

ТРИСТАН и ИЗОЛЬДА

Опера в трех действиях Рихарда Вагнера на либретто (по-немецки) композитора, основанное на старинных легендах.

Франция. XII век.

Времена рыцарей Круглого стола

- Различные версии романа о Тристане и Изольде начали появляться с конца 60-х годов XII века. Приблизительно в 1230 году была сделана прозаическая французская обработка сюжета. В нем появились уже многие рыцари Круглого стола, и тем самым легенда о Тристане и Изольде была включена в общий контекст артуровских сказаний.
- Прозаический роман сохранился в нескольких десятках рукописей и был впервые напечатан в 1489 г. Одна из поздних рукописей (XV век) легла в основу издания, подготовленного одним из крупнейших специалистов по средневековой французской литературе, Пьером Шампионом (1880-1942). По этому изданию (*Le Roman de Tristan et Iseut. Traduction du roman en prose du quinzième siècle par Pierre Champion. Paris, 1938*) выполнен перевод Ю.Стефанова, который использован при пересказе легенды далее:

„Тристан и Изольда“ (Вагнер)

Первая постановка: Мюнхен,
Придворный театр, 10 июня 1865
года.

Действующие лица: Тристан
(тенор), король Марк (бас),
Изольда (сопрано), Курвенал
(баритон), Брангена (сопрано),
Мелот (тенор), моряк (тенор),
пастух (тенор), кормчий (баритон);
экипаж корабля, рыцари,
оруженосцы.

Время действия - около XII века.

- Еще до того как Венская придворная опера взялась ставить «Тристана и Изольду», Вагнер предпринимал попытки добиться исполнения оперы в Страсбурге, Карлсруэ, Париже, Веймаре, Праге, Ганновере и даже в Рио-де-Жанейро, где она должна была идти по-итальянски! Ни одна из этих попыток не увенчалась успехом: опера нигде не была поставлена — главным образом по политическим причинам. Наконец шесть лет спустя после окончания работы над оперой премьера все-таки состоялась. Она была осуществлена под патронажем большого, хотя и крайне неуравновешенного и импульсивного, друга Вагнера, короля Людвиг II Баварского.

Hans v. Bülow

Дирижером премьеры был Ганс фон Бюлов, пламенный пропагандист вагнеровской музыки. За два месяца до премьеры у фрау фон Бюлов родилась дочь, которую она назвала Изольдой.

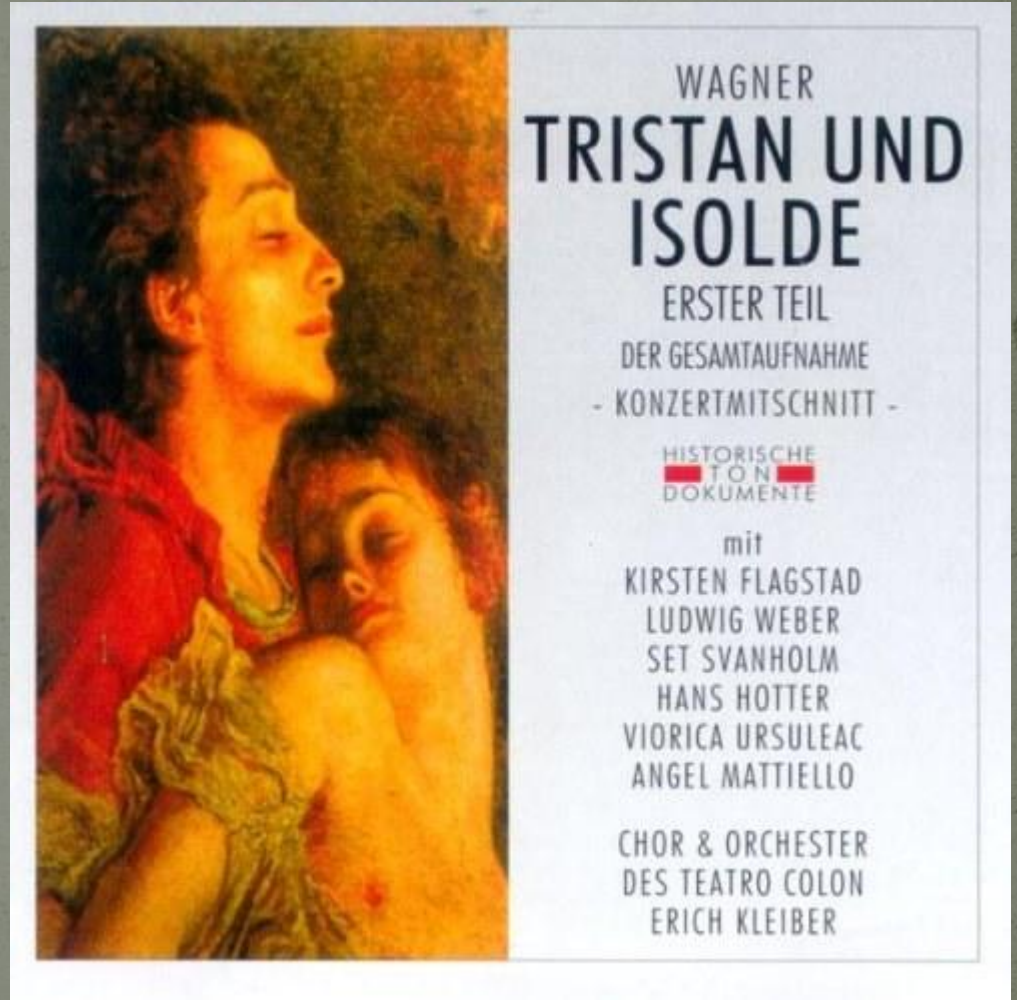
William Morris. Рождение Тристана

«Тристан и Изольда – это музыкальная драма»

- В этой опере мир впервые познакомился с музыкальной драмой, в которой оркестр играет, безусловно, главенствующую роль, комментируя посредством разработанной системы лейтмотивов каждый психологический и драматический ход в развитии сюжета. Здесь Вагнер осуществил свою идею «бесконечной мелодии», создав совершенно особый стиль арий, дуэтов, квартетов, с которым с тех пор знаком каждый. Это вызвало ожесточенную войну критиков, не утихшую доныне.

ВСТУПЛЕНИЕ

- Отказался Вагнер также и от четкого определения тональности, в которой звучит здесь музыка. Начальное обозначение тональности указывает на то, что вступление написано в до мажоре (или ля миноре); оно начинается фрагментом мелодии, который может считаться также фа мажорным (или ре минорным), и, прежде чем закончится второй такт, мы приходим к доминантсептаккорду ля мажора.

ДЕЙСТВИЕ I

- Изольда — ирландская принцесса, дочь знаменитой ворожеи, она в совершенстве знает яды, снадобья и средневековое искусство врачевания. Когда занавес поднимается, мы застаем ее на корабле. Ее везут, вопреки ее воле, чтобы выдать замуж за короля Марка Корнуоллского. Человек, везущий ее в Корнуолл, капитан корабля — Тристан, племянник короля Марка. Изольда, в длинном и полном негодования рассказе, объясняет служанке Брангене причину своего гнева. Из этого рассказа становится ясно, что у Изольды был жених по имени Морольд, которого Тристан вызвал на бой, чтобы в поединке решить, будет ли Корнуолл продолжать платить дань Ирландии. В результате Тристан одержал победу. Но сам был ранен.

"И была эта Изольда
прекрасней всех женщин
на свете, и не сыскалось
бы в те времена никого,
кто превзошёл бы её в
ИСКУССТВЕ
ВРАЧЕВАНИЯ,
ибо ведомы ей были
все травы и их свойства.

Изольда вылечила
Тристана,
не зная, что он –
убийца её дяди.

- Но однажды на мече, принадлежавшем раненому, она обнаружила зазубрину, которая была точно такой же формы, как кусочек стали, найденный в отрубленной голове Морольда, которую корнуоллцы незадолго до этого прислали в Ирландию. Так она узнала, кем в действительности был этот арфист. Она готова была убить Тристана и уже занесла над ним меч, но он так проникновенно взглянул в ее глаза, что в ней вспыхнула страстная любовь к нему. Но теперь, по приказу своего дяди, он везет ее, чтобы выдать замуж за него.

Изольда посылает за Тристаном, но тот, не имея возможности покинуть капитанский мостик, посылает вместо себя своего оруженосца Курвенала. Курвенал, этот неотесанный и грубый баритон (при этом истинно преданный Тристану), весьма бесцеремонно сообщает Изольде, что Тристан не придет, и вместе с гребцами поет насмешливую балладу о победе Тристана над Морольдом. Это совершенно выводит из себя Изольду, и она решает убить Тристана и себя, лишь бы не выйти замуж за Марка, которого она, кстати, никогда не видела.

- Она приказывает Брангене приготовить ядовитое зелье и вновь призывает Тристана, заявляя, что отказывается сойти на берег, если он не придет к ней. На сей раз он является, поскольку корабль уже скоро должен причалить к берегу. Она с резким укором напоминает ему, что он убил ее жениха. Тристан же во искупление своей вины предлагает ей свой меч, чтобы она убила его. Вместо этого Изольда предлагает ему напиток. Тристан принимает чашу, не сомневаясь в том, что в ней яд. Но Брангена, ничего не сказав Изольде, подменила яд на любовный напиток. Тристан залпом выпивает чашу до половины, и тогда Изольда выхватывает ее у него и допивает чашу, чтобы умереть вместе с ним. Но результат оказывается совершенно неожиданным.

*Siv Wennberg -
A Great Prima Donna*

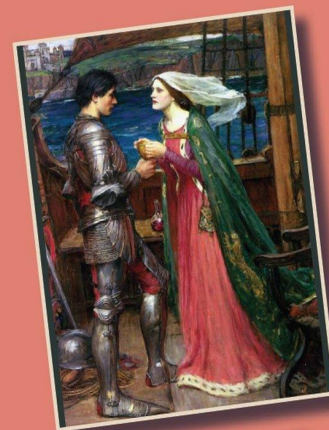
Vol. 2

Richard Wagner
Tristan & Isolde

Siv Wennberg
Spas Wenkoff,
(in Memoriam)

Norrköping
Symphony
Orchestra

Franz Welser-Möst

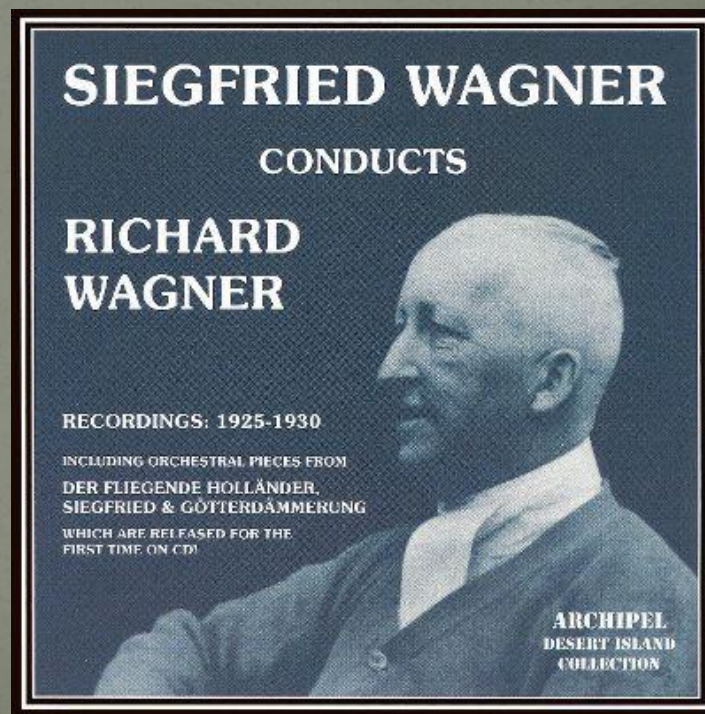
Но неожиданно слышится радостное пение матросов — на горизонте показался берег. Вбегает Курвенал и сообщает, что приближается свадебная процессия во главе с королем Марком. Влюбленные выходят ему навстречу, совершенно не готовые к встрече с королем.

Музыка оперы — этой гигантской вокально-симфонической поэмы о губительной силе всепожирающей страсти — отмечена единством драматического выражения, огромным напряжением чувств; непрестанной возбужденностью охвачено все произведение.

В музыку Вагнера, наряду с «зигфридовским», входит «тристановское» начало. И если первое связано с углублением объективных, народно-национальных черт в вагнеровской музыке, то второе вызывает усиление субъективных, утонченно психологических моментов. В той или иной мере эти два начала сосуществуют в произведениях, написанных в послелозенгриновский период. «Тристан» занимает в данном отношении обособленное место: «зигфридовские» мотивы в нем почти начисто отсутствуют.

ДЕЙСТВИЕ II

- Оркестровое вступление передает возбуждение Изольды. Занавес поднимается, и мы видим сад перед замком короля Марка. Сюда выходят комнаты Изольды. (Состоялась или нет церемония бракосочетания Изольды с королем Марком между первым и вторым действиями, Вагнер никак не проясняет; достаточно того, что Изольда считает себя — и так же думают все остальные — невестой короля). Король отправляется на охоту, и в самом начале этого действия мы слышим за сценой звуки охотничьего рога. Но пока король охотится, Тристан и Изольда задумали тайно встретиться. На стене замка горит факел. Когда он потухнет — это будет знаком для Тристана прийти в сад.

«Liebesnacht» («Ночь любви»)

- Оркестр звуками выражает лихорадочное возбуждение, и на сцену врывается Тристан. «Любимая Изольда!» — восклицает он, и Изольда вторит ему: «Возлюбленный!» Это начало огромного любовного дуэта, известного как «Liebesnacht» («Ночь любви»), длинного, проникновенного, трогательного выражения любви, ее преобразующей силы — любви, которая предпочитает ночь дню («Спустись на землю ночь любви»), любви, которая предпочитает смерть жизни («И так умрем, чтоб вечно жить»). В конце этого дуэта они поют известную и необычайно красивую мелодию «Liebestod», и, как раз в тот момент, когда развитие приводит к кульминации, Брангена, которая все это время стояла на чеку, издает пронзительный крик.

- В конце монолога короля Марка Тристан спрашивает Изольду, последует ли она за ним в страну, где вечная ночь. Она отвечает согласием. И тогда в коротком поединке с Мелотом Тристан, обнажая перед ним грудь, намеренно открывает себя для удара. Король Марк вступается и отталкивает Мелота, не дав ему убить Тристана. Тяжело раненый Тристан опускается на землю. Ему на грудь падает Изольда.

ДЕЙСТВИЕ III

- Тристан переправлен в свой замок в Бретани; это сделал его верный оруженосец Курвенал. Здесь он лежит, раненый и больной, перед замком. Он ожидает корабль — корабль, который везет Изольду, желающую приплыть к нему, чтобы его вылечить. За сценой пастух играет на дудочке очень печальную мелодию.

- Вдруг пастух заиграл другую мелодию. Теперь она сверкает в мажорной тональности. На горизонте показался корабль. Он то исчезает, то появляется вновь, наконец причаливает, и несколько мгновений спустя Изольда стремительно сходит на берег. Она едва не опоздала застать своего возлюбленного живым. В страстном волнении он срывает с себя повязку и, истекая кровью, замертво падает в объятия Изольды. Она горестно склоняется над мертвым телом.

- К берегу причаливает еще один корабль. Это корабль короля Марка с его свитой. С ним сюда приплыл и злодей Мелот. Марк прибыл, чтобы простить влюбленных, но Курвенал не знает об этом его намерении. Он видит в свите лишь врагов своего хозяина. Преданный Тристану, он вступает в поединок с Мелотом и убивает его. Но и сам он получает смертельную рану и падает, умирая у ног своего хозяина. Тогда Изольда приподнимает мертвое тело Тристана. Преображенная своими чувствами, она поет «Liebestod» и в конце сама испускает последний вздох. Марк благословляет умершую, и опера завершается двумя тихими долгими си бемоль мажорными аккордами.

Вагнер добился большой силы выражения в рамках поставленной себе задачи. Он обнаружил не только новые художественные средства для передачи сложных психологических оттенков душевных переживаний, но и далее развил методы симфонизации оперы, которые способствовали созданию гибкой и емкой по содержанию, крупной сквозной формы. Тематизм вступления, по мере развития драмы, уступает место ведущей теме сцены смерти Изольды:

[Etwas bewegter] Тема смерти Изольды

18

Archi *p dolce*

pizz

morendo

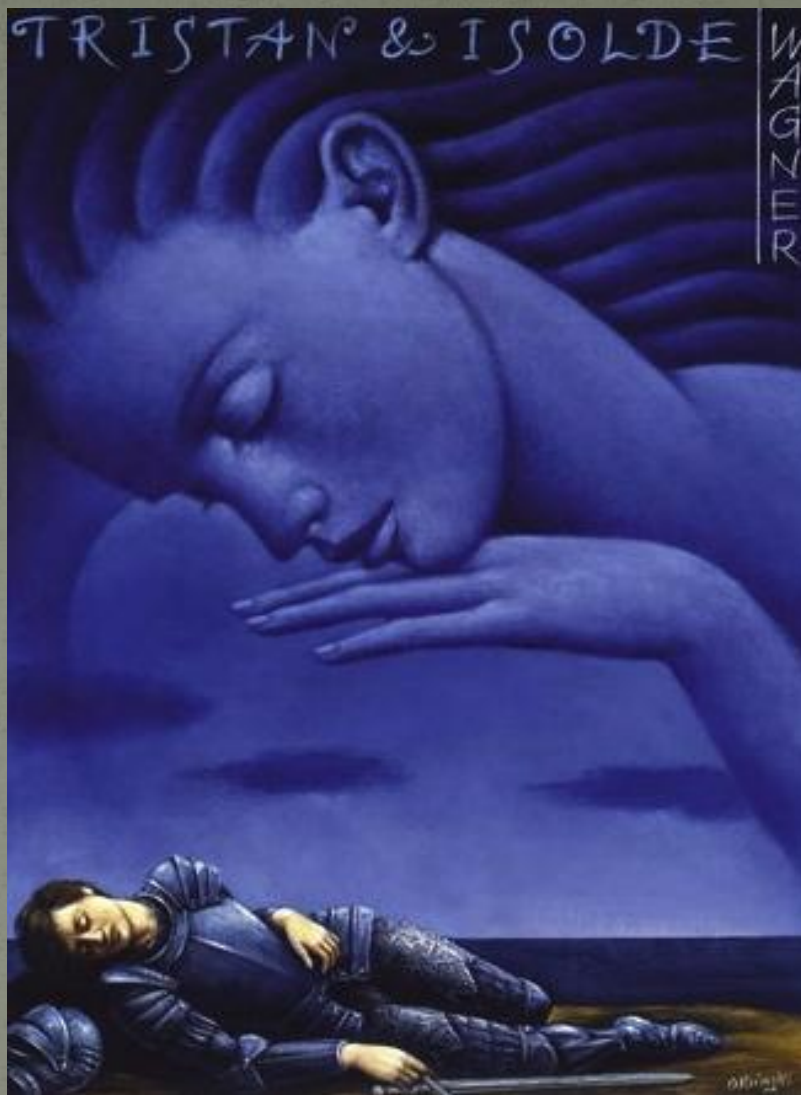
Rogelio de Egusquiza - Тристан и
Изоolda

Последняя тема приобретает главенствующее значение в опере начиная с любовного дуэта, являющегося центром II акта. Это «гигантская лесная мелодия,— говорил Вагнер о музыке дуэта.— Мелодию его не запомнишь, но она никогда не забудется; для того чтобы пробудить ее в душе, надо пойти в лес летним вечером...».

Так в музыке оперы любовь и смерть показаны как две нераздельные стороны одного явления, как следствие мучительно подавляемой страсти.

Вагнер часто обращается к пейзажам, элементам и образам природы. Его склонность к природному символизму порождает великолепные и прямо-таки грандиозные картины. От швейцарских гор до бурных северных морей, до залитой солнцем южной растительности, все влекло этого человека со вкусом режиссера и пейзажиста, словно некий чувственный магнит, обраставший и различными идеями.

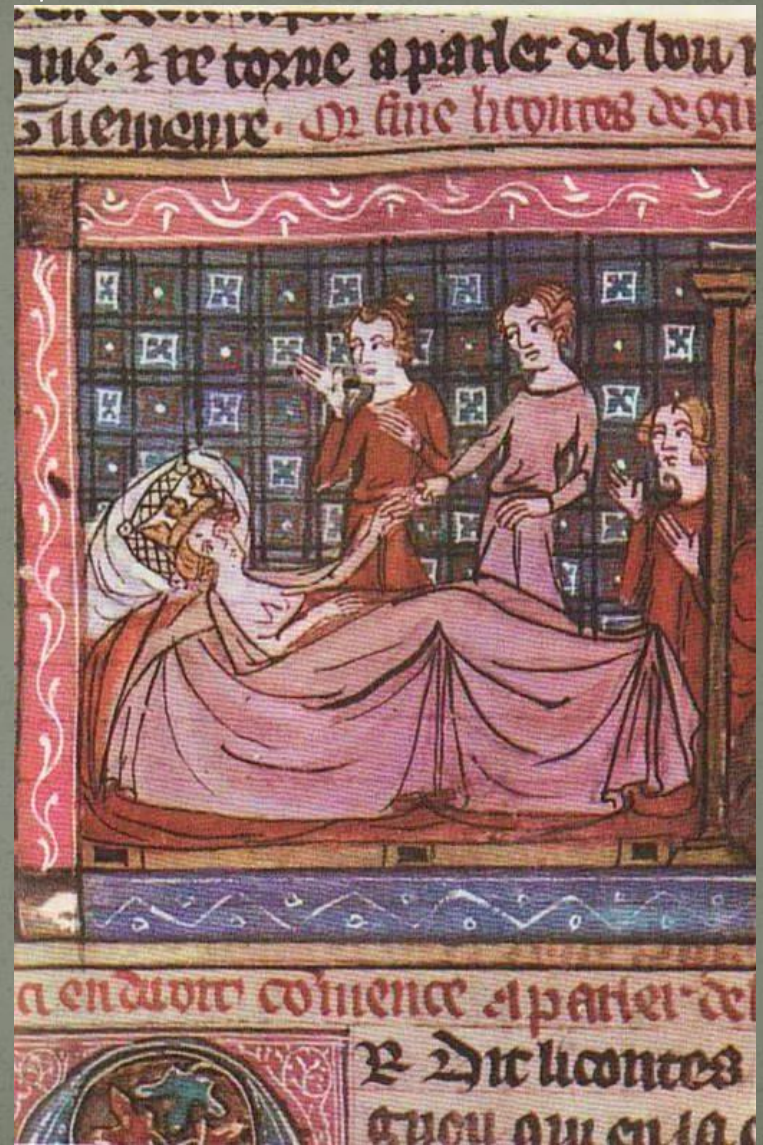
Опера Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда». Постер Рафала Ольбиньского

В Италии опера была впервые поставлена в 1888 году в Болонье в театре «Комунале».

История создания

Легенда о Тристане и Изольде — кельтского происхождения. Она пришла, вероятно, из Ирландии и пользовалась широчайшей популярностью во всех странах средневековой Европы, распространившись во множестве вариантов (первая ее литературная обработка — франко-бретонский роман — относится к XII веку). Вагнер создал поэму о мучительной всепоглощающей страсти, которая сильнее рассудка, чувства долга, родственных обязательств, которая опрокидывает привычные представления, разрывает связи с окружающим миром, с людьми, с жизнью.

Музыка (выводы)

«Тристан и Изольда» — самая своеобразная из вагнеровских опер. В ней мало внешнего действия, сценического движения — все внимание сосредоточено на переживаниях двух героев, на показе оттенков их мучительной, трагической страсти. Музыка, полная чувственного томления, течет безостановочным потоком, не расчленяясь на отдельные эпизоды. Чрезвычайно велика психологическая роль оркестра: для раскрытия душевных переживаний героев он не менее важен, чем вокальная партия.

Спасибо за внимание!

