

ЛИБРЕТТО БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»*)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Зал в доме президента Зильбергауса, где родственники и гости хозяев готовят для детей роскошно убранную елку. Впущенные в залу дети Зильбергауса — Клара (Мари) и Фриц, а также их маленькие гости — любят блестящим зрелищем, получают приготовленные для них подарки, резвятся и танцуют с доставшимися им игрушками. Общее оживление увеличивается с прибытием новых гостей, которые в костюмах «Incoyables» и «Merveilleuses» исполняют танец, соответствующий характеру изображаемых ими модников эпохи французской революции.

С последним ударом часов, показывающих полночь, в зал входит Дроссельмейер, крестный отец Клары, и подносит детям четыре большие механические куклы, изображающие маркитантку, солдатику, Арлекина и Коломбину. Заведенные ключом, куклы автоматически двигаются, вертятся и танцуют; дети в восторге, но Зильбергаус, опасаясь за целостность дорогих подарков, приказывает отнести их к себе в кабинет.

Дроссельмейер, желая утешить огорченных Клару и Фрица, вынимает из кармана и дарит им пресмешную куклу — Щелкунчика для орехов и показывает, как должно с ним обращаться. Фриц отнимает игрушку у Клары и заставляет Щелкунчика разгрызать самые большие орехи, отчего у того ломается челюсть.

Клара поднимает брошенного Щелкунчика, обвязывает ему голову, убаюкивает, танцуя с ним «рокка-берсеиве», и укладывает на кровать своей любимой куклы. По приглашению Зильбергауса все гости, большие и малые, танцуют старинный танец «гросфатер», по окончании которого г-жа Зильбергаус напоминает мужу, что уже поздно и детям пора ложиться спать. Клара хочет взять Щелкунчика с собой, но отец ей в этом отказывает. Детей уводят, гости прощаются с хозяевами и посте-

пенно расходятся. Зал некоторое время остается пустым.

Беспокоясь о больном Щелкунчике, Клара, как только утихло все в доме, решает навестить его и входит в темный зал. Шорох, беготня и царапанье мышей под полом приковывают Клару к месту. Из щелей под карнизами видно множество блестящих огоньков, комната наполняется мышами, и испуганная Клара бежит к кроватке больного Щелкунчика, ища там защиты.

Луна светит в окно; елка постепенно растет и достигает огромных размеров; куклы и игрушки оживают: зайчики бьют тревогу, часовой у будки салютует ружьем и стреляет, куколки бегают в испуге, размахивая руками, ища где бы укрыться; появляется отряд пряничных солдат и строится в ряды. Неприятельское мышиное войско начинает наступление, оттесняет пряничных солдат и, одержав полную победу, возвращается с добычей — кусками пряников, которые и пожирает тут же.

Щелкунчик, видя неудачу пряничного войска, быстро вскакивает с постели и приказывает зайчикам немедленно снова бить тревогу. Крышки слетают с коробок, в которых лежали оловянные солдатики, и из них поспешно вылетают стрелки, гренадеры, гусары и артиллеристы с медными пушками.

Мышиный царь приказывает своему войску возобновить нападение. Мыши несколько раз атакуют неприятеля, но с большим уроном отступают назад; тогда мышиный царь вступает в единоборство со Щелкунчиком. Клара, видя опасность, грозящую ее любимцу, снимает с ноги башмачок и изо всех сил бросает его в царя мышей; Щелкунчик ранит своего врага, который вместе со своими подданными спасается бегством. Щелкунчик, превратившись в красивого принца, становится на колени перед Кларой и просит ее следовать за собой. Они идут к елке и скрываются в ее ветвях.

Картина вторая

Зал превращается в густой еловый лес зимой. Начинает падать снег крупными хлопьями и поднимается метель.

Корифейки и танцовщицы кордебалета, изображая снежные хлопья, танцуют большое рас («Valse des

flocons de neige»), образуя в конце его живописные группы в виде снежных сугробов.

Постепенно метель утихает, и зимний ландшафт освещается мягким лунным светом, при котором снег искрится бриллиантами.

*) Напечатано в «Ежегоднике императорских театров», сезон 1892—1893 гг.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина третья

Сцена представляет дворец сластей — Конфитюренбург. Фея Драже с принцем Коклюшем (Оршадом) стоят в сахарном киоске (павильоне), украшенном дельфинами, из пастей которых бьют фонтаны смородинового сиропа, оранджа, лимонада и других прохладительных и сладких напитков. Ожидая приезда Клары с принцем Щелкунчиком и приготовив им встречу, фея Драже вместе с принцем Коклюшем выходят из киоска; феи мелодий, цветов, картинок, фруктов, кукол, ночей, плясунов и сновидений, а также конфеты карамель, ячменный сахар, шоколад птифуры, нуга, мягкие лепешки, драже, фисташки и миндальные печенья, живописно группируясь, преклоняются перед ней, а серебряные солдатики отдают ей честь.

Мажордом, увидев приближение ожидаемых гостей, расставляет маленьких мавров и пажей, у которых головы из жемчужин, туловище из рубинов и изумрудов, а ноги из чистого золота; в руках они держат горящие факелы. По реке тихо подплывают Клара и Щелкунчик в вызолоченной ореховой скорлупе.

При выходе их на берег серебряные солдатики отдают честь, а маленькие мавры, в костюмах из радужных перышек колибри, подхватывают Клару под руки и бережно помогают ей сойти.

От лучей палящего солнца сахарный киоск на розовой реке начинает постепенно таять и, наконец,

исчезает; фонтаны перестают бить. Фея Драже с принцем Коклюшем и принцессами, сестрами Щелкунчика, встречают прибывших; свита почтительно кланяется, а мажордом приветствует принца Щелкунчика с благополучным возвращением в замок Конфитюренбург.

Щелкунчик, тронутый приемом, берет Клару за руку и представляет ее сестрам, объявляя, что ей одной он обязан своим чудесным спасением.

Фея Драже отдает мажордому приказание начать праздник, а сама с принцем Коклюшем и свитой удаляется, чтобы не мешать непринужденному веселью.

Начинается разнообразный дивертисмент: танцуют — шоколад («испанский танец»), кофе («арабский танец»), чай («китайский танец»), паяцы («danse des bouffons»), леденцы («danse des mirlitons»), полишинели с mère Gigogne и другие. В заключение появляется фея Драже со своей свитой и принцем Коклюшем и сама принимает участие в танцах.

Клара в восторге от всего происходящего, а принц Щелкунчик, сияя радостью, что мог угодить своей избавительнице, рассказывает ей сказочные чудеса о царстве сластей.

Апофеоз балета изображает большой улей с летающими вокруг пчелами, зорко охраняющими свое богатство.

М. Петица

ПРОГРАММА БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»*) (БАЛЕТ В 2-Х АКТАХ И 3-Х КАРТИНАХ)

1-й АКТ

При поднятии занавеса большая гостиная освещена
только одним канделябром

№ 1. Президент с женой и приглашенными украшают елку. Бьет девять часов. При каждом ударе сова на часах хлопает крыльями. Все готово, и время звать детей. Все это происходит во время 64 т.

№ 2. Елка ярко зажигается, как по волшебству.

№ 3. Дверь распахивается.

№ 4. Дети останавливаются, полные удивления и восторга.

№ 5. Президент приказывает играть марш. Каждый ребенок получает подарки вместе с детской куклой. Маскарадная одежда (Cornets à costumes). Они одеваются играя. Все это делается во время марша.

№ 6. Галоп для детей и выход приглашенных, одетых в маскарадные костюмы.

№ 7. Общее увлечение прерывается приездом советника Дроссельмейера. При его появлении бьют большие часы, и сова приветствует его хлопаньем крыльев.

Дети, испугавшись, жмутся к родителям. Они успокаиваются, увидев, что он несет игрушки.

№ 8. Двое детей президента с нетерпением ждут раздачи подарков крестного Дроссельмейера.

Па с коробками. Дроссельмейер заставляет внести две коробки: из одной он извлекает большой кочан капусты — это подарок Кларе; из другой большой пирог — это для Фрица.

Увидав такие неинтересные подарки, дети и их родители кажутся разочарованными.

№ 1. Нежная, таинственная музыка, 64 т.

№ 2. Переливающаяся музыка, 8 т.

№ 3. Шумная и радостная музыка для выхода детей, 24 т.

№ 4. Несколько тактов тремоло.

№ 5. Марш в 64 т.

№ 6. 48 т. для галопа, 16 т. для выхода, потом танец рококо-темпа менуэта «Добрый путь, дорогой Дюмоле**»).

№ 7. Музыка степенная, немного пугающая и даже комическая. Широкое движение от 16 до 24 т.

Здесь характер музыки постепенно меняется — 24 т., музыка делается менее тоскливой, более яркой и, наконец, переходит к радости.

№ 8. Для этого восьмого номера — 8 т. довольно величавой музыки с паузой, чтобы показать капусту, те же восемь тактов (повторение) для пирога и такая же пауза.

Для этого момента только 4 т. с аккордами удивления — все переглядываются.

*) Подлинник на французском языке с пометками Чайковского по ходу сочинения балета хранится в Государственном Доме-музее П. И. Чайковского в Клину. Русский перевод Ю. А. Бахрушина с копии, находящейся в Государственном центральном музее им. А. А. Бахрушина, напечатан в книге «Чайковский и театр. Статьи и материалы под ред. А. И. Шавердяна, М., 1940. Он положен в основу настоящего издания с некоторыми уточнениями по подлиннику.

***) Далее следует перечисление номеров балетного дивертисмента, позже измененного и перенесенного во второе действие: 1. Китайский танец, 24 т. 2. Испанский танец, 32 т. 3. Итальянский танец, тарантелла, 32 т. 4. Английский танец — жига, 2/4 очень быстрые, 48 тактов. 5. Папа в русском трепане — от 16 до 24 т. 6. Кода. Французский канкан, последняя фигура кадрили — галоп, исполняемый всеми детьми, 48 т.

№ 9. Дроссельмейер, улыбаясь, приказывает поставить перед собой оба подарка.
Он заводит их.

К великой радости детей, из капусты появляется большая кукла, а из пирога — солдат.

№ 10. Па-де-де, позволение остаться до 10 часов.

№ 11. Дроссельмейер заставляет принести две большие табакерки, из которых появляются Арлекин и Коломбина (diable et diablesse).

Демонический танец пружинных кукол.

№ 12. Клара и Фриц теперь в восторге, они благодарят крестного и хотят унести игрушки.

Родители запрещают им это — такими прекрасными игрушками не играют.

Клара плачет. Фриц капризничает.

Чтобы их утешить, старый советник вынимает из кармана третий подарок — Щелкунчика — этим играть можно.

№ 13. Клара восхищена малышом.

Клара спрашивает советника о предназначении подарка. Он берет орех и раскалывает его Щелкунчиком.

Фриц, услышав «кнак-кнак» игрушки, заинтересовывается ею. Он в свою очередь желает расколоть им орехи. Клара не хочет ему отдать игрушку. Родители указывают маленькой Кларе, что Щелкунчик принадлежит не только ей. Клара уступает своего любимца брату и с ужасом смотрит, как Фриц раскалывает им два ореха, после чего он запикивает ему в рот такой большой орех, что зубы Щелкунчика ломаются. Трак!...

№ 14. Фриц со смехом бросает игрушку.

Клара поднимает его и ласками старается утешить своего любимца.

Она вынимает куклу из кроватки и кладет в нее малыша.

№ 15. Колыбельная.

Это Фриц со своими друзьями дразнит Клару.

№ 16. Чтобы прекратить этот гам, президент просит гостей протанцевать гросфатер.

№ 17. Гросфатер**).

№ 18. Гости благодарят президента и его супругу и уезжают. Детям приказывают идти спать. Клара просит позволения взять с собой больного Щелкунчика. Родители отказывают. Она уходит огорченная, укутав как следует своего любимца.

№ 19. Пустая сцена. Ночь. Луна смотрит в окно, освещая гостиную.

Клара в ночной рубашке быстро возвращается еще раз перед сном взглянуть на своего дорогого больного.

Ей страшно!

№ 9. 8 т. мотива мазурки.

Еще 8 т. музыки, в которых слышно скрипение ключей, заводящих механизм игрушек.

Еще 16 т. мазурки для этой маленькой сцены.

№ 10. 48 т. стеганного, дерганного, хорошо ритмованного вальса.

№ 11. 16 т., чтобы дать возможность перейти на другое па.

2/4 довольно быстрые и синкопированные, 48 т.*).

№ 12. 16 т. радостного, изящного андантино.

Андантино делается более серьезным, 8 т.

Это происходит во время последних 8 тактов.

Еще 8 т. более оживленного андантино.

№ 13. Зесь начинается темп польки.

В музыке слышатся «каррак-каррак» («кнак-кнак»), все на мотив польки.

Все это происходит под 48 т. польки.

№ 14. 8 т. очень оживленной музыки.

Еще 8 т., менее оживленных и более ласкающих.

Это происходит во время 8 т.

№ 15. 16 т. для колыбельной, которая прерывается 8 т. фанфары рогов, труб и других медных инструментов.

Еще 16 т. колыбельной, и снова 8 т. того же шума инструментов.

№ 16. 8 т. перед началом танца.

№ 18. Грациозный марш, сходящий на диминуэндо. От 24 до 32 т.

№ 19. 8 т. таинственный и нежной музыки.

8 т., еще более таинственных, для ее выхода.

2 т. дрожи.

*) Сбоку ремарка Петипа: «Надо посмотреть. Я предпочитаю чертей Арлекину и Коломбине».

***) Примечание Петипа: «Я предпочел бы лучше танец масок».

Она подходит к кровати Щелкунчика, от которого, ей кажется, исходит таинственный свет. Бьет полночь.

Во время того, как бьет полночь, она смотрит на часы и с ужасом видит, что сова превратилась в Дроссельмейера, который смотрит на нее со своей насмешливой улыбкой.

Она хочет бежать, но силы ей изменяют. Это происходит во время тремоло.

№ 20. В безмолвии ночи она слышит, как скребутся мыши. Она делает усилие, чтобы уйти, но мыши появляются со всех сторон.

Тогда, полная испуга, она хочет забрать бедного Щелкунчика и бежать, но страх чересчур велик, она опускается на стул. Все исчезает.

№ 21. Задняя дверь открывается, и елка делается (кажется) огромной.

№ 22. Часовой на часах окликает: «Кто идет!» Мыши не отвечают.

Часовой стреляет.

Куклы перепуганы.

Часовой будит зайчиков-барабанщиков.

Битва.

Мыши побеждают и пожирают пряничных солдатиков.

Во время битвы куклы сходят с елки и принимаются щипать корпию.

№ 23.*) Появляется Мышиный царь, приветствуемый своими войсками.

№ 24. Щелкунчик вызывает свою старую гвардию. Он призывает: к оружию!

№ 25. Начинается вторая битва. Слышен оружейный залп, визг картечи, стрельба и пронзительные крики.

№ 26. Чтобы защитить Щелкунчика, Клара бросает в Мышиного царя свой башмак (туфлю) и затем падает в обморок.

№ 27. Щелкунчик превращается в прекрасного принца. Он заботливо предлагает свою помощь Кларе, которая приходит в себя.

8 т. фантастической и таинственной музыки.

Пауза в музыке.

После боя-тремоло ужаса.

№ 20. Сейчас же после тремоло 4 такта, в которых слышно, как скребутся мыши, и еще 4 такта для их писка.

После писка мышей еще 8 т. ускоренного движения, заканчивающихся аккордом. Тут-то она и опускается на стул.

№ 21. 48 т. фантастической музыки грандиозного крещендо.

№ 22. 2 т., чтобы крикнуть «Кто идет!» и 2 т. безмолвия.

1 или 2 т.

2 такта испуга.

8 т. чтобы их разбудить и 8 т., чтобы бить тревогу, потом от 4 до 8, чтобы выстроиться для битвы.

48 т. 2/4.

Это после 48 т. битвы — 8 т. Дать возможность слышать, как мыши грызут пряники.

№ 23. Для его выхода грызущая, кислая музыка, режущая ухо, в которой «куи, куй» (ура). Для выхода царя 8 т. и 4 для «ура» («куи, куй»).

№ 24. 4 т. и 8 т., чтобы выстроиться еще раз для боя.

№ 25. 2/4 продолжают. 96 т.

№ 26. 2 такта для пронзительного крика и 6 т. для писка мышей, которые исчезают. Это происходит в конце 96 т.

№ 27. Один или два аккорда.

Здесь начинается волнующая музыка, переходящая в поэтическое анданте и заканчивающаяся величественным мотивом — 64 т.

Перемена декораций. Картина. Еловый лес зимой.

№ 28. Начинает идти снег. Вокруг поднимается снежная вьюга. Вьются белые легкие снежинки.

Они кружатся бесконечно, на третьей четверти вальса они образуют клубок, комок снега, но вот сильный порыв ветра развеивает клубок и заставляет всех танцовщиц кружиться. Снег падает большими хлопьями и освещается электрическим светом.

№ 28. Кружащийся вальс, 60 танцовщиц.

*) Последовательность эпизодов 23 и 24 Чайковским во время сочинения балета была изменена: сначала № 24, а затем № 23.

2 - я А К Т

Волшебный дворец Конфитюренбурга. Самая фантастическая декорация

№ 1. Задник и кулисы изображают золотые и серебряные пальмы — блестящие на тюле. В глубине фонтаны из лимонада, апельсина, миндального молока и смородинового сиропа.

№ 2. Среди этих фонтанов на реке розовой воды виден павильон из леденцов с прозрачными колоннами, где находится фея Драже и ее свита.

При поднятии занавеса на сцене находятся: карамели, марципан, пряники, корица, ореховые пирожные, конфеты, ячменный сахар, мятные лепешки, леденцы, миндаль, коринка, фисташки, миндальные пирожные, а также маленькие серебристые солдатики, караулящие дворец. Посреди сцены стоит маленький человечек в костюме из золотой парчи.

№ 3. Фея Драже со своей свитой появляется в фантастическом павильоне. «Группа». Они сходят на сцену. Все сласти преклоняются.

№ 4. Река розовой воды начинает заметно вздуваться, и на ее бушующей поверхности показывается Клара и благодетельный принц в колеснице из раковины, усеянной камнями, сверкающей на солнце и влекомой золотыми дельфинами с поднятыми головами. Они выбрасывают вверх столбы сверкающих струй розовой влаги, падающих вниз и переливающихся всеми цветами радуги. Шесть прелестных мавров с зонтиками, обвешанными колокольчиками, в головных уборах из золотых раковин и в костюмах из перьев колибри спускаются на землю и расстилают изящный ковер, весь усеянный мятными лепешками, по которому жених и невеста делают свой выход. Фея Драже встречает их. Серебряные солдатики берут «на-караул», — весь фантастический народ делает Большой реверанс. Маленький человечек в золотой парче почтительно склоняется перед Щелкунчиком, восклицая: «О, дорогой принц, наконец-то вы здесь! Добро пожаловать в Конфитюренбург».

№ 5. Появляются двенадцать маленьких пажей, держа в руках зажженные благовонные травы в виде факелов; их головы представляют из себя жемчужины; тела шести из них сделаны из рубинов, а у других шести из изумрудов и, несмотря на это, они прекрасно передвигаются на своих двух маленьких ножках из филигранного золота тончайшей работы. За ними следуют четыре дамы ростом с куклу, но столь великолепно одетые, столь богато разряженные, что Клара без ошибки узнает в них царственных принцесс Конфитюренбурга. Все четыре, увидав Щелкунчика, бросаются ему на шею с самой нежной искренностью, одновременно воскликнув в один голос: «О, мой принц! О, мой дорогой принц! О, мой брат! О, мой дорогой брат!».

№ 6. Щелкунчик очень растроган и, взяв Клару за руку, с волнением обращается к принцессам: «Мои дорогие сестры, вот та-а Клара Зильбергаус, которую я вам представляю, это она спасла мою жизнь, так как если бы она не бросила своей туфли в Мышиного царя в ту минуту, когда я проигрывал битву, то я теперь бы лежал в могиле или, что еще хуже, был бы сожран Мышиным царем».

№ 1. Для начала акта перед поднятием занавеса — увертюра, которая вливается с поднятием занавеса в № 2 и делается более грандиозной.

№ 2. Анданте квази аллегretto в 16 т., вливающееся также в № 3-й.

№ 3. Музыка делается нежной и гармонической в течение 16 следующих тактов.

№ 4. Здесь, мне кажется, арпеджио! Музыка ширится и прибывает, как бушующие струи. Более ускоренное анданте до конца этой части от 24 до 32 т.

№ 5. Для этого выхода довольно бурная 3/4-музыка, 24 до 32 т.

№ 6. 8 т. широкой и волнующей 2/4-музыки, потом 16 т. достаточно воинственных и горячих.

№ 7. «О, дорогая м-ле Зильбергаус, о, благородная спасительница нашего дорогого и возлюбленного принца и брата».

№ 8. Фея Драже подает знак, и на сцене, как по волшебству, является стол, сверкающий вареньями и т. п. Маленький человечек приказывает, чтобы подавали шоколад.

№ 7. Здесь широкие $2/4$ делаются быстрыми и оживленными от счастья освобождения Щелкунчика — 16 т.

№ 8. Те же $2/4$. Слышны трубы маленьких серебряных солдатиков — 8 т. и 8 т., чтобы подать шоколад — в виде интродукции к танцам.

ДИВЕРТИСМЕНТ

№ 9. 1-й танец «Шоколад»

№ 10. 2-й танец «Кофе»

№ 11. 3-й танец «Чай»

№ 12. 4-й танец «Трепак»

№ 13. 5-й танец «Танец пастушков»

№ 14. 6-й танец. «Мамаша Жигонь и паяцы»

№ 15. 7-й танец «Вальс цветов»

№ 16. 8-й танец Па-де-де. Фея Драже с принцем Оршадом

Испанский танец $3/4$ от 64 до 80 т.

Аравия, королевство Йемен (!) Кофе мокко. Восточный танец 24 до 32 т. сладостной и чарующей музыки.

$3/4$ аллегretto китайского типа, колокольчики и т. п. — 48 т.

Для конца танец «Трепак» с обручем. Ускоренные $2/4$ — 64 т.

Танец флейт, темп польки 64 до 96 т. Танцуют, играя на дудочках, сделанных из камыша с натянутым на концы пузырем.

Танец 32 паяцев во главе с *mère Gigogne* и ее маленькими детьми, вылезающими из ее юбки. 64 т. $2/4$ с подчеркнутым ритмом, не быстрые, которые сливаются с 48 тактами $3/4$ для выхода *mère Gigogne* и ее детей, выпрыгивающих из ее юбки, затем $2/4$ делается быстрее — 32 до 48 т. В конце группа с *mère Gigogne* в середине паяцев. Большой балабий.

Вальс цветов и больших гирлянд. 8 т. чтобы начать вальс, затем та же растянутость тактов, что в сельском вальсе в «Спящей красавице» (2-я картина).

Маленький человечек ударяет в ладоши, появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами, которые несут большой букет и подносят его жениху с невестой. Как только они его отдали, танцовщицы и танцовщики, как это принято в операх, становятся в позицию и начинают танцевать.

Колоссальное по эффекту адажио — 48 т. Вариация для кавалера $6/8$ — 48 т. Вариация для танцовщицы, стеганные $2/4$ — 32 т., во время которых надо, чтобы было слышно падение капель воды в фонтанах. Затем закончить 24 т. очень ускоренными. Кода, еще 88 т. — быстрые $2/4$.

№ 17. 9-й танец Кода

Большая общая кода для всех, кто находится на сцене, и для тех, кто уже станцевал свои танцы. 128 т. 3/4, очень увлекающих и горячих.

№ 18. Апофеоз.

Разноцветные фонтаны, освещающиеся фонтаны и т. п. и т. п. Грандиозное анданте от 16 до 24 т.

Конец*)

*) На оборотной стороне рукописи запись Петипа: «29 февраля и написал его. Это очень хорошо».