

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УДК 94:782(430)"18":929*

Д. А. Атрощенко

ОПЕРНАЯ РЕФОРМА РИХАРДА ВАГНЕРА

Статья посвящена вкладу выдающегося немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883) в развитие музыкального искусства. Главное внимание уделено характеристике оперной реформы. Вагнер как крупнейший теоретик и реформатор оперы, оказал сильное влияние на значительное развитие европейской оперы и музыкальной культуры. Одна из основных идей реформы – объединение искусств, таких как музыка, поэзия, сценография, театральная игра.

Имя Вагнера известно в мире культуры как выдающегося композитора, который смог реализовать свои идеи путем оперной реформы. Вся его жизнь была посвящена воплощению задумки проведения реформы музыкального и оперного театра. Оперная реформа заключалась в полном отступлении от традиционного оперного жанра. Вагнер придерживался традиций немецкого романтизма. Его творчеству присущи такие черты, как народноэпичность, музыкальность, которые были у таких знаменитых композиторов, как Бетховен и Вебер [1, с. 167].

Вагнер осуждал оперы разных стран. Например, оперу современной Италии и Франции. Критиковал итальянскую оперу, в частности композитора Россини за то, что в ней было много излишеств. О французской опере он плохо отзывался за обилие в ней пышности и красочности. Было написано много критики о французском композиторе Мейербера. Вагнер выступал за создание новой музыкальной оперы, которая отражалась бы во всех искусствах. В своей работе «Опера и драма» Вагнер говорит о положении современной ему оперы: «...ошибка в жанре оперы состояла в том, что средство выражения было сделано целью, а цель выражения – средством...» [2, с. 269].

Важнейшим в опере должно быть раскрытие идей и проблем жизни. Поэтому сюжет самой оперы должен задевать ничего, что происходило в то время. Вагнер считал, что бытовые и исторические сюжеты не подходят для создания музыкальной драмы и оперы. Причиной же он считал то, что они актуальны только на какой-то промежуток времени, потом они будут забыты. Композитор выступал за то, чтобы драма и музыка максимально синтезировались. Вагнер считал, что основным элементом в драме и опере является оркестр, а не голос. По его мнению, голос не может передать глубину всех внутренних переживаний, как это делает оркестр. По словам композитора «оркестр – это осуществленная идея гармонии в ее высшем, наиболее живом движении... Оркестр, несомненно, обладает способностью говорить» [1, с. 456].

Многие исследователи находят схожесть оркестра Вагнера с античным хором, в котором акцентируется и комментируется все происходящее. Этим путем становится ясным смысл. Обретается он через лейтмотивы, иначе говоря, образность. Лейтмотивы переплетаются между собой, образуя цепь. Образность может выражать не только предмет (кольцо, копье), но и идеи (лейтмотив Запрета, Судьбы), которые образуют бесконечную мелодию [2, с. 122]. Вокальные партии исполняются одним из инструментов. Вагнер противостоял опоре, которой пользовались в то время. Оперная реформа реализовывалась постепенно. Каждый элемент был использован в операх Вагнера уже зрелого периода или же 1840-х годов – «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин». Целиком реформа была активизирована в опере позднего периода «Тристан и Изольда» и тетралогии

«Кольцо Нибелунга». Первой работой с применением результатов реформы была опера «Летучий голландец», написанная в 1842 году. Опера привлекла народ нестандартным балладным складом, волнующим драматизмом, народностью, национализмом. В ней можно заметить зарождение музыкальной драмы – это легендарные сюжеты, в которых значительную роль играет оркестровое исполнение и образность. Особое внимание привлекает музыкальная драма «Тангейзер», которая написана в 1843 году. В ней заметно влияние рыцарской мифологии. Знаменитая музыкальная драма «Лоэнгрин», созданная в 1848 году, не просто опера, исполненная оркестром через сквозные сцены, но она также притягивает сильным вокальным исполнением.

Во времена «швейцарского изгнания» в 1849–1859 гг. Вагнер публикует большое количество статей, в которых он развивал идею оперной реформы. Именно в это время написаны одни из самых знаменитых его статей: «Опера и драма», «Искусство и революция», «Художественное произведения будущего» [3, с. 377].

Особо следует сказать об опере «Тристан и Изольда», написанной в 1859 году. Это единственная опера, в которой смогли реализоваться все задумки и идеи оперной реформы композитора. Сюжет повествует о рыцаре, Тристане, который перевозил невесту Изольду, к Королю Марку. Вскоре они выпивают любовное зелье и все перерастает в любовь. Музыкальная драма отличается своей напряженностью, эмоциональностью, которые присутствуют на протяжении всего произведения и образуют непрерывное целое. В ней нельзя найти хор, но присутствуют арии, большое количество сквозных сцен, переплетенные лейтмотивы, которые помогают выразить самое главное чувство – любовь. Вернулся Вагнер в Германию в 1861 году и смог поселиться в Бибрехе. Именно это место заслуживает внимания, потому что тут он работал над немаловажной оперой «Нюрнбергские мейстерзингеры». Опера вышла в свет в 1867 году. Она имеет исторический сюжет, речь идет о нюрнбергских ремесленниках XVI века. В музыкальной драме показаны их чувства, нравы, обычаи. Хорошо можно наблюдать также то, что сам Вагнер отвергал нормы современной Германии [3, с. 229]. В опере главными элементами считаются вокал, множество передвижений, сильная выразительность, хоровые сцены, ансамбли, динамика [3, с. 186].

У Вагнера появляются задумки для практической реализации новаторских подходов оперного творчества и создания собственного театра. В 1872 году началось строительство собственного театра в городе Байрейт в Германии, который был открыт в 1876 году. В нем Вагнер представил самую знаменитую тетралогия «Кольцо Нибелунга». Вскоре Вагнер начинает работать над написанием своей последней, итоговой оперы, которая называлась «Парсифаль». В ней можно увидеть, как развиваются проблемы христианства и нравственности. В конце жизненного пути Вагнер стал более религиозным человеком, этому можно найти подтверждение в статье «Искусство и религия» [4, с. 329]. Незадолго до смерти композитор напишет завещание, в котором будет прописано о том, чтобы его последняя музыкальная драма «Парсифаль» ставилась в течение 30 лет только в Байрейте. Осуществляя оперную реформу Вагнер стремился к воплощению человеческой сущности, гуманности, основываясь при этом на мифах, легендах немецко-скандинавского эпоса, которые ведут к синтезу музыки и драмы. Благодаря реформе, которую устроил Вагнер, стали активно использоваться оркестр, мелодичность, передача смыслов композиций через лейтмотивы, отказы от привычных, нормированных, канонизированных форм. В произведениях Вагнера музыка наполнялась с каждым моментом все большей мелодичностью. Музыкальные композиции постоянно оживляются, пополняются, перерождаются в новые, более звучные плоды музыки. Композитор решил создать нечто новое, что не соответствует принятому музыкальному канону: отказ от ансамблей и арий с их отдаленностью. Вагнер решил противопоставить оперный номер свободной сцене, которая строится на постоянно обновляемом материале.

Оперная реформа Вагнера внесла вклад в развитие музыки, так как, во-первых, началось переосмысление роли исполнителей. Из-за продвижения музыкального искусства Вагнером мировая сцена по-новому стала осмыслять драматическую сущность жанра оперы [5, с. 152].

Это характеризуется тем, что сильно возросло значение оркестрового дела, воссоединение музыкального искусства, слова и сценической работы. Чтобы оказаться в числе вагнеровских певцов, нужно было обладать выдающейся артикуляцией, хорошим произношением, большой выносливостью, как физической, так и моральной. Эти черты не были присущи традиционным нормам, которыми должен был обладать вокалист. Поэтому возникали новые типы «вагнеровских» голосов: героический тенор, героическое сопрано, высокий драматический меццо, бас-баритон [5, с. 237].

Благодаря оперной реформе Вагнера мир музыки существенно продвинулся. Последователи композитора активно пользовались тем, что он создал. Таким образом, можно выделить характерные черты данного направления: преобладание мелодичности, развитие оркестра как важного элемента, музыкальная образность. Идеи композитора воплощались поэтапно. Идеи, которые сформировались в итоге оперной реформы Вагнера, со временем стали активно применяться. Примером служит опера «Лоэнгрин». В ней отчетливо видны все черты: мелодичность, образность, оркестровое исполнение, мистические символы, объединенность музыкального развития, выражение с элементами драмы. Причем в опере присутствует много образов, которые переплетаются в единую картину [6, с.47].

Роль оперной реформы Вагнера отразилось в творчестве композиторов последующих поколений. Принципами, которые Вагнер считал основополагающими пользовались такие композиторы как Клод Дебюсси, Рихард Штраус, Арнольд Шенберг, Николай Римский-Корсаков [7, с. 449].

Литература

- 1 Вагнер, Рихард Избранные работы. / Сост. и коммент. И. А. Барсовой и С. А. Ошерова; вступит. статья А. Ф. Лосева; пер. с нем. – Москва : Искусство, 1978. – 695 с.
- 2 Грей, Г. Вагнер / Говард Грей. – Челябинск : Урал LTD, 2000. – 174 с.
- 3 Лиштанберже, А. Рихард Вагнер: как поэт и мыслитель / А. Лиштанберже. – Москва : Алгоритм, 1997. – 477с.
- 4 Друскин, М. Вопросы музыкальной драматургии оперы. / М. Друскин – Москва : Муз-гиз, 1952. – 344 с.
- 5 Левик, Б. В. Рихард Вагнер. / Б. В. Левик. – Москва : Музыка, 1978. – 447 с.
- 6 Вагнер, Р. Избранные статьи / Р. Вагнер; пер. И. М. Каценеленбогена. – Санкт-Петербург : Наркомпрос, 1918. – 52 с.
- 7 Вагнер, Р. Моя жизнь: в 2 т. / Р. Вагнер. – Москва : ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрал», 2003. – Т. 2 – 592 с.

УДК 338.48-6:94(476.1-21Несвиж)"15"

А. В. Барабанова

ИСТОРИЯ И НАСЛЕДИЕ НЕСВИЖСКОГО ЗАМКА

Данная статья посвящена рассмотрению Несвижского замка с точки зрения его истории и наследия. В статье подробным образом описываются архитектура и особенности строения замка. Актуальность данной работы обусловлена