

СЛОВАРЬ КОМПОЗИТОРОВ

РИХАРД ВАГНЕР

(1813—1883 гг.)

Рихард Вагнер — один из тех реформаторов музыкального искусства, деятельность которых ознаменовала собой новую эпоху в развитии музыки. Вагнер создал новый тип музыкально-драматического представления — музыкальную драму.

По мысли Вагнера, музыка может оказывать полноценное воздействие только при сочетании ее со словом. Слово является носителем основной идеи музыкального произведения и таким образом определяет содержание, характер и пути развития музыкального элемента. Наибольшей выразительности оба элемента — поэтический и музыкальный, — достигают лишь на сцене, так как сценическое зрелище способствует созданию необходимой иллюзии. Подлинно художественное, совершенное произведение искусства, по теории Вагнера, может возникнуть лишь в результате органического слияния всех видов искусства, создающих сценический образ: слова, музыки, драматической игры актера, пластики, сценической архитектуры и декоративной живописи.

На протяжении всей своей деятельности Вагнер был убежденным пропагандистом этой идеи единства искусств. Осуществлению художественных задач Вагнера чрезвычайно способствовало его поэтическое дарование, сочетавшееся с необычайно яркой музыкальной одаренностью.

Уже в детские годы театр производил на Вагнера сильнейшее впечатление, вызывая в ребенке желание не только участвовать в спектаклях, но и писать театральные пьесы. Творческие наклонности Вагнера проявились первоначально в области поэзии, и лишь значительно позднее — в музыке.

«В ранней юности, — писал Вагнер в предисловии к одной из своих работ, — я писал стихи и драмы; к одному из этих драматических произведений мне понадобилось написать музыку; чтобы постигнуть это искусство, — я стал музыкантом. Затем я писал оперы, сочиняя музыку к собственным драматическим поэмам. Музыканты-профессионалы, к которым я еще принадлежал по своему служебному положению, приписывали мне поэтический дар. Профессиональные литераторы превозносили мои музыкальные способности. Чрезвычайно показательно, что либретто всех опер и музыкальных драм Вагнера написаны им самим.

Музыкальные воззрения и идеалы Вагнера складывались на протяжении многих лет. Первые его музыкальные произведения, относящиеся к тридцатым годам прошлого столетия, написаны под явным влиянием Бетховена и немецких романтических композиторов Вебера и Маршнера.

С 1834 года, на протяжении ряда лет, Вагнер работал в качестве дирижера в небольших оперных театрах провинциальных городов Германии. Работа эта так скудно оплачивалась, что в 1839 году молодому музыканту пришлось тайно бежать из Германии, спасаясь от своих кредиторов.

Местопребыванием своим Вагнер избрал Париж, тогдашний мировой центр передовых идей и чуждений в искусстве. В Париже Вагнер закончил оперу «Риенци, последний римский трибун» и написал оперу «Моряк-скиталец» («Легучий голландец»). Оперой «Риенци», написанной в стиле блестящей и пышной, так называемой «большой французской оперы», заканчивается первый период творчества Вагнера, период следования установившимся оперным стилям и традициям.

Опера «Моряк-скиталец», законченная в 1843 году, представляет собой уже новый этап творческого пути композитора. Для Вагнера — зрелого художника, обладающего вполне сложившимся художественным мировоззрением, характерно стремление насытить искусство глубокими идеями. Это стремление сказалось уже и на замысле «Моряка-скитальца». В основе оперы лежит идея искупления зла любовью, идея, занимающая значительное место во многих последующих операх Вагнера.

Музыкальный язык и форма оперы «Моряк-скиталец» также сильно отличаются от всего, ранее написанного Вагнером. Вопреки традиционным приемам оперного письма, музыкальный материал «Моряка-скитальца» не заключен в рамки изолированных оперных номеров, но получает драматическое развитие на протяжении всей оперы. Впервые Вагнер применяет здесь прием так называемых «лейтмотивов», которыми в музыке характеризуются действующие лица оперы, отдельные черты их характера, их чувства, а иногда даже предметы или явления, имеющие значение в развитии действия.

В 1842 году Вагнер покинул Париж и поселился в Дрездене. Успех опер «Риенци» и «Моряк-скиталец» создал наконец Вагнеру обеспеченное положение. Ряд лет, вплоть до революции 1848 года, Вагнер руководил дрезденским придворным оперным театром. В 1845 году состоялась первая постановка оперы «Тангейзер». Сюжет этой оперы, как и почти всех последующих опер и музыкальных драм Вагнера, почерпнут из сокровищницы народных сказаний. Кроме того в дрезденский период Вагнером задуман был цикл «Кольцо Нибелунгов».

В 1848-49 годах по Европе прокатилась волна буржуазно-демократических революций. Восстанием был охвачен и Дрезден. Вагнер, который еще в юности был увлечен революционным движением 1830 года, оказался в рядах восставших. Восстание было подавлено, и Вагнеру, объявленному государственным преступником, пришлось бежать из Германии в Швейцарию.

Первые четыре года пребывания в эмиграции (1849-1853 гг.) были периодом молчания Вагнера, как музыкального драматурга, но зато порой его кипучей деятельности, как литератора, музыканта-мыслителя, страстного пропагандиста своих общественно-эстетических воззрений. Вагнер всегда стремился использовать все возможные средства воздействия для проведения в жизнь своих реформаторских начинаний. Наряду с личными выступлениями в качестве оратора, дирижера, наряду со своей организационной музыкально-театральной деятельностью, он не переставал использовать печать, как острее орудие общественного воздействия. Уже до 1849 года Вагнер написал ряд литературных работ и критических статей — «Немецкая опера», «Веллини и его время», «Драматическое пение», «Парижские увеселения», «Творчество Берлиоза» и другие.

В первые годы швейцарского изгнания Вагнер выступал как памфлетист, страстный буштарь, вложивший весь свой мятежный пыл в яростный штурм буржуазного искусства.

«...Только великая революция всего человечества может снова подарить нам истинное искусство, — пишет он в своей работе «Искусство и революция».

Намечая условия нормальной работы художественных организаций в государстве будущего, Вагнер требует государственления всех художественных предприятий, обеспечения бесплатного и свободного посещения зрелищ, организации всенародного театра и ряда других мероприятий.

Литературным итогом этого периода высшего подъема общественно-публицистической деятельности Вагнера являются работы «Искусство и революция», «Искусство будущего», «Опера и драма» и ряд других, в которых окончательно определились музыкально-реформаторские устремления Вагнера.

За годы пребывания в изгнании Вагнер закончил текст «Кольца Нибелунгов» — самого грандиозного своего произведения, состоящего из четырех музыкальных драм — «Золото Рейна», «Валкирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Создание «Кольца Нибелунгов» было высшим моментом творческой деятельности Вагнера. Для «Кольца Нибелунгов» характерен окончательный отказ от традиционных оперных форм. Партия оркестра складывается из симфонически разработанных, сплетающихся лейтмотивов, образующих бесконечно-любящую мелодию (так называемую «бесконечную мелодию»), гибко следующую за действием драмы и раскрывающую основное ее содержание. В «Кольце Нибелунгов» Вагнер стремился показать пагубную власть золота, приносящую человечеству лишь одни страдания. Герой драмы Зигфрид по мысли Вагнера, олицетворяет собой будущее человечества, освободившего от власти золота. Но первоначальный идейный замысел «Кольца Нибелунгов» не был доведен Вагнером до конца. Резкие изменения, происшедшие в мировоззрении Вагнера уже в пятидесятых годах, сообщили циклу ряд новых, зачастую реакционных идей. В пятидесятых годах Вагнер уже оценивал свое участие в восстании, как крупную ошибку, и отрекался от революционных высказываний прошлых лет.

Начиная с этого времени, Вагнер все быстрее катится по наклонной плоскости. Он тесно сближается с великосветскими аристократическими кругами, его другом становится баварский король. Постепенно у Вагнера укрепляются религиозно-мистические, монархические настроения. Еще задолго до окончания «Кольца» (1875 г.) Вагнер получил амнистию и вернулся в Германию. В 1859 году Вагнер закончил оперу «Тристан и Изольда». Для создания этой оперы он временно прервал работу над «Кольцом Нибелунгов».

В 1868 г. в Мюнхене была поставлена опера Вагнера «Нюрнбергские мастера пения». В 1871 г. Вагнер переселился в Байрейт, в Баварию. Здесь, с помощью своих новых друзей, Вагнер приступил к построению национального театра для постановки своих опер. В 1876 году в этом новом театре состоялась первая торжественная постановка цикла «Кольцо Нибелунгов». Последнее произведение Вагнера — «Парсифаль» — появилось на сцене в 1882 году. Годом позже, в 1883 году, Вагнер скончался.

В истории музыки нельзя назвать ни одного крупного художника, чей идейный путь был бы так противоречив, как путь Вагнера. Но Вагнер последнего периода жизни не может вытеснить значения Вагнера-буштаря, — гениального художника, страстно стремившегося к созданию идейно-насыщенного, подлинно большого всенародного искусства.

Влияние творчества Вагнера исключительно велико. Оно сказалось на всем последующем развитии оперного искусства, как западного-европейского, так и русского.