

14



ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ



Академический симфонический оркестр
Ленинградской государственной филармонии
Дирижер Евгений Мравинский.
Оркестр государственной филармонии
Дирижер Давид Ойстрах

Вagner

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ОПЕР





КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 14





Вагнер

(1813—1883)

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ОПЕР

Академический симфонический оркестр
Ленинградской государственной филармонии
Дирижер Евгений Мравинский

Оркестр государственной филармонии
Дирижер Давид Ойстрах



Рихард Вагнер.
Портрет работы Франца фон Ленбаха.
Байройт, 1871 г.



Рихард Вагнер, родившийся в Лейпциге 22 мая 1813 года и умерший в Венеции на 70-м году жизни, 13 февраля 1883-го, остался в истории не просто как один из славной плеяды великих немецких композиторов-романтиков.





Вагнер – без преувеличения – подчинил своей воле едва ли не всю европейскую духовную жизнь второй половины XIX столетия. Влияние его искусства не ослабевало на протяжении нескольких десятилетий после его смерти. В свое время для охватившего Европу увлечения Вагнером был даже придуман особый медицинский термин – «вагнерит». В конце XIX – начале XX века вагнерит носил эпидемический характер: им так или иначе переболело большинство значительных европейских музыкантов, а также многие поэты, драматурги, художники, философы. Иногда эта «болезнь» приводила к самому настоящему



летальному исходу (среди ее жертв такие великие люди, как французский поэт Шарль Бодлер и немецкий философ Фридрих Ницше). У иных «пострадавших» процесс излечения от нее проходил тяжело, с рецидивами и явлениями диссимуляции (таков случай французского композитора Клода Дебюсси). Личность и творчество Вагнера вызывали обожание или ненависть (или оба эти чувства вместе – как у того же Ницше), но даже самые убежденные противники Вагнера не отрицали его величия.

В отличие от своих предшественников Баха, Моцарта, Бетховена и Шуберта, Вагнер обнаружил музы-





кальные способности довольно поздно. С детства он в большей степени увлекался театром и поэзией; по-настоящему заниматься музыкой он начал лишь с 15 лет, после того как услышал в концерте Девятую симфонию недавно скончавшегося Бетховена. Свои первые, еще очень неуклюжие, почти дилетантские композиторские опыты Вагнер – по существу почти самоучка – решился обнародовать годам к восемнадцати, а уже в двадцать лет получил место хормейстера в театре города Вюрцбург и сочинил свою первую оперу «Феи». Два года спустя (в 1835-м) за ней последовала опера «Запрет любви». Основой для «Фей» и «Запрета



любви» послужили пьесы выдающихся драматургов прошлого (соответственно драма Карло Гоцци «Женщина-змея» и комедия Шекспира «Мера за меру»), но либретто к обеим операм – так же, как и ко всем последующим – Вагнер сочинил сам: как подлинный поэт и человек театра, он не мог доверить эту задачу кому бы то ни было. «Феи» при жизни Вагнера не звучали, а «Запрет любви» был поставлен в 1836 году в Магдебурге, но провалился. Спектаклями дирижировал сам Вагнер – как оказалось, весьма способный дирижер.

Вскоре Вагнер женился на певице Минне Планер и вместе с ней переехал



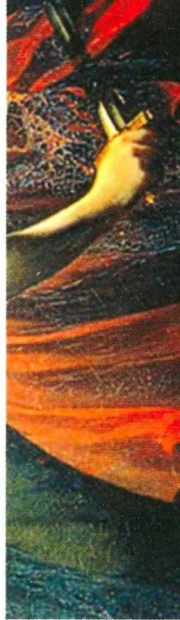


в Кёнигсберг (нынешний Калининград), где ему была предоставлена должность музикдиректора (главного дирижера) городского театра. В 1837-м он занял аналогичную должность в Риге и начал писать свою третью оперу – «Риенци». В Риге Вагнер развернул активную дирижерскую деятельность, исполняя преимущественно Бетховена. Именно тогда он произвел настоящую революцию в искусстве дирижирования: ради достижения более полного контакта с музыкантами он отказался от общепринятого в то время обычая дирижировать, стоя лицом к публике, и повернулся лицом к оркестру. В дальнейшем он неодно-





Вильгельм Рихард Вагнер.
Гравюра неизвестного мастера, 19 век.





кратно гастролировал по Европе, в каждом концерте дирижируя отрывками из своих опер и тем самым решая важную практическую задачу: представлять свою музыку относительно широкой аудитории и в относительно доступной форме. Именно такие отрывки составляют содержание настоящего диска.

В 1839 году чета Вагнер, спасаясь от кредиторов, перебралась из Риги в Лондон, а оттуда в Париж. Здесь Вагнер сблизился с местными знаменитостями – Листом, Берлиозом и влиятельным оперным композитором Джакомо Мейербером, который оказал ему солидную материаль-



ную помощь. Другим источником его заработков была поденная работа для издательств и театров; параллельно он сочинял слова и музыку оперы по мотивам популярной среди романтиков легенды о корабле-призраке («Летучем Голландце»). Между тем в 1842-м его «Риенци» – образец «большой оперы» (*grand opéra*) в парижском духе «а-ля Мейербер», с богатым историческим антуражем, массовыми сценами и балетом – был принят к постановке в Дрездене. Вагнер, уже не опасаясь неприятностей, прибыл в столицу Саксонии, располагавшую одним из самых блестящих театров Германии, и





с большим успехом провел премьеру своего детища.

В 1843 году на той же сцене под управлением автора прошла премьера «Летучего Голландца», воспринятая публикой довольно сдержанно. Между тем, новая опера свидетельствует о значительно возросшем мастерстве Вагнера как музыканта-драматурга. Центральная для нее тема искупления женской любовью становится сквозным сюжетом всего творчества композитора. Эта тема с еще большей силой разработана в опере «Тангейзер» (Дрезден, 1845) по мотивам средневекового сказания о рыцаре-миннезингере, кото-



рый был соблазнен языческой богиней Венерой, провел десять лет в ее гроте, но опять же благодаря самоотверженности влюбленной девушки сумел добиться от римского папы отпущения грехов. Увертюры к «Летучему Голландцу» и «Тангейзеру» пользуются непреходящей популярностью как эффектные концертные номера. В первой из них преобладает тревожное, беспокойное настроение; музыка рисует картину бушующего моря, на фоне которой разыгрывается буря в душе героя. Увертюра к «Тангейзеру» построена на противопоставлении двух тем, символизирующих два мира,





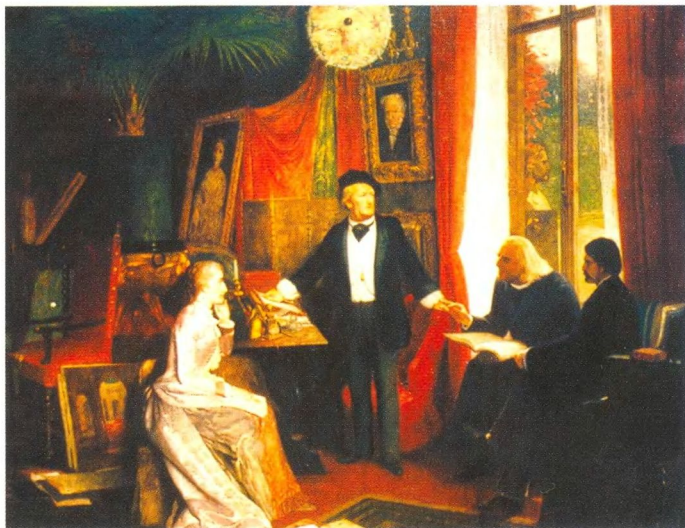
христианский и языческий: в начале и в конце звучит суровый марш монахов-пилигримов, в середине – чувственный гимн Венере.

В 1848 году Вагнер принял участие в дрезденском антимонархическом восстании и после его скорого поражения бежал сначала в Веймар (к своему другу Листу – в то время придворному капельмейстеру герцогства Саксен-Веймарского), а затем, через Париж, в Швейцарию. Будучи объявлен государственным преступником, он 13 лет не пересекал границы Германии, но его оперы продолжали идти на немецких сценах. В 1850 году Лист поставил в



Веймаре оперу «Лоэнгрин», также основанную на популярных среди романтиков средневековых сказаниях – на этот раз о таинственном рыцаре, явившемся ниоткуда, непонятом той, ради чьего спасения он пришел, и вынужденном уйти в никуда. Известнейшие страницы оперы – оркестровые вступления к первому и, особенно, к третьему актам; одно из них вводит в возвышенно-таинственную атмосферу легенды, другое рисует картину радостного свадебного торжества. О своем первом впечатлении от этой музыки выразительно написал композитор Николай Каретников: «К небу взвился мощный,





Рихард Вагнер, Ференц Лист и его дочь Козима в Байройте.
Художник – Вильгельм Бекманн, 1882 г.



ликующий, раскалывающий сознание унисон тромбонов и валторн – невозможно было представить себе, что подобный звук в мире существует».

В «Тангейзере» и особенно в «Лоэнгрине» Вагнер предстает исключительным мастером оркестра. Ему доступен феноменально широкий спектр красок и звучаний – от нежнейших до блестящих, от предельно изысканных до неслыханно мощных, как в упомянутом антракте из «Лоэнгрина». У зрелого Вагнера оркестр перестает играть роль аккомпанемента певческим голосам и становится едва ли не главным носителем музыкального содержания.





В 1851 году Вагнер опубликовал книгу «Опера и драма», в которой изложил принципы своей оперной реформы. Согласно Вагнеру, следует отказаться от традиционного деления оперы на относительно законченные «номера» – арии, дуэты и другие ансамбли, хоры – и перейти к сплошной драматургии без отчетливо выраженных цезур внутри целостных сцен. Новая «музыкальная драма», по мысли Вагнера, должна преодолеть кардинальный недостаток традиционной оперы: преобладание внешнего, поверхностного, «концертного» блеска над театральной достоверностью, рельефностью музыкаль-



ных характеристик, глубиной проработки сценических ситуаций. Важнейший элемент вагнеровской музыкальной драмы – так называемая бесконечная мелодия: непрерывное разворачивание музыкальной ткани, не позволяющее слушателю расслабиться, удерживающее его внимание при любых подъемах и спадах напряжения. Другим, не менее важным элементом выступает система лейтмотивов – коротких мелодических оборотов, функционирующих как обозначения или символы того или иного персонажа, предмета, явления, отвлеченного понятия и т.д. Лейтмотивы – не просто условные





Вагнер и Брукнер в Байройте.
Карикатура Отто Бёлера, 1873 г.



знаки, но и объекты активного симфонического развития: их сочетания служат прояснению подтекстов, не выраженных непосредственно в либретто. В сольных вокальных партиях преобладает гибкий ариозный стиль, наиболее убедительно и непосредственно передающий психологические движения, оттенки и порывы. Весь этот комплекс идей реализован в четырех главных работах Вагнера: оперной тетралогии «Кольцо нибелунгов» и операх «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры» и «Парсифаль». Их созданию он посвятил три последних десятилетия своей жизни.





Над либретто «Кольцо нибелунгов» на основе древних скандинавских саг и средневекового германского эпоса Вагнер начал работать в 1851 году, в 1853-м издал его полный текст, а к 1856-му завершил музыку двух первых частей тетралогии – «Золота Рейна» и «Валькирии». Воплощенный в «Кольце» древний миф не сводится к истории борьбы за власть над миром, олицетворяемую золотым кольцом нибелунга Альбериха; как и всякий подлинный миф, он содержит глубочайшие прозрения обо всех сторонах бытия. Это музыкальное произведение богато яркими, запоминающимися эпизодами. Один из



них – популярнейший «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»: оркестровая картина, выразительно рисующая неистовую скачку дев-воительниц – своего рода германских амазонок.

В середине 1850-х у Вагнера завязался роман с женой швейцарского мецената Отто Везендонка, способной поэтессой Матильдой Везендонк. На ее стихи он написал пять песен для голоса с фортепиано, а драматическая история отношений с женой друга нашла свое отражение в музыкальной драме «Тристан и Изольда», задуманной в 1854-м и завершенной пять лет спустя ради этой работы Вагнер отложил





тетралогию. Литературной основой оперы послужила очередная средневековая легенда – на этот раз о роковом взаимном влечении рыцаря Тристана и жены его дяди, корнуоллского короля Марка: запретное чувство вспыхнуло после того, как герои случайно выпили любовный напиток. Музыка «Тристана» с неслыханной выразительной силой воспроизводит все оттенки любовной страсти. При этом, огромная партитура выполнена удивительно экономными средствами. Основным мелодическим элементом служит простейший мотив из четырех звуков, восходящих по хроматической гамме: с него начинается вступление к



опере и им же завершается ее последняя сцена – «Смерть Изольды» (в немецком оригинале – *Isoldes Liebestod*, то есть, буквально, «Смерть Изольды от любви»: героиня угасает, будучи не в силах перенести гибель возлюбленного).

В 1862 году Вагнер получил полную амнистию и право на беспрепятственный въезд в Германию и тогда же окончательно разошелся со своей больной и бездетной женой (она умерла в 1866-м). В 1864 году в судьбе композитора произошел очередной крутой поворот: преклонявшийся перед Вагнером юный король Баварии Людвиг II (еще одна жертва «вагнерита») оплатил его много-





численные долги, назначил ему щедрое жалование и предоставил в его распоряжение не только роскошную виллу близ Мюнхена, но и все театрально-оперное хозяйство баварской столицы. Однако из-за придворных интриг пребывание Вагнера в Баварии оказалось недолгим. Атмосфера вокруг Вагнера особенно накалилась после того, как стало известно о его романе с Козимой фон Бюлов – дочерью Листа и женой известного дирижера Ганса фон Бюлова, который, впрочем, не изменил своего отношения к творчеству Вагнера и в июне 1865 года провел в Мюнхене премьеру «Тристана и Изольды». Исполнитель роли Тристана,



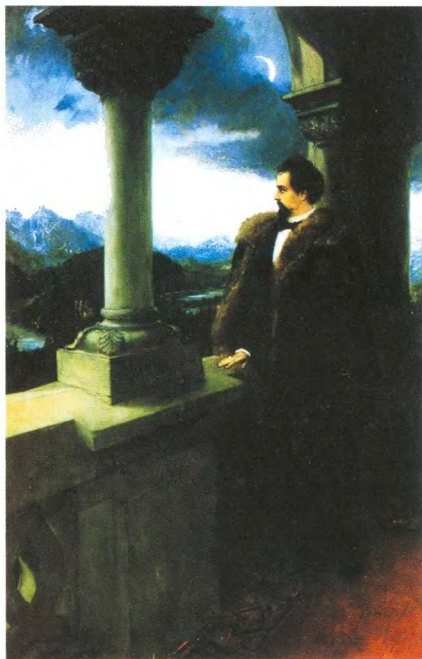
талантливейший 29-летний тенор Людвиг Шнорр фон Карольсфельд, стал очередной трагической жертвой «вагнерита»: он умер спустя полтора месяца после премьеры вследствие чрезмерного напряжения сил, которого потребовала от него эта роль. «Тристан», действительно, требует игры «на разрыв аорты», и неудивительно, что в сценической истории оперы были и другие смертельные случаи. В июле 1911 года, дирижируя своим сотым спектаклем «Тристана» в том же мюнхенском театре, где состоялась роковая для Шнорра премьера, придворный музыкдиректор Феликс Мотль был сражен сердечным





приступом. В июле 1968-го прямо за пультом, едва доведя любовную сцену второго акта до середины, умер другой мюнхенский генералмузикдиректор, Йозеф Кайльберт (стоит заметить, что сразу после этого несчастья встревоженный Герберт фон Караян учредил в Зальцбургском университете лабораторию по изучению физиологии дирижирования). Так или иначе, опера продолжает ставиться на главных оперных сценах всего мира, а извлеченная из нее симфоническая диалогия «Вступление и Смерть Изольды» – не просто популярна, она, как и «Полет валькирий», растиражирована массовой культурой.





Великий покровитель Вагнера –
Людвиг II Баварский в замке Нойшванштайн.
Иллюстрация неизвестного художника, конец 19 в.





В совершенно ином духе выдержана следующая работа Вагнера – посвященные Людвигу II «Нюрнбергские мастерзингеры», повествующие о победе нового, свободного и возвышенного искусства над ограниченным педантизмом консерваторов. Хотя действие «Мейстерзингеров» разворачивается в Нюрнберге середины XVI века, центральная коллизия оперы имеет отчетливый автобиографический подтекст. Персонажи «Мейстерзингеров» – люди, представляющие разные слои общества. Опера изобилует народными и бытовыми сценами и содержит ряд песен, хоров, танцев, ансамблей.



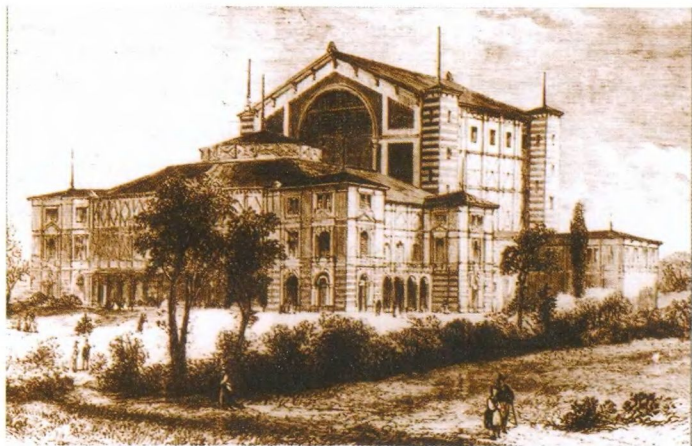
Премьера «Мейстерзингеров» (вновь под управлением Бюлова) состоялась в Мюнхене в 1868 году. К этому времени Вагнер уже более двух лет жил в Трибшене близ Люцерна. Козима переехала к нему в 1866-м. К моменту оформления законного брака (1870) у них уже было трое детей. Младший из детей, Зигфрид, родился летом 1869-го; на его рождение отец написал обаятельную оркестровую «Зигфрид-идиллию», основанную на темах находившейся в работе третьей части «Кольца нибелунгов» – оперы «Зигфрид». Между тем, в Мюнхене по настоянию Людвига II были поставлены две первые, уже давно



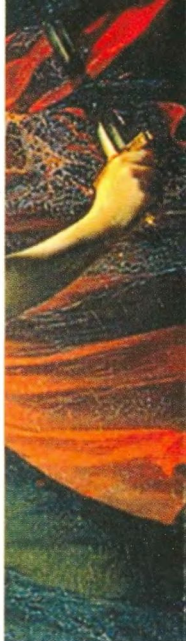


готовые части тетралогии: «Золото Рейна» и «Валькирия». Вагнер признавал, что для постановки всего цикла ему необходим особый театр, построенный по специальному проекту, учитывающему требования «совокупного произведения искусства» (музыкальной драмы, объединяющей музыку, поэзию, сценографию, сценическое движение). В 1872 году он торжественно заложил здание нового театра в Байройте (к северо-востоку от Нюрнберга) и энергично взялся за добывание средств на его постройку. В 1874-м, когда предприятие оказалось на грани провала, король в очередной раз помог Вагнеру. В том же году композитор





Театр Вагнера в Байройте.



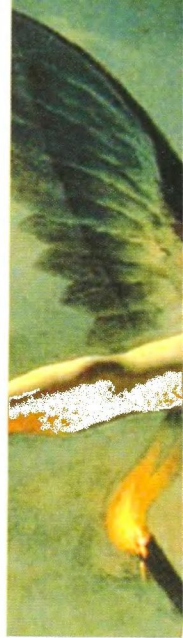


завершил последнюю оперу цикла, «Закат богов». Ее кульминационный момент – гибель главного героя, безупречного рыцаря Зигфрида, от руки предателя; вслед за Зигфридом гибнет мир утративших волю богов и измельчавших героев. Траурный марш на смерть Зигфрида – своеобразное сжатое резюме всей тетралогии: в нем сосредоточено большинство основных лейтмотивов, и средствами оркестра, без слов, воспроизведена последовательность событий, приведшая героя к гибели, а богов – к закату.

Байройтский фестивальный театр открылся летом 1876 года премьерой всего «Кольца» под управлением выда-



ющего австро-венгерского дирижера Ганса Рихтера. На это событие (четыре полноценных оперных вечера) съехались знаменитости со всей Европы; из крупных композиторов, помимо тестя виновника торжества, Листа, присутствовали Брукнер, Григ, Сен-Санс и Чайковский, представлявший петербургскую газету «Биржевые ведомости», из коронованных особ не только Людвиг II Баварский, но и фигура гораздо более высокого ранга, недавний победитель Франции во Франко-прусской войне, германский кайзер Вильгельм I. Художественный триумф Вагнера на первом байройтском фестивале обернулся финансовой





катастрофой, и до 1881-го фестиваль-ный театр не функционировал. Все это время Вагнер писал музыкальную драму «Парсифаль» по мотивам средневекового эпического романа о рыцарях святого Грааля. В центре оперы – фигура христоподобного юноши, спасающего сообщество рыцарей от упадка. Таким образом, на склоне лет, после «языческого» «Кольца», Вагнер обратился к христианской символике, выдвинув на первый план сугубо христианские мотивы спасения, покаяния, причастия, самоотречения и т.д.

Премьера «Парсифаля» состоялась на вторых и последних при жизни



Вагнера байройтских торжествах летом 1882 года; дирижировал высоко ценимый Вагнером Герман Леви. Спустя несколько месяцев Вагнер выехал в Венецию, где вскоре умер от сердечного приступа. Был похоронен в Байройте с государственными почестями. Байройтское предприятие существует поныне. Им все еще руководят члены семьи Вагнера, и ежегодный летний вагнеровский фестиваль, пережив за время своего существования несколько кризисов, остается одним из самых престижных и дорогостоящих музыкально-театральных празднеств Европы.

Левон Акопян





РИХАРД ВАГНЕР

- 1 Увертюра к опере «Тангейзер» 13.32
- 2 Увертюра к опере «Летучий Голландец»..... 9.31
- 3 Вступление к III действию оперы «Лоэнгрин»... 2.47
- 4 Вступление и Смерть Изольды
из оперы «Тристан и Изольда»..... 16.55
- 5 Траурный марш из оперы «Гибель богов» (Зд.) . 7.45
- 6 Полет валькирий из оперы «Валькирия» (Зд.)... 4.41
- Общее время звучания: 55.16



Записи 1963 (2), 1965 (3, 6), 1978 (1, 4–5) гг.

Академический симфонический оркестр
Ленинградской государственной филармонии
Дирижер – Евгений Мравинский (1, 3–6)

Оркестр государственной филармонии
Дирижер – Давид Ойстрах (2)





Звукорежиссеры: С.Шугаль (1, 4, 5), А.Гросман (3, 6),
И.Вепринцев (2)

Ремастеринг – В.Ободзинская

Редактор – А.Житкова

Дизайн – И.Крюков

Верстка – М.Касьян

Обложка – Пьер-Поль Прюдон (1758—1823),
«Правосудие и Кара небесная, преследующие
Преступление», 1815 г.

ISBN 5-87107-144-9

Печать и сшивка:

Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” Sp. z o.o. (Польша)

© ФГУП «Фирма Мелодия», 2008

© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2008





Национальный резервный банк с большим удовольствием откликнулся на предложение «Комсомолки» поддержать замечательный музыкальный проект «Великие композиторы», который позволяет собрать в воображаемом концертном зале сотни тысяч поклонников классической музыки.

Мы надеемся, что среди обладателей этой книги – немало клиентов нашего банка, а многие из Вас войдут в их число уже завтра, когда филиальная сеть АКБ «Национальный Резервный Банк» охватит большинство регионов России.

НРБ – это классический универсальный коммерческий банк, команда которого разделяет Вашу страсть к классике музыкальной и готова подкрепить родство душ взаимовыгодным деловым партнерством. Широкая гамма предоставляемых нами услуг удовлетворит запросы самых взыскательных клиентов. Расчетно-кассовое обслуживание, ипотека, кредиты, срочные вклады и депозиты, корпоративное кредитование, аккредитивы и гарантии, торговое и проектное финансирование, операции на фондовом рынке – всё это к Вашим услугам – быстро, удобно, выгодно!

НРБ – надежный банк – лидер международных и национальных рейтингов по размеру собственного капитала и прибыльности.

НРБ – устойчивый банк – 15 лет на банковском рынке – безукоризненное выполнение всех обязательств – безупречная репутация.

НРБ – Ваш партнер и помощник в бизнесе и в делах житейских!

НРБ – Ваш банк в Вашем регионе!

Мы всегда рады Вам и желаем, чтобы девиз НРБ стал для Вас крылатой формулой успеха: ***От возможного – к действительному!***

WWW.NRB.RU

info@nrb.ru

тел.: +7 (495) 234-48-50



Вагнер

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ОПЕР



Академический симфонический оркестр
Ленинградской государственной филармонии
Дирижер Евгений Мравинский
Оркестр государственной филармонии
Дирижер Давид Ойстрах

Рихард Вагнер

- 1 **Увертюра к опере «Тангейзер»**.....13.32
- 2 **Увертюра к опере «Летучий Голландец»**.....9.31
- 3 **Вступление к III действию оперы «Лоэнгрин»**..2.47
- 4 **Вступление и Смерть Изольды
из оперы «Тристан и Изольда»**.....16.55
- 5 **Траурный марш из оперы «Гибель богов» (Зд.)**..7.45
- 6 **Полет валькирий из оперы «Валькирия» (Зд.)**..4.41
- Общее время звучания:55.16



© ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская правда», 2008
© ФГУП «Фирма Мелодия», 2008. Все права защищены.
125009 г. Москва, Тверской б-р, 24 Тел. +7 (495) 988-84-68 www.melody.su
Изготовитель: ООО «Уральский электронный завод»,
620066, Россия, г. Екатеринбург, ул. Коммунальная, д. 17,
лицензия МПТР России ВАФ № 77-15 ГОСТ 28376-89, ГОСТ 27667-88



MEL CD 10 01424