

Война и мир

(ПРОКОФЬЕВ Сергей Сергеевич)

Опера в тринадцати картинах¹

*Либретто С. Прокофьева и М. Мендельсон-Прокофьевой
(по одноименному роману Л. Толстого).*

Премьера состоялась в Ленинграде, в Малом оперном театре, 12 июня 1946 г.

Действующие лица

Князь Андрей Болконский... *баритон (высокий)*
Наташа Ростова... *лирико-драматическое сопрано*
Соня... *меццо-сопрано*
Хозяин бала... *тенор*
Лакей на балу... *тенор*
Марья Дмитриевна Ахросимова... *меццо-сопрано (властное)*
Перонская... *сопрано*
Граф Илья Андреевич Ростов... *бас (мягкий, баритональный)*
Пьер Безухов... *тенор драматический*
Элен Безухова... *контральто*
Анатолий Курагин... *тенор*
Долохов... *бас*
Александр I... *без слов*
Старый лакей Болконских... *баритон*
Горничная Болконских... *меццо-сопрано*
Камердинер Болконских... *бас*
Княжна Марья... *меццо-сопрано*
Князь Николай Андреевич Болконский... *бас (низкий, саркастический)*
Ямщик Балага... *бас (высокий, лихой)*
Жозеф, лакей... *без слов*
Цыганка Матреша... *контральто*
Дуняша, молодая горничная Ростовых... *сопрано (не высокое)*
Гаврила, лакей Ахросимовой... *баритон или бас*
Метивье, французский доктор... *мягкий, бархатный баритон или бас*
Аббат, француз... *тенор*
Денисов... *баритональный бас*
Тихон Щербатый... *бас (без низких нот)*
Федор... *тенор (без высоких нот)*
Старостиха Василиса... *меццо-сопрано*
Матвеев... *баритон*
Тришка... *контральто (травести)²*
1-й немецкий генерал... *говорит*
2-й немецкий генерал... *говорит*
Вестовой князя Андрея... *низкий тенор*
Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов... *бас*

¹ Деление по актам варьируется в каждой постановке произвольно, поэтому опускаем его, сохраняя лишь нумерацию картин. Это отвечает и желанию композитора, который в примечании к клавиру 1948 г. писал: «Не ставить актов, только картины».

² Травести — ампула актрисы, исполняющей роли юношей и мальчиков.

Адъютант Кутузова...тенор (*резкий*)
1-й штабной офицер...тенор
2-й штабной офицер...бас или баритон
Наполеон...баритон
Адъютант генерала Компана...тенор
Адъютант Мюрата...контральто (*травести*)
Маршал Бертье...баритональный бас
Маркиз Коленкур...без слов
Генерал Бельяр...бас (*грубый, без низких нот*)
Адъютант принца Евгения...тенор
Голос за кулисами...тенор (*высокий*)
Адъютант из свиты Наполеона...бас (*высокий*)
Господин де Боссе...тенор комический
Генерал Бенигсен...бас
Генерал Барклай де Толли...тенор
Генерал Ермолов...бас
Коновницын...тенор
Генерал Раевский...баритон
Запевала...баритон
Девочка Малаша...без слов
Капитан Рамбаль...бас
Лейтенант Боннэ...тенор
Жако...бас
Жерар...тенор
Молодой фабричный...тенор (*можно баритон*)
Лавочница...низкое сопрано
Мавра Кузьминична, старушка, ключница Ростовых...контральто
Иванов...тенор (*пронзительный*)
Маршал Даву...бас (*густой, мрачный, но без низких нот*)
Французский офицер...баритон
Платон Каратаев...тенор (*мягкий*)
1-й сумасшедший...тенор
2-й сумасшедший...бас (*высокий*)
3-й сумасшедший...без слов
1-я французская актриса...сопрано
2-я французская актриса...меццо-сопрано
Конвойный...без слов
Гости на балу, жители Москвы, крестьяне-ополченцы, русское войско, партизаны, французы.

Время действия: 1810—1812 годы.

Хоровой эпиграф. Эпиграф, в котором использованы подлинные слова Л. Толстого и Д. Давыдова, вводит в атмосферу Отечественной войны 1812 года, когда «дубина народной войны

поднялась со всей своею грозной и величественной силой» и разбила нашествие «двенадцати языков Европы», изгнав оккупантов с русской земли.

Картина первая. Сад и дом в имении Ростовых Отрадном. Лунная ночь. Князь Андрей, случайно оставшийся ночевать в этом малознакомом доме, читает у окна. Он вспоминает, как ехал сюда лесом и наблюдал картину пробуждения природы. Но он скептически смотрит на «весну, любовь и счастье» — после тяжелых личных переживаний он потерял веру в жизнь.

Вдруг из окна второго этажа слышатся девичьи голоса. Наташа любит красоту весенней ночи; от восторга ей хочется полететь на небо.

Князь Андрей узнает в Наташе тоненькую черноволосую девочку, которую он встретил в парке Отрадного. «В ней есть что-то совсем, совсем особенное, в этой девочке, которая хотела улететь на небо...» — говорит он, с изумлением чувствуя, как в его сердце поднялось «беспричинное, весеннее чувство радости и обновления». «Нет, жизнь не кончена в 31 год, она не пройдет напрасно. Нужно верить всей душой в возможность счастья. Нужно верить в весну и в радость, чтобы стать счастливым!»

Картина вторая. Новогодний бал у екатерининского вельможи. Поет крепостной хор. Съезжаются гости. Прибывает царь Александр I.

Полонез сменяется мазуркой, затем объявляют вальс, а Наташу, впервые попавшую на настоящий бал, все еще никто не пригласил танцевать. Она готова заплакать. Но вот Пьер Безухов подводит к Ростовым Андрея Болконского. Князь приглашает

Наташу на вальс. Девушка охвачена чувством счастья и полноты жизни. Князь Андрей вспоминает ту поэтичную весеннюю ночь, когда он нечаянно подслушал девичьи мечты.

Граф Ростов приглашает его в гости.

Картина третья. Прошло больше года. Наташа – уже давно невеста князя Андрея, но он, повинувшись воле отца, должен был на год уехать за границу.

Решив познакомиться поближе с будущими родственниками, граф Ростов с Наташей наносят визит Болконским. Но строптивый старик не велел слугам принимать Ростовых. В доме — переполох. Желая загладить неловкость, к гостям выбегает перепуганная княжна Марья, сестра Андрея. Граф Ростов на время уходит, оставив Наташу. Девушки не знают, о чем говорить.

Вдруг в распахнувшейся двери появляется фигура старика в халате и колпаке. Это — князь Болконский. Оглядев Наташу с ног до головы и отпустив несколько язвительных замечаний, он уходит. Девушка оскорблена. Она всей душой стремится к князю Андрею, но ее внезапно охватывает страх перед будущим. Возвращается отец, и Ростовы покидают негостеприимный дом.

Картина четвертая. Бал у Элен Безуховой. В диванную, отделенную аркой от зала, где происходят танцы, красавица приводит Наташу и, пересыпая свою речь комплиментами, рассказывает девушке о любви к ней своего брата Анатоля. Наташа смущена. Элен ловко уводит подошедшего графа Ростова, и перед Наташей появляется Анатолий, который поражает ее своими самоуверенно-страстными речами. Он вручает Наташе письмо, предлагает бежать с ним, чтобы тайно обвенчаться, и целует ее.

Оставшись одна, Наташа не может разобраться в потоке нахлынувших на нее чувств. «Как близок, как страшно близок вдруг стал мне этот человек»... Вошедшая Соня пытается образумить и предостеречь кузину. Граф Ростов приходит за девушками: пора домой.

Картина пятая. Кабинет Долохова. Анатоль, развалясь на диване, мечтает о Наташе; Долохов деловито подсчитывает пачки денег. Все готово для побега.

Это Долохов написал за Анатоля любовное письмо, достал деньги и заграничный паспорт, нашел попа-расстригу, готового обвенчать беглецов. Но он все же пытается в последний раз отговорить друга от его рискованной затеи. Анатоль и слушать не хочет. Входит ямщик Балага — удалая, разбойная натура. Его угощают вином. У цыганки Матрешки забирают подаренный ей соболий салоп, чтобы было в чем увозить Наташу.

Анатоль, наполнив бокалы, прощается с друзьями.

Картина шестая. Комната в доме Ахросимовой, у которой оставил Наташу и Соню граф Ростов, вынужденный уехать из Москвы по делам имения. Вечер.

Горничная Дуняша предупреждает Наташу, что Соня рассказала Марье Дмитриевне о предстоящем побеге. Наташа не верит.

Через дверь веранды из сада тихо входит Анатоль. Ему преграждает дорогу лакей Гаврила. В саду слышен тревожный крик Долохова. Появившаяся Наташа видит убегающего от лакеев Анатоля.

Входит разъяренная Ахросимова и резко отчитывает Наташу.

В своем отчаянии девушка словно замерла, застыла. Ей кажется, что все кругом — ее враги, ненавидят и презирают ее. С возгласом «Оставьте! Оставьте!» Наташа убегает.

Ахросимова не успевает выйти за нею следом, как лакей докладывает о приходе Пьера Безухова. Марья Дмитриевна рассказывает Пьеру о разыгравшейся драме, о неблагоприятной роли Элен. Она просит устроить, чтобы Курагин уехал из Москвы, «иначе быть скандалу и дуэли».

Оставшись один, потрясенный Пьер не может осознать, как могло случиться такое с «прежде милой Наташей Ростовой», которая всегда была так дорога ему.

Внезапно входит Наташа. В сердце ее — ужас и отчаяние, но она хочет, чтобы Пьер подтвердил или развеял сообщение Марьи Дмитриевны о том, что Анатоль женат. Пьер подтверждает и, охваченный жалостью при виде ее горя, обращается к ней со словами утешения и нежной дружбы. Наташу мучит зло, которое она причинила князю Андрею, она горячо молит о прощении. «Я все скажу ему», — говорит растроганный Пьер и, в горячем душевном порыве, забывается и пылко признается девушке в своей любви. Спohватившись, Пьер быстро уходит. Наташа остается одна, по-прежнему погруженная в свое горе...

Картина седьмая. Кабинет в доме Пьера. У Элен гости. Пустая светская болтовня смолкает, когда в кабинет врывается распаленный гневом Пьер. Все уходят, кроме Анатоля, которого Пьер останавливает.

Испуганный яростью Пьера, Анатоль возвращает письма Наташи и соглашается уехать из Москвы. Последнее требование —

молчать обо всем, что было, побережь репутацию девушки. Здесь речь Пьера становится мягкой, умоляющей.

Анатоль уходит, приободрившись. «О, подлая, бессердечная порода!» -г- бросает Пьер ему вслед.

Оставшись один, Пьер предается мыслям о своей жизни, о мучительных поисках счастья. Внезапно входит Денисов с сообщением, что Наполеон стянул войска к русской границе.

«Война?» — спрашивает Пьер.

«Похоже, что война»,— отвечает Денисов.

Картина восьмая. Бородинское поле перед сражением. Ополченцы строят бастион. Два офицера, разыскивающие Кутузова, встречаются и знакомятся. Это — князь Андрей Болконский и подполковник Василий Денисов. Последний с увлечением рассказывает о проекте партизанской войны, с которым он пришел к главнокомандующему. Встреча с Денисовым, о котором князь Андрей слышал в доме Ростовых, болезненно отозвалась в его сердце, напомнив недавно пережитую душевную драму. Он отдается воспоминаниям о Наташе, о счастье и горе, которые она ему принесла.

Приехал Пьер Безухов, чтобы видеть сражение. Андрей встречает друга холодно — ему не хочется разговоров о Наташе. В этот момент мимо бастиона проходят два немецких генерала, которые ведут пустые и выспренние рассуждения о войне. Возмущенный князь Андрей горячо говорит о предстоящей великой битве. И словно в ответ на его патриотическую речь, мощное «ура» перекатывается по полю: войска увидели фельдмаршала Кутузова.

Князь Андрей должен идти, но, задержавшись на минуту, обнимает Пьера и, ни к кому не обращаясь, замечает: «А ежели надо умереть... я сделаю это не хуже других».

Растроганный Пьер смотрит вслед другу: «Я знаю, это наше последнее свидание».

Крики «ура» приближаются, звучат солдатские песни. Появляется Кутузов, окруженный адъютантами и штабными офицерами. Его слова, обращенные к народу, выражают глубокую веру в него и восхищение таящимися в нем силами.

Фельдмаршал предлагает Болконскому остаться при штабе. Князь Андрей отказывается от почетного назначения: он привык к полку, полюбил людей и не хочет с ними расстаться.

Солдаты окружают бастион, занимают траншеи, слышны первые орудийные выстрелы. Бородинское сражение началось.

Картина девятая. Сидя в своей ставке на Шевардинском редуте, Наполеон в подзорную трубу следит за ходом сражения. Прислушиваясь к «музыке боя», император мечтает, как он войдет в древнюю столицу России, как ему принесут ключи от города. Но один за другим появляются посланцы генералов и маршалов, требующих подкреплений. Наполеон начинает нервничать (отдает приказ дивизии Клапареда, потом сам же его отменяет). Им овладевает предчувствие приближающейся катастрофы...

К ногам императора падает ядро. Все замирают в ужасе. Наполеон ударом ноги откатывает ядро; оно не разорвалось.

Картина десятая. В деревне Филя в просторной избе крестьянина Андрея Севастьянова состоялся исторический совет русского генералитета, решивший судьбу Москвы.

Начальник штаба Бенигсен ставит на обсуждение военного совета вопрос: выгодней ли сразиться перед Москвою или оставить столицу без боя? Его перебивает Кутузов, разъясняя генералам суть вопроса «Доколе существует армия, до тех пор сохраним и надежду счастливо завершить войну. Но если уничтожится армия, то погибнут и Москва и Россия... Рисковать ли нам потерей армии и Москвы, приняв сражение с невыгодной позиции, или... отойти за Москву?» Барклай де Толли считает позицию невыгодной для сражения и предлагает отступить. Ему возражает храбрый генерал Ермолов. «Позиция у Воробьевых гор невыгодна, но, зная, что значит Москва для народа, предлагаю сразиться в защиту Москвы».

Бенигсен замечает, что оставление столицы произведет неприятное впечатление на иностранные дворы, и тут же выдвигает план сражения. Ожесточенные споры полководцев заключаются взволнованной речью генерала Раевского, который советует в первую очередь беречь войска и ради блага родины пожертвовать Москвой.

Возникшие разногласия должен примирить Кутузов. Ему принадлежит решающее слово. Фельдмаршал дает приказ оставить Москву без боя, но после ухода генералов задумывается: «Когда же, когда же решилось это страшное дело?» Он обращается мыслями к «матери русских городов», глубоко веря в несокрушимые силы народа и конечную победу над оккупантами.

Маленькая девочка Маша, сидевшая на печи во время совета, слезает и подходит к фельдмаршалу. Старик ласково гладит ее по голове. Слышится пение солдат:

С нашим Кутузовым, С нашим фельдмаршалом, В бой за

отчизну, Смерть не страшна!

Картина одиннадцатая. Улица Москвы, занятой французами.
Хмурый осенний день.

На углу улицы остановились скучающие французские офицеры Рамбаль и Боннэ. Они обмениваются впечатлениями: «Москва пуста», «Император мрачен».

Появляются солдаты с награбленным имуществом. Их провожают возмущенные возгласы москвичей. «Когда войско начинает грабить, нет больше войска»,— с грустью замечает Рамбаль.

В толпе показывается Пьер Безухов в кучерской одежде — он остался в Москве, чтобы убить Наполеона. Его узнают Дуняша и Мавра Кузьминична. Дуняша рассказывает, как Наташа при отъезде из Москвы заставила родителей бросить вещи и погрузить вместо них на подводы раненых, среди которых оказался князь Андрей. Пьер видит во встрече Наташи с раненым князем Андреем руку судьбы. Пряча под кафтаном заряженный пистолет, он уходит.

Вдали видны первые вспышки пожара. Проходит французский продовольственный отряд, потрепанный партизанами. Мародерам не удалось поживиться: крестьяне сжигают хлеб, избы, угоняют скот, а сами прячутся в лесах.

Появляется маршал Даву с адъютантами. Навстречу ему отряд французских солдат ведет группу пленных, среди которых Пьер. Эти люди обвинены в поджогах, и Даву приказывает расстрелять нескольких для острастки.

Пленный солдат Платон Каратаев берет на себя заботу о Пьере, утешает и уговаривает его. После пережитого ужаса

расправы над беззащитными мягкий голос Каратаева воспринимается как голос совести народной, его извечной спокойной мудрости. Французы уводят пленных.

Пожар разгорается. Народ горюет о «матушке белокаменной» Москве. Трое сумасшедших в развевающихся белых халатах выкрикивают духовный стих: «Трижды меня убили, трижды воскресили из мертвых!», словно выражая несокрушимую веру народа в бессмертие Москвы и России. Из горящего театра с воплями бегут французские актрисы в гриме и костюмах.

Через город проходит Наполеон. Он останавливается перед морем бушующего огня, пораженный невероятной силой духа русских людей. Навстречу ему движется толпа москвичей, которые несут тела расстрелянных. Над трупами безвинно погибших русские люди в пылающей Москве дают клятву бороться до конца с ненавистными пришельцами.

Картина двенадцатая. Темная изба в Мытищах, где остановились на ночлег Ростовы и едущие вместе с ними раненые.

Ночь. Смертельно раненный князь Андрей погружен в состояние тяжелого томительного бреда. В минуты просветления он вспоминает о Москве, об отечестве, о своей любви к Наташе... «О, если бы возможно было увидеть ее!» — восклицает князь Андрей. И, словно в ответ на его призыв, в дверях появляется робкая девичья фигура в белом. Это Наташа, которая, преодолевая страх, движимая любовью, жалостью и раскаянием, пришла к нему. Князь Андрей не помнит ничего дурного: сердце его открыто сейчас только для любви. Они вспоминают прошлое и благодарят судьбу за эту встречу, которая воскресила их любовь.

Но силы оставляют раненого. Он снова начинает бредить, и Наташа с ужасом чувствует, как вместе с затихающим бредом уходит жизнь любимого.

Картина тринадцатая. Зима. Лютая метель. По Смоленской дороге идут на запад группы продрогших, измученных людей в лохмотьях. Это — остатки армии Наполеона, позорно бегущей из Москвы.

В конце французской колонны конвой ведет русских пленных. Больной Платон Каратаев тяжело опускается на землю: он не в силах идти. Пьер зовет на помощь, но его гонят прочь. Колонна удаляется, а конвойный выстрелом из ружья убивает Платона.

В тот же миг раздается свист, и на дорогу высыпает партизанский отряд во главе с Василием Денисовым. Партизаны преследуют французов и, разбив их, освобождают пленных. С трудом узнает Денисов в оборванном, обросшем пленном графа Безухова. «Что с Москвой?» — спрашивает последний. Денисов рассказывает всем об освобождении столицы.

Прибывает женский партизанский отряд старостихи Василисы, а затем регулярные войска, возглавляемые Кутузовым. «Неприятель разбит...— говорит фельдмаршал, обращаясь к народу.— Спасена Россия!»