здесь — не диснеевские принцессы, а разгневанные духи, которые в финале топят князя. Это опера о социальном неравенстве — князь и крестьянка, предательстве и сумасшествии, обёрнутая в мистический флёр.

«**Евгений Онегин**» Чайковского — **лирические сцены**. Это камерная история: никаких грандиозных сцен, только люди, их внутренний мир, провинциальная тоска и дуэль из-за непонимания. Мелодии настолько пронзительны, что слёзы наворачиваются даже у тех, кто сам никогда не стрелялся на мельнице.

«Царская невеста» Римского-Корсакова — **историческая музыкальная драма с элементами народно-бытовой оперы**. Это XVI век, опричнина, нравы времён Ивана Грозного. В центре — любовный четырёхугольник, приворотное зелье, случайное отравление и наказанная невинность. Музыка здесь сочетает арии в стиле бельканто с русскими народными интонациями.

Этот сборник — попытка показать: оперу не нужно бояться. Достаточно знать сюжет, который часто странненький и абсурдный, и слушать музыку, которая, как правило, гениальна. Надеюсь, после прочтения моих описаний вы захотите послушать не только мои шутки, но и подлинники — просто чтобы убедиться, что великая музыка не нуждается в оправданиях, но мои подсказки всё равно полезны.

Приятного вам и слегка ироничного погружения в мир оперного либретто!

1 «ДОН ЖУАН, ИЛИ НАКАЗАННЫЙ РАЗВРАТНИК»

Вольфганг Амадей Моцарт

Опера «Дон Жуан или Наказанный развратник»

Don Giovanni/ Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni

для тех, кто считает, что пикап — это прикольно, а на самом деле возмездие настигнет даже под гениальную музыку Моцарта

Год написания: 1787

Жанр: *dramma giocoso* (весёлая драма) — смесь комедии и трагедии

Композитор: Вольфганг Амадей Моцарт

Место первой постановки: Сословный театр (ныне Estates Theatre), Прага

Дирижёр на премьере: сам Вольфганг Амадей Моцарт, который дописывал увертюру буквально за несколько часов до начала, а музыканты разбирали ноты прямо перед выходом на сцену. Какая знакомая ситуация!

Либретто: Лоренцо да Понте по пьесе Антонио де Саморы, а легенда гласит, что консультировал их лично Джакомо Казанова

Язык: итальянский

Представьте себе: Испания, XVII век, дворянин по имени Дон Жуан — человек, который считает, что список его любовных побед должен быть длиннее телефонного справочника Праги, совершает одну ошибку: убивает отца девушки, которую пытался соблазнить.

И тут начинается самое интересное. Этот убитый отец — Командор в виде каменной статуи, принимает приглашение на ужин и в буквальном смысле слова утаскивает Дон Жуана в ад. Прямо с ужином.

Это опера, в которой герой может соблазнить любую юбку в радиусе километра, но не может вовремя захлопнуть дверь перед статуей. Классическая история о том, что карма — это не только то, что бывает у буддистов, но и то, что приходит в виде двухметрового мраморного деда с гробовым голосом.

Действующие лица

Дон Жуан (баритон) — севильский дворянин, профессиональный обольститель, ходячий тестостерон. У него нет совести, нет страха, но есть обаяние, наглость и идеальный слух на женские шаги. Список побед очень длинный — см. арию Лепорелло.

Лепорелло (бас) — слуга Дон Жуана, профессиональный нытик и бухгалтер страстей. Он таскает плащ хозяина, ведёт учёт «уловов» и мечтает о более спокойной работе, например, выгуле змей. Поёт знаменитый «Каталог» с перечислением любовных побед.

Командор (дон Педро) (бас) — старый генерал с очень плохим чувством времени. Вышел на шум в ночной рубашке и был немедленно убит на дуэли.

Донна Анна (сопрано) — дочь Командора, девушка, которую Дон Жуан пытался соблазнить, но не успел, помешал папа, а может, и успел... Всю оперу клянётся в мести. И как к ней попал Дон Жуан — всегда недоумеваю.

Дон Оттавио (тенор) — жених донны Анны, профессиональный «хороший парень». Всё время поёт красивые арии про свою любовь и клянётся отомстить, но, когда надо действовать, обычно стоит в стороне и переживает.

Донна Эльвира (сопрано) — брошенная любовница Дон Жуана, одна из списка Лепорелло, женщина с обострённым чувством справедливости и отсутствием чувства юмора. Про неё известно, что она из Бургоса¹. Она практикует донжуанский туризм, то есть путешествует за ним и пытается его урезонить.

Церлина (сопрано) — простая, но ооочень симпатичная крестьянка, невеста Мазетто. Мечтает о красивой жизни, поэтому легко ведётся на ухаживания Дон Жуана. В финале прощена женихом — потому что он Мазетто.

Мазетто (бас) — жених Церлины, ревнивый, но слабохарактерный. Его бьют, обманывают, отвлекают — он всё терпит ради любви. Типичный «парень, который заслуживает лучшего».

¹ Город в Испании, известный как столица древнего королевства Кастилия. Там находится Собор Пресвятой Девы Марии — знаменитый Бургосский собор, строили его с XIII по XVI век. В нем находится уникальный автоматон (механическое устройство, имитирующее движение живого существа, в некотором роде прообраз робота) XVI века знаменитый «Папамоскас» Paramoscas — гротескная фигура, которая звонит в колокол, открывая рот при каждом ударе часов.

Первое действие. Ночь, убийство и бухгалтерия любовных побед

Ночной визит, который пошёл не по плану

Где-то в Испании (хорошо сочинять оперы про то, что происходит в другой стране) — Моцарт то в Австрии, XVII век. Ночь. На разогрев публики выпускают Лепорелло недовольного своим работодателем — доном Жуаном. Он жалуется: *«Notte e giorno faticar, per chi nulla sa gradir...»* «Ночь и день трудиться для того, кто не умеет ценить...». Эта ария — манифест всех слуг всех времён. Если вы работали на кого-то — вы поймёте.

Vuol star dentro colla bella, Ed io far la sentinella! Voglio far il gentiluomo E non voglio più servir...

Ишь, какой хозяин ловкий, Сам с красоткой на свиданье, А слуге одно страданье, Стать я барином желаю, Не хочу я быть слугой,

А вот и он — наш герой, который считает, что ночь создана для любви. А для сна — нет, сон для слабаков. Дон Жуан пытался проникнуть в спальню донны Анны — дочери командора. План прост: проникнуть ночью, выдать себя за её жениха: Дона Оттавио, который, вероятно, спит дома мирным сном человека, не подозревающего, что его невесту сейчас соблазняют на его же реплики. Но красотка оказалась шустрой, подняла крик. Да еще и выскочила на улицу и пытается поймать Дон Жуана, при этом они мило общаются: *«Non sperar, se non t'uccidi, ch'io ti lasci fuggir mai!»* «Не надейся, если не убьёшь меня, что я позволю тебе когда-нибудь сбежать!»

На шум выходит папаша — старый Командор, в ночной рубашке, со шпагой: *«T'arresta! Chi va là? Ferma, scellerato!»* «Стой! Кто идёт? Остановись, злодей!» Старик ещё не знает, что сейчас его убьют. Он думает, что просто сделает внушение. А Дон Жуан, вместо того чтобы извиниться и тихонько смотаться, тоже хватается за шпагу. Мужик, ты чего? Ты же только пришёл девушку соблазнить, а уже труп. С таким подходом твой список побед быстро превратится в список покойников.

Началась молниеносная дуэль. Командор падает мёртвый. Обычно трупы ближе к концу оперы, ну или хотя бы в середине, а тут толком даже еще ничего не спели, а сразу труп.

Но вопрос повис в воздухе. Лепорелло не только ведет учет соблазненных, его еще и интересует, что же они все-таки хотели.

**LEPORELLO Bravo, due imprese leggiadre! Sforzar la figlia ed ammazzar il padre!
DON GIOVANNI L'ha voluto, suo danno.
LEPORELLO Ma Donn'Anna, cosa ha voluto?**

ЛЕПОРЕЛЛО Браво, два впечатляющих подвига! Соблазнить дочь и убить отца!

ДОН ЖУАН Он хотел этого, его вина.

ЛЕПОРЕЛЛО Но Донна Анна, чего она хотела?

Дон Жуан сбегает. Пока. Сейчас мы всё узнаем. Вбегает её жених Дон Оттавио. Анна рыдает: *«Vendica tu!»* «Отомсти!» Отавио пытается её урезонить: у тебя же есть — жених, зачем тебе отец уже. Но Анна не унимается, он понимает, что теперь свадьба откладывается на неопределённый срок и ему приходится согласиться: *«Con mio piacere per te!»* «Судовольствием для тебя!» Смысл такой: «Конечно, любовь моя, я отомщу. Прямо завтра. Или послезавтра. Главное, найду его сначала». И дуэтом они клянутся мстить:

**Che giuramento, o dei!
Che barbaro momento!
Tra cento affetti e cento
Vammi ondeggiando il cor.**

**Сурова клятва наша,
час нашей клятвы страшен!
И гнев, и боль, и горе
в сердце моём кипят!**

Лепорелло и длинный список

Почти утро. Дон Жуан и Лепорелло продолжают прогулку по городу. Слуга ворчит, что как-то не очень хорошо получилось с командором — его голосом пытается говорить совесть, но оркестр играет громко и главный соблазнитель не слышит. Сенсация от Дон Жуана: «*Sappi chi'io sono innamorato d'una bella dama, e son certo che m'ama*» «Знай, кто я влюблен в прекрасную даму, и я уверен, что она любит меня». И тут:

DON GIOVANNI Zitto, mi pare sentire odor di femmina...

LEPORELLO (Cospetto, che odorato perfetto!)

DON GIOVANNI All'aria mi par bella.

LEPORELLO (E che occhio, dico!)

ДОН ЖУАН Заткнись, мне кажется, пахнет женщиной...

ЛЕПОРЕЛЛО (И правда, как прекрасно пахнет!)

ДОН ЖУАН В воздухе мне показалось.

ЛЕПОРЕЛЛО (И что за глаз, право!)

И при чем тут глаз? Запахи, ведь, чувствует нос.

А это донна Эльвира — одна из его брошенных любовниц. Она поёт ему проклятия. Дон Жуан делает ноги, а Лепорелло остаётся объясняться. И он приводит веский аргумент:

Madama... veramente... in questo mondo Conciòssia cosa quando fosse ché... il quadro non è tondo...

**Мадам, поверьте, ведь с давних пор наш мир таков, что в нём
квадрат не станет кругом.**

Короче, дон Жуан неисправим и не надейтесь: «*Madamina, il catalogo è questo*» «Каталог, мадам, вот он». Басом и скороговоркой Лепорелло выдаёт статистику и социальный состав любовных побед своего господина:

**In Italia seicento e quaranta,
In Almagna duecento e trentuna,
Cento in Francia, in Turchia novantuna,
Ma in Ispagna son già mille e tre...**

**Их в Италии шестьсот было сорок,
а в Германии двести и тридцать,
сотня французенок, турчанок девяносто, ну, а испанок —
а испанок, так тысяча три.
Между ними есть крестьянки,
есть мещанки, есть дворянки,
есть графини, баронессы,
есть маркизы и принцессы, —
словом, дамы всех сословий, всех примет и всяких лет.**

Как вы видите, Испании повезло больше всего. Патриот!

Деревенская свадьба и план по обольщению невесты

Дон Жуан узнаёт, что недалеко от его виллы будет свадьба — жених Мазетто и невеста Церлина. Он решает: «А почему бы не сделать этот день ещё более праздничным?» Не для жениха, конечно. Мазетто отправляет... подальше, чтобы тот не мешал соблазнять Церлину, а пел арию: «*No capito, signor sì! Chino il capo e me ne vo*» «Я понял, Мистер Да! Я склоняю голову и ухожу». Дон Жуан приглашает всех к себе и угощает: «*Ordina ch'abbiano cioccolatta, caffè, vini, prosciutti*» «Заказывайте шоколад, кофе, вина, ветчину».

Церлина остаётся с ним наедине, чтобы спеть дуэтино «*Là ci darem la mano*» «Там мы подадим друг другу руки»:

ДОН ЖУАН *Là ci darem la mano, là mi dirai di sì...* Там мы подадим друг другу руки, там ты скажешь мне «да»...

ЦЕРЛИНА НАСТОЯЩАЯ КОКЕТКА *Vorrei e non vorrei...* И хочу, и не хочу...

Он в своем репертуаре — обещает прямо сейчас жениться: пойдём в мой домик, говорит, там и поженимся. И Церлина уже почти пошла. Ну и кто тут дурочка? Но на счастье явилась донна Эльвира:

Fermati, scellerato! Il ciel mi fece udir le tue perfidie. Io sono a tempo di salvar questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio.

ZERLINA *Meschina! Cosa sento!*

ЭЛЬВИРА Стой, негодяй! Небо услышало твои предательства. Я призвана спасти эту несчастную невинную от твоих варварских когтей.

ЦЕРЛИНА Бедняжечка я! Что я слышу!

Всю-то правду про этого дона и рассказала. Он, конечно, огорчился — не везёт сегодня: то папаша со шпагой, теперь эта сумашедшая.

Маскарад и разоблачение

А тут ещё одна донна явилась, на этот раз свежесоблазненная донна Анна, с женихом Оттавио и жгучим желанием..., наверное, мести. Они ещё не знают, что Дон Жуан тот, кого они ищут, но тут является предыдущая донна, которая Эльвира и всё им рассказывает почти в истерике, то есть в арии:

Ah, fuggi il traditor! Non lo lasciar più dir! Il labbro è mentitor, fallace il ciglio. Da' miei tormenti impara A creder a quel cor, E nasca il tuo timor Dal mio periglio.

**Ах, беги от предателя, не позволяй ему больше говорить с тобою!
Его уста лживы, его взоры обманчивы! Узнав о моих страданиях,
подумай, следует ли верить его сердцу, и пусть пробудит в тебе страх
та опасность, в которой я оказалась!**

Дон Жуан, кстати, Жуан — это Иван на наш лад: сумашедшая какая-то! Но Эльвира не унимается:

DONNA ELVIRA È un traditore. Mentitore!

DON GIOVANNI Infelice!

ДОННА ЭЛЬВИРА Он предатель. Лжец!

ДОН ЖУАН: Ах, бедняжка! (прикинулся, что ему тоже её жалко)

Ладно! Пойду с ней — решает Дон Жуан, а то наговорит тут еще чего-нибудь, но напоследок донну Анну приглашает к себе домой: *«se servirvi poss'io, in mia casa v'aspetto. Amici, addio!»* «Я к вашим услугам, я буду ждать вас в своём доме. Друзья, прощай!». Тут Анну осенило: узнала голос (вот как не узнать этот прекрасный баритон?) — это он соблазнительный убийца. И вот она уже исполняет речетатив и арию, то есть рассказывает Оттавио, как всё было: сижу, говорит, дома в гостиной одна (вот почему они двери не закрывали по ночам?) и тут он в плаще такой эффектный, я подумала, что это ты, а он сразу приставать, ну я кричать — сначала папенька прибежал, а потом только ты. И опять вздохи и клятвы мести.

На сцене очередной недовольный. «Что вижу, кум! Ты всем в деревне насолил»². Это Лепорелло опять ворчит на хозяина, и при этом докладывает ему: всех поил, кормил, развлекал, а особенно, Мазетто, а тут Церлина с истеричкой Эльвирой, ну я и выманил последнюю из сада и запер дверь. Вот услужливый слуга! Хозяин доволен: *«Bravo, bravo, arcibravo!»*. Вот не буду переводить!

Chi il minuetto, Chi la follia, Chi l'alemanna farai ballar. Ed io frattanto dall'altro canto con questa e quella vo' amoreggiar. Ah! la mia lista doman mattina d'una decina devi aumentar!

Кто менуэт, кто фолию (кстати, это танец), кто алеманну, будет танцевать. А я в это время, с этой и с этой займусь любовью. Ах! мой список пополнится десятком.

Эй, Лепорелло, завтра запишешь для порядка!

А мы пока посмотрим, чем заняты молодожёны. «Ах ты неверная!» — обиделся Мазетто. «Да верная я» — игриво и умильно уговаривает Церлина: *«Batti, batti, o bel Masetto, la tua povera*

² Из басни Ивана Андреевича Крылова «Волк и кот».

Zerlina» «Побей, милый Мазетто твою бедную Церлину». Ай! Ай! Озорница! Новоиспеченный супруг, естественно, прощает! У Моцарта это уже было?! А, может, будет?!³

Слышится тот самый баритон. Церлина хочет сбежать, а Мазетто — вот очередные игры — заставляет её остаться, а сам прячется подглядывать, типа: «*Capirò se m'è fedele, E in qual modo andò l'affar*» «Я пойму, верна ли она мне, я на деле проверю». Повезло парню в первую брачную ночь!

Дон Жуан ведёт Церлину в беседку, а из кустов выскакивает Мазетто. «Какой сюрприз» — говорит Дон Жуан: а мы с твоей жёнушкой как раз тебя искали: «*Давай же помиримся и всласть повеселимся! Для нас там место есть, для нас для троих там место есть*». Заигрались ребята.

Так это ещё не всё! Появляются почти вежливые люди в масках. По секрету: это донна Анна, донна Эльвира, дон Оттавио. А вот как Дон Жуану узнать, кто они? И здесь срабатывает оперная логика: конечно, пригласить на свою виллу! А как же ещё?

И вот мы уже на вилле празднуем что-то — скорее всего, пополнение списка Лепорелло.

DON GIOVANNI Ehi! caffè!

LEPORELLO Cioccolata!

DON GIOVANNI Sorbetti!

MASETTO piano a Zerlina Ah, Zerlina, guidizio!

LEPORELLO Confetti!

ZERLINA e **MASETTO** a parte (Troppo dolce comincia la scena; In amaro potria terminar.)

ДОН ЖУАН (к слугам): Дайте кофе!

ЛЕПОРЕЛЛО (к слугам): Шоколаду!

ДОН ЖУАН (к слугам): Шербету!

МАЗЕТТО (к Церлине): Осторожней, Церлина!

ЛЕПОРЕЛЛО (к слугам): Конфет!

ЦЕРЛИНА И МАЗЕТТО (про себя): Начинается сцена сладко, не пришлось бы горьким кончать!

Радужный хозяин планирует потанцевать Церлину, а Мазетто поручает Лепорелло. Но у обеих пар как-то не складываются па. Из-за двери слышатся крики Церлины. Мазетто уже в ярости выламывает дверь и оттуда выходит Дон Жуан, тащит Лепорелло со словами: «Вот он подлый соблазнитель. Каков!». Наступает финал первого действия и все дружно поют, что ему не отвертеться:

Traditore! Tutto già si sa! Trema, trema, o scellerato!

Предатель! Все уже известно! Трепещи, трепещи, о негодяй!

³ Автор намекает на оперу «Так поступают все».

Второе действие. Переодевания, серенады и каменный гость

План с переодеванием

Дуэт «Eh via, buffone» («Эй, прочь, шут»): «*Eh via, buffone, non mi seccar!*» «Эй, прочь, шут, не надоедай мне!». Лепорелло обижен, но богатые господа умеют убеждать — немного доплатил, и он уже простил. Только просит об абсолютной глупости:

LEPORELLO Purchè lasciam le donne.

DON GIOVANNI Lasciar le donne? Pazzo! Sai ch'elle per me son necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che spiro!

ЛЕПОРЕЛЛО Оставьте только женщин.

ДОН ЖУАН: оставить женщин? Глупый! Оставить женщин! Но мне ведь они необходимей, чем вода и пища, и как воздух мне нужны!

Лепорелло не унимается, и дон ему растолковывает ну очень доходчиво. И не поспоришь:

ЛЕПОРЕЛЛО: И вы при этом изменяете всем им!

ДОН ЖУАН: Всё для любви лишь! Кто одной только верен, остальных обижает. Сердце моё, полное огня и страсти, для женщин всех открыто, а те из них, что мало с ним знакомы, мой добрый нрав изменой называют.

ЛЕПОРЕЛЛО: Сознаюсь, что ни разу не встречал я такого добросердечья. Так что же вам угодно?

Что-то мне история напоминает: «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвёртая мерещится». Кто же на этот раз? А! У донны Эльвиры есть служанка! Подойдёт! Тут нужен «нестандартный» подход! И почему я не удивлена? Дон Жуан решает: чтобы соблазнить служанку Эльвиры, ну то есть доставить ей удовольствие, он поменяется одеждой с Лепорелло. Где-то в окне показалась Эльвира: «Лепорелло, прикрой меня!» и из-за спины слуги: «*Discendi, o gioia bella, Vedrai che tu sei quella Che adora l'alma mia Pentito io sono già*» «Приди, о друг мой милый, тебя с такой же силой жёних твой обожает, раскаялся он вполне!». И что вы думаете?! Она спускается! Дон Жуан подставляет Лепорелло уверять прекрасную донну в верности и тот постепенно входит во вкус. А а сам размахивает шпагой — якобы дерётся, и парочка пугается и убегает.

Серенада под балконом

Теперь можно заняться служанкой, то есть для начала спеть ей: «*Deh, vieni alla finestra, o mio tesoro, deh vieni a consolar il pianto mio!*» «О, подойди к окну, моё сокровище, подойди утешить мой плач!». Вот что это за опера, если нет серенады или баркароллы!

На звук прекрасного баритона является... Мазетто. Дон Жуан ему: «Я — Лепорелло, а этот Дон Жуан — сволочь последняя! Вот поэтому мы с товарищами идём его отмутузить — сообщает Мазетто». «А! Прекрасно! — соглашается Дон Жуан в овечьей шкуре Лепорелло: вот пусть они идут, а Вас, Мазетто, я попрошу остаться!».

Группа поддержки уходит, а Дон Жуан устраивает Мазетто взбучку: «*Villano, mascalzon! Ceffo da cani! Негодяй, негодяй! Негодяй!*» (к сожалению, более литературно это не удалось перевести), да так, что тот еле ноги уносит. Утешать его милой арией начинает Церлина:

Vedrai, carino, se sei buonino, che bel rimedio ti voglio dar! ... È un certo balsamo ch'io porto addosso, dare tel posso, se il vuoi provar. Saper vorresti dove mi sta?

Ты увидишь, милый, если будешь хороший, какое прекрасное средство я хочу тебе дать! ... Это некий бальзам, который я ношу с собой, если хочешь, попробуй. Знаешь, где он?

Дело к финалу. Послушаем секстет! Лепорелло, который всё это время изображал хозяина, попадает в западню. Их с Эльвирой окружают с одной стороны — донна Анна, Оттавио со слугами, то есть с хором, а с другой — Церлина с Мазетто и тоже с хором. И Лепорелло почти убит — все же думают, что это Дон Жуан. Эльвира — вот уж так поступают все женщины — просит его пощадить. Слуге приходится раскрыть себя, естественно, это ария: «*Ah, pietà, signori miei! Dò ragione a voi, a lei ma il delitto mio non è*» «Ах, пожалейте, господа мои! Я даю право Вам, но преступления моего нет». Одним словом, я не виноват, меня заставили — все вопросы к вышестоящему руководству.

Дон Оттавио — мистер очевидность:

Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Donn'Anna

Друзья мои, после этих огромных неприятностей, не сомневайтесь, что Дон Жуан нечестивый убийца отца донны Анны

А две донны все жаждут мести! Вероятно, все из списка Лепорелло её жаждут, но на сцене только пара.

Кладбище. Ужин с памятником

Вот где спрятаться от убийц? Естественно, на кладбище! А знаете, о чём он думает? О том, что там получилось у Лепорелло с донной Эльвирой... А вот и Лепорелло с докладом, что его чуть не убили, приняв за хозяина. А дон ему: «Иду я по улице и ко мне бросается красотка»:

M'accarezza, mi abbraccia: Caro il mio Leporello! Leporello, mio caro! Allor m'accorsi ch'era qualche tua bella.

**Она ласкает меня, обнимает меня: Дорогой мой Лепорелло!
Лепорелло, мой дорогой! И тут я понял, что это какая-то твоя
красавица.**

Лепорелло понял, что это его жена. Вот умора — забавляется хозяин. И тут памятники на кладбище даже не выдержали. Статуя командора: Ну все! Это край! Пора прекращать!.

А Дон Жуан ему: А не поужинать ли нам вместе?

Сначала нам покажут ужин донны Анны и Оттавио, а Анна нам еще и споёт арию: «*Crudele? Ah no, giammai mio ben!*» «*Жестока? Нет, нет, мой милый*» — это история о том, как трудно быть женщиной, у которой убили отца, а её жених слишком медленно собирается мстить.

Дон Жуан же ужинает один. Пока! Лепорелло подавая блюда: «*Я остатки от фазана скромно, скромно, проглочу*». Входит Эльвира. Вот ведь пристала!

ЭЛЬВИРА «L'ultima prova dell'amor mio / Devo tentar con te...

«Я должна попытаться в последний раз... Одумайся, пока не поздно!»

ДОН ЖУАН «Non mi far ridere, cara!» / «Не смей меня, дорогая!»

А смысл? Без женщин жить нельзя на свете! Нет!

Эльвира, поняла, что ей полный от ворот-поворот, пытается уйти, но в ужасе убегает. Это статуя командора — та самая каменная глыба с кладбища, которую Дон Жуан в шутку пригласил на ужин.

**Теперь СТАТУЯ явилась: «Don Giovanni, a cenar teco m'invitasti, e son venuto!»
«Дон Жуан, ты пригласил меня на ужин, и я пришёл!».**

ДОН ЖУАН (не теряя наглости): «Non l'avrei creduto mai... Ma farò quel che potrò...» «Никогда бы не поверил... Но сделаю всё, что смогу...».

КОМАНДОР (статуя): «Pentiti, scellerato!» «Покайся, злодей!».

ДОН ЖУАН (твёрдо): «No, vecchio infatuato!» «Нет, старый дурак!».

Статуя: «Тогда приходи в гости ты ко мне! И дай руку!», хватает Дон Жуана и забирает в ад. А тот даже немного испугался: «*Страх, мне ещё неведомый,*

в сердце проник бесстрашное!». На это зрелище все сбегались посмотреть — ведь были разосланы приглашения с указанием точного времени утягивания в ад. Все и поют финальный хор:

Questo è il fin di chi fa mal, e de' perfidi la morte alla vita è sempre ugual!

**Такова кончина того, кто делает зло, и смерть злодея всегда
подобна его жизни!**

И все стоят и поют что то типа: Вот как надо наказывать плохих мальчиков. Донна Анна наконец-то свободна и может выйти замуж за своего унылого Оттавио. Донна Эльвира уходит в монастырь, потому что после Дон Жуана другие мужчины не нужны. Церлина и Мазетто наслаждаться брачной ночью, наконец-то. Лепорелло идёт искать нового хозяина — нормального, без трупов. А Дон Жуан горит в аду. И музыка такая весёлая, что хочется танцевать. Потому что Моцарт умеет сделать хэппи-энд.

Мораль

Не будьте как Дон Жуан. Или будьте, но тогда не жалуйтесь, когда каменный дед придёт ужинать.

Интересные факты

— Моцарт написал увертюру за ночь до премьеры — и это не преувеличение. По легенде, его жена разбудила его около полуночи, и он работал до утра. Копировальщик сидел в соседней комнате и переписывал партии по мере того, как Моцарт их писал. Музыканты получили ноты прямо перед началом спектакля.

— Император Иосиф II сказал, что «Дон Жуан» «не для зубов его венцев». «Дон Жуан», — заметил император, — «слишком сложен для моих венцев». Моцарт ответил: «Дайте им время пожевать».

— У Дон Жуана был реальный прототип. Исторический Дон Жуан — дворянин по имени дон Мигель де Маньяра, живший в XVII веке. Он действительно вёл распутную жизнь, но потом раскаялся, стал монахом и даже был причислен к лику блаженных.

— В финале можно добавить или убрать хор. Моцарт написал два варианта финала: один — с весёлым хором и прощением героев, другой — заканчивающийся сразу после того, как Дон Жуан проваливается в ад. Второй вариант — более мрачный, а первый — более типично моцартовский: даже убийца заслуживает аплодисментов.

— Либретто написано по драме-комедии «Севильский озорник, или Каменный гость» Тирсо де Молина в первой трети XVIIв.

А вот ещё 16 разных Дон Жуанов, скорее всего, список не полный:

2. 1665, Мольер, «Дон Жуан, или Каменный гость», комедия
3. 1787, Лоренцо да Понте / В. А. Моцарт, «Дон Жуан», опера
4. 1818—1823, Джордж Гордон Байрон, «Дон Жуан», сатирическая поэма (роман в стихах)
5. 1829, Христиан Дитрих Граббе, «Дон Жуан и Фауст», драма
6. 1830, Александр Сергеевич Пушкин, «Каменный гость», маленькая трагедия
7. 1844, Хосе Соррилья-и-Мораль, «Дон Жуан», драма
8. 1846, Шарль Бодлер, «Дон Жуан в аду», стихотворение
9. 1860, Алексей Константинович Толстой, «Дон Жуан», драматическая поэма
10. 1910—1912, Александр Блок, «Шаги Командора», стихотворение
11. 1912, Николай Гумилёв, «Дон Жуан в Египте», стихотворение
12. 1912, Леся Украинка, «Каменный хозяин», драма
13. 1917, Марина Цветаева, «Дон Жуан», стихотворение
14. 1921, Эдмон Ростан, «Последняя ночь Дон Жуана», драма
15. 1941, Витальяно Бранкати, «Дон Жуан на Сицилии», роман
16. 1953, Макс Фриш, «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», драма
17. 1995, Джереми Левен, «Дон Жуан де Марко», сценарий

Музыкальные номера

1. Увертюра.
2. Интродукция «Notte e giorno faticar» («Ночь и день трудиться») — Лепорелло, Донна Анна, Командор, Дон Жуан.
3. Ария Лепорелло «Madamina, il catalogo è questo» («Каталог, мадам, вот он»).
4. Ария Дон Жуана «Fin ch'han dal vino» («Пока они пьют вино») — Дон Жуан («Шампанская ария»).
5. Дуэт Дон Жуана и Церлины «Là ci darem la mano» («Там мы подадим друг другу руки»).
6. Ария Церлины «Batti, batti, o bel Masetto» («Бей, бей, о прекрасный Мазетто»).
7. Ария Донны Анны «Or sai chi l'onore» («Теперь знаешь, кто честь»).
8. Ария Дон Оттавио «Dalla sua pace» («От её покоя»).
9. Канонцетта «Deh, vieni alla finestra» («О, подойди к окну») — Дон Жуан (серенада).
10. Ария Донны Эльвиры «Mi tradì quell'alma ingrata» («Меня предала эта неблагодарная душа»).
11. Сцена каменного гостя «Don Giovanni, a cenar teco m'invitasti» («Дон Жуан, ты пригласил меня на ужин») — Командор, Дон Жуан.
12. Финал (хор) «Questo è il fin di chi fa mal» («Такова кончина того, кто делает зло»).

2 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» Вольфганг Амадей Моцарт

*Когда сердца пылают страстью, в разлуке их любовь не гаснет.
Когда душа душе верна, любовь нежней мечты и сна
Памина и три мальчика*

**Опера «Волшебная флейта»
Die Zauberflöte**

**для тех, кто думал, что просто два парня хотели жениться,
а оказалось — это о великой силе музыки.**

Год написания: 1791

Жанр: Зингшпиль (нем. Singspiel) — опера с разговорными диалогами, сочетающая народный фарс и масонскую философию

Композитор: Вольфганг Амадей Моцарт

Место первой постановки: Вена, театр «Ауф дер Виден» (Auf der Wieden)

Либретто: Эмануэль Шиканедер (он же первый исполнитель партии Папагено)

Язык: немецкий

Действующие лица

Тамино (тенор) — принц, который сначала падает в обморок от змея, а потом хочет быть мудрым и добродетельным. Типичный тенор: поёт красиво, думает средне, в финале получает девушку и флейту в подарок.

Памина (сопрано) — дочь Царицы Ночи, которую держат в храме как заложницу. Наивная, добрая, верит всем подряд. В итоге выходит замуж за принца и поёт дуэт с Папагено о любви.

Царица Ночи (колоратурное сопрано) — злодейка, которая виртуозно поёт такие высокие ноты, что стёкла в люстрах дребезжат. Хочет вернуть дочь и уничтожить Зарастро. Но в конце всех прощают, включая её.

Зарастро (бас) — верховный жрец, мудрый старец с басом, который знает всё. На самом деле он не похититель, а опекун Памины. Если бы он был в наше время, он бы проводил тренинги личностного роста «Путь к свету через испытания».

Папагено (баритон) — птицелов, друг Тамино, комический персонаж. Ищет жену, пьёт вино, играет на колокольчиках. В конце получает Папагену — свою копию в юбке. Мечта всех баритонов: мало поёшь — много получаешь.

Три дамы (два сопрано и меццо) — служанки Царицы Ночи в чёрных вуалях. Дают Тамино флейту, потом поручения, потом угрожают. Классические «девушки с веслом», только с кинжалами.

Три мальчика — очень необходимый персонал, особенно если не работает навигатор.

Моностатос (тенор) — мавр, охранник при храме, который хочет воспользоваться служебным положением.

Первое действие. Царица ночи хорошая

Змей, обморок и три дамы. И как это уместилось в одном флаконе? Ой! Флейте?

Где-то в Египте, а может, не в Египте. Царица ночи, женщина с тяжёлым характером и ещё более тяжёлыми колоратурными ариями, сколько-то лет назад отдала свою дочь Памину на воспитание... нет, не в институт благородных девиц, а в храм к Зарастро. По её версии — «похитил злой волшебник». По версии Зарастро: спас от дурного влияния матери, потому что женщины не способны управлять миром.

И вот однажды в этих краях заблудился принц Тамино. Представьте: вы — принц, вы идёте по лесу, и вдруг на вас нападает гигантский змей. Что вы делаете? Правильно — падаете в обморок. Тамино поступает именно так.

И как вы думаете, кто его спасает? Три дамы! *«Stirb, Ungeheuer, durch unsre Macht!»* — «Умри, чудовище, от нашей силы!». Очевидно же, что трём дамам проще справиться с чудовищем, чем принцу. Они подходят, смотрят на него и понимают, то есть поют: *«Ein holder Jüngling, sanft und schön»* «Какой милый юноша, нежный и красивый».

**Was wollte ich darum nicht geben,
Könnt ich mit diesem Jüngling leben!**

*Чего бы я ни отдала,
Лишь бы жить с этим юношей!*

Но они дамы, поэтому они просто уходят и докладывают Царице, понимая, что у той тоже могут быть виды на такой ценный экземпляр.

Дамы уходят, оставляя Тамино в обмороке. Входит Папагено с арией про себя *«Der Vogelfänger bin ich ja»* «Птицелов — вот кто я», а то было бы совсем не понятно, зачем здесь это чудо в перьях. Однако мечты его далеко за пределами этого увлекательного занятия:

**Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках,
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях.
Пусть сидели бы и пели,
Вили гнезда и свистели,
Выводили и птенцов;
Никогда б я не сгибался,
Вечно ими любовался,
Был счастливей всех сучков.**

Ой! Это не из этой оперы! Это ария Томского в последнем акте оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского. А текст написал в 1802 г. Гаврила Державин.

А вот о чем мечтает Папагено:

**Ein Netz für Mädchen möchte ich;
Ich fing' sie dutzendweis für mich.
Dann sperrte sie bey mir ein,
Und alle Mädchen wären mein.**

*Вот бы мне ещё иметь сеть для девушек;
Я бы их тогда ловил десятками,
Затем запирал их у себя,
и все бы они были моими.*

Однако же, одну он хочет полюбить больше всех и жениться. Одним словом, парень простой и откровенный... почти.

Тем временем Тамино очнулся и видит Папагено. Он думает, что Папагено убил змея. И вообще они пытаются понять, кто есть кто. Разговор у принца с чудо-птицеловом не очень получается, последний вообще удивлен, что бывает кто-то, кто мечтает не о вине и девицах.

ТАМИНО *Du hast den wilden Töter — du hast die Schlange besiegt?*“ — „Ты убил дикого убийцу — ты победил змея?

ПАПАГЕНО (гордо) *Ja, ich bin der große — ich bin der berühmte Vogelfänger!* — Да, я великий — я знаменитый птицелов!

Папагено не говорит, что это не он. Он просто молчит и принимает похвалу. Потому что он — мужик. Если думают, что ты герой, не надо разубеждать. Это же не враньё, это просто... неполная правда. Три дамы возвращаются, предусмотрительно прихватив для Папагено инструменты наказания — он наказан за враньё: вода вместо вина, камень вместо хлеба, и замок на рот, чтобы не повадно было присваивать чужие достижения. Вот оно авторское право в действии!

А для Тамино они принесли портрет Памины: *«Dies Bildnis ist bezaubernd schön»* «Этот портрет очаровательно красив».

Тамино влюбляется в портрет. И это повод для арии: *«Diesen Blick, diese Augen, diese Lippen — ich liebe sie!»* «Этот взгляд, эти глаза, эти губы — я люблю её!».

Это уровень: Я ставлю лайк на фото и сразу понимаю — это моя судьба. То есть даже не с первого взгляда на девушку, а с первого взгляда на её фотку. Но не всё так просто! Дамы сообщают, что это дочь Царицы, то есть царевна. Ну и теперь принца понять можно: это же не просто портрет, а портрет царевны. Она же царевна, раз мать — царица.

**Ich fühl' es, wie dies Götterbild
Mein Herz mit neuer Regung füllt.
Diess Etwas kann ich zwar nicht nennen!
Doch fühl' ichs hier wie Feuer brennen.
Soll die Empfindung Liebe seyn?**

*Я чувствую, как этот божественный образ
Наполняет мое сердце новыми эмоциями.
И хотя я не могу дать название этому,
Я чувствую, что оно разгорается внутри как огонь.
Неужели это ощущение и есть любовь?*

Дамы объявляют явление и первую виртуозную арию Царицы Ночи, в которой она жалуется, что дочь похитил злой Зарастро. Царица ночи врёт. Но Тамино, околдованный портретом и её высокими нотами, верит. Позже выяснится, что Зарастро — не злой, а она — та ещё стерва. Но Тамино уже в деле:

**Du wirst sie zu befreien gehen,
Du wirst der Tochter Retter seyn.
Und werd ich dich als Sieger sehen,**

So sey sie dann auf ewig dein.

*Ты пойдёшь и освободишь её,
Ты станешь спасителем моей дочери.
А сумеешь одержать победу —
Она станет твоей навсегда.*

Тамино: «*Ich rette sie! Ich weihe ihr mein Leben!*» «*Я спасу её! Я посвящу ей свою жизнь!*».

Царица исчезает, а дамы принимаются за работу. У Папагено снимают со рта замок, но назидательно предупреждают, что нельзя врать, да и вообще:

*Когда бы всем, кто зря болтает,
Надеть такой замок на рот,
Тогда б, вражды и зла не зная,
В любви и братстве жил народ.*

И вот на сцене появляется волшебная флейта!

*Безмерна мощь её созвучий,
Спасёт от бед и злополучий.
Ты флейтой будешь в состоянье
Людей избавить от страданий,
И грустных дам развеселить,
Холостяков к любви склонить.*

Этот всесильный магический предмет нужен, чтобы вызволить Тамину. А Папагено выдают колокольчики — - пока не ясно, что с ними делать, но ему придётся идти с Тамино к злому Зарастро. Но на этом подарки не заканчиваются: три мальчика сопровождают их к Зарастро. Похоже, конвой, чтобы не сбежали.

А тем временем во дворце Зарастро...

Дворец Зарастро. Пamina и Моностатос

Памину поймал первый злодей — мавр Моностатос. Так! Первый злодей, вроде, Зарастро? Ладно! Потом разберёмся! Этот чёрный и страшный, он хочет Памину. В оригинале — это комический персонаж. В современных постановках — либо расизм, либо странный прикол. В любом случае, он пристаёт, поёт басом (А вот и нет! Поет тенором!) и пугает Памину, прогоняет всех: *«А теперь всё — вон! Оставьте меня с ней наедине»*. И как только он это произносит, является знаете кто? Конечно, ПАПАГЕНО! Логично же: все шли под конвоем мальчиков, а Папагено попал именно туда, где Моностатос (ну и имя!) планирует воспользоваться Таминой.

Эти двое видят друг друга и дуэтом поют от испуга:

У!... Ужель сам дьявол страшный здесь?

Он, точно ворон, в перьях (чёрный) весь!

Моностатос сбегает, а вот Папагено решает присмотреться к девушке — мы же помним, что он хотел всех изловить, ну или почти всех. Присмотрелся! А это та самая, что на портрете, то есть царевна, за которой они пришли. Он ей рассказывает, что в неё влюбился принц Тамино, и это достаточный аргумент, чтобы она уже тоже влюбилась в него. А какие варианты? Папагено? Моностатос?

И да! Пора слиться в дуэте про любовь:

PAPAGENO

**Sie würzt unsre Lebenstage,
Sie wirkt im Kreise der Natur.**

BEYDE

**Ihr hoher Zweck zeigt deutlich an,
Nichts edlers sey, als Weib und Mann.
Mann und Weib, und Weib und Mann,
Reichen an die Götter an.**

ПАПАГЕНО

**Она придает вкус нашей жизни,
Она запускает круговорот природы.**

ОБА

**Ее высшая цель предельно ясна:
Нет ничего достойнее, чем женщина и мужчина.
Мужчина и женщина, женщина и мужчина,
Достигают божественной высоты.**

В это время Тамино пытается выпытать у трёх мальчиков, как ему спасти Памину. А они:

Будь стойким, терпеливым и осмотрительным!

Помни одно: просто будь мужчиной —

Тогда, юноша, ты победишь как настоящий мужчина.

Будь стойким, терпеливым и осмотрительным!

Помни одно: просто будь мужчиной —

Тогда, юноша, ты победишь как настоящий мужчина.

Пригодились и флейта, и колокольчики

Тамино видит три храма: Мудрости, Разума и Природы, но ни в один не может войти, он же не только ищет добра, простой любви, но и жаждет отомстить — тиран же, обидел Царицу! Одним словом, как-то у Тамино пазл не складывается, да и у нас тоже: как в таких храмах правит изверг Зарастро? Зарастро — не злодей. Он просто держит Памину в храме, чтобы она не попала под дурное влияние Царицы Ночи. А Царица Ночи — реально злодейка, но она поёт так высоко, что никто не может её переспорить... пока.

Принц откладывает этот ребус на потом, а пока играет на своей Волшебной флейте⁴ в надежде завлечь Памину — вот он звёздный час этого музыкального инструмента: в любой непонятной ситуации играй на флейте! Вдруг слышит свирель Папагено и отправляется на его поиски. По законам оперного жанра, как только он уходит, появляются Тамина с Папагено, преследуемые Моностатосом, который их почти схватил. И тут становится ясно, для чего колокольчики. Оказывается, это такие европейские гусли-самогуды. Папагено: *«Колокольчики, за дело, чтоб у всех в ушах звенело!»*, Моностатос начинает плясать, не в силах остановиться.

И вот уже на сцене добрый и справедливый Зарастро (представляете, в либретто написано, что он появляется *«на триумфальной колеснице, её везут шесть львов»*). Вот бы хоть раз увидеть такую постановку) высказывается о матушке Памины:

**Und ein stolzes Weib.
Ein Mann muss eure Herzen leiten,
Denn ohne ihn pflegt jedes Weib
Aus ihrem Wirkungskreis zu schreiten.**

*Горделивая женищина.
Мужчине следует направлять ваши сердца,
Ибо без него все женищины норовят
Сойти со своего поприща.*

Он прощает Памину — она же не сбежала, а спасалась от мавра, наказывает мавра — странный «сотрудник», вроде, и при Зарастро, но как-то уж очень себе на уме. И знакомит Памину и Тамино. Они в таком восторге друг от друга, что в небо летят голуби и воздушные шары. Но это не значит, что все закончилось. Тамино и Папагено ждут испытания в храме. Тамино-то готов, а вот Папагено прямо категорически отказывается, но у него почему-то никто и не спрашивает. Их накрывают покрывалами и уводят.

⁴ Фридрих II Великий (нем. Friedrich II., Friedrich der Große 24 января 1712 — 17 августа 1786.) — король Пруссии с 1740 по 1786 годы, представитель династии Гогенцоллернов. Известен также по прозвищу «Старый Фриц» играл на **флейте**. Это был его любимый музыкальный инструмент, который он ласково называл «принцессой».

Второе действие. Царица ночи плохая

Только и остаётся басом взывать: *О Изиде* и *Озирис*! Кстати, это египетские боги, вернее, богиня и бог.

Зарастро поёт как бог. А хор подпевает. И звучит красиво. И торжественно. Что может быть торжественнее красивого баса? Ничего! И длится целую вечность — пока все жрецы выходят и уходят. В этот момент зрители обычно пытаются вздремнуть, потому что знают: сейчас будет 20 минут философии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.