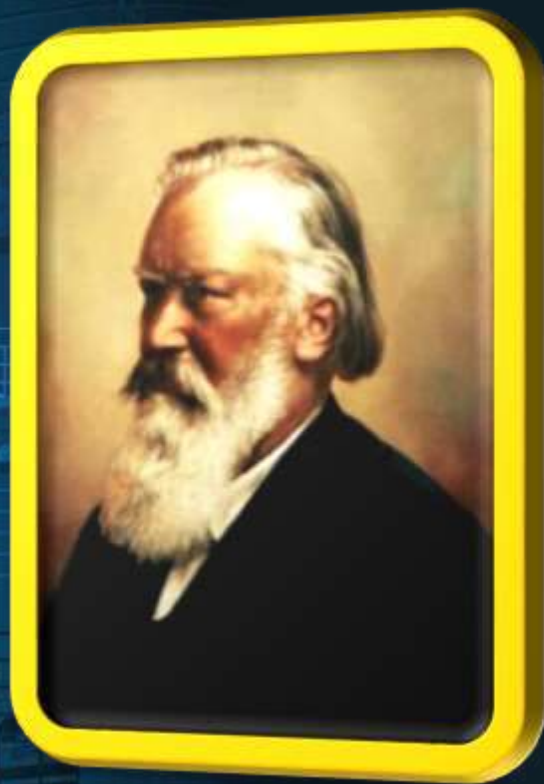

Мелодии

Рейна

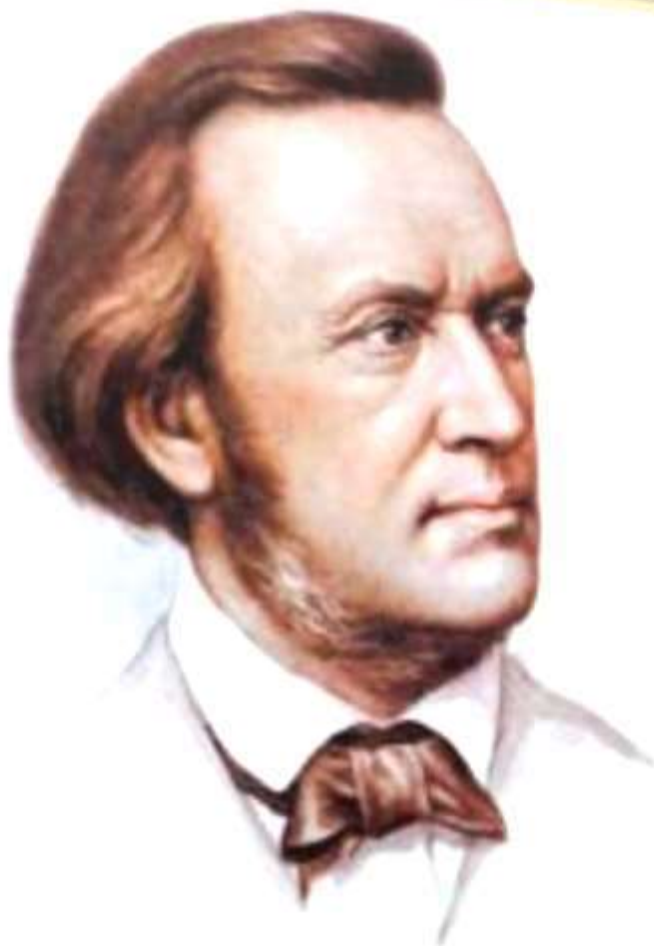

**Рихард Вагнер родился
22 мая 1813 года в
Лейпциге, в скромной
семье.**

**Его отец умер вскоре
после рождения сына.**

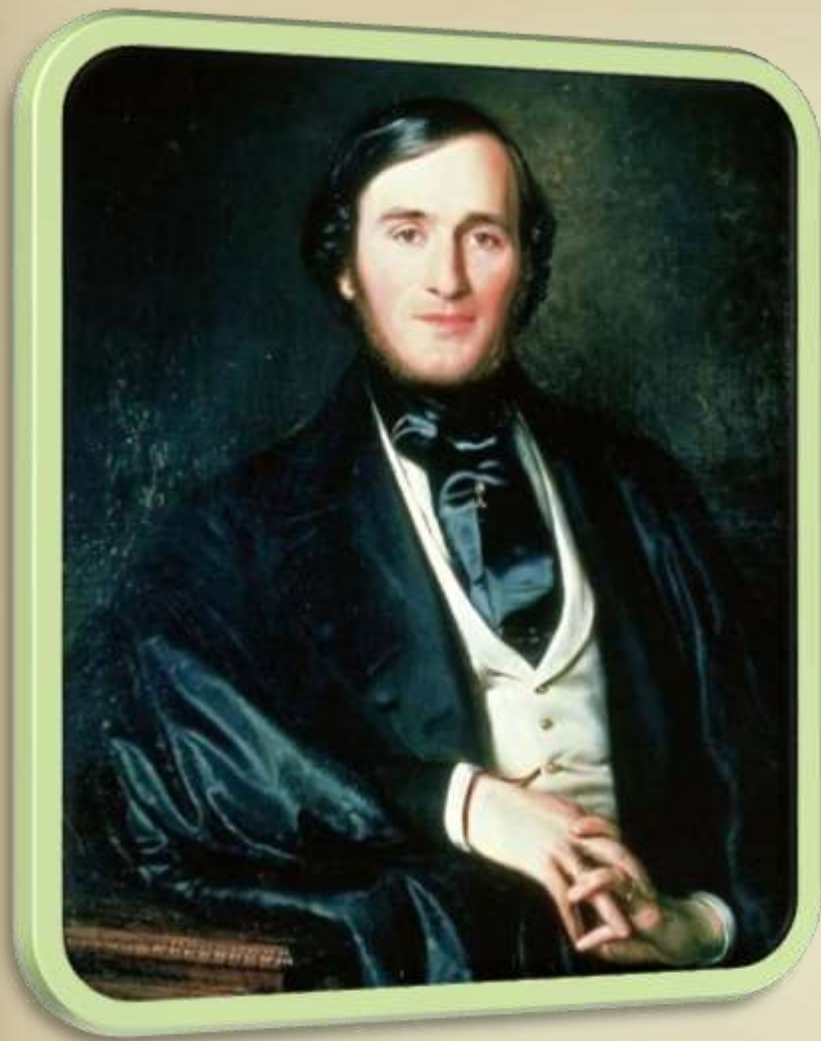
**Под влиянием
своего отчима,
актёра Людвиг Гейера,
Вагнер, получая
образование
в лейпцигской школе
Святого Фомы, в 1831 г.
начал музыкальную
учёбу в Лейпцигском
университете**

Он начал свою карьеру в 1833 году в качестве хорового дирижера в Вюрцбурге и написал свои ранние произведения, сделанные в подражание немецким романтическим композициям. В это время его главным идолом был Бетховен.

Вагнер написал свою первую оперу «Феи» в 1833 году, но она была поставлена только после смерти композитора.

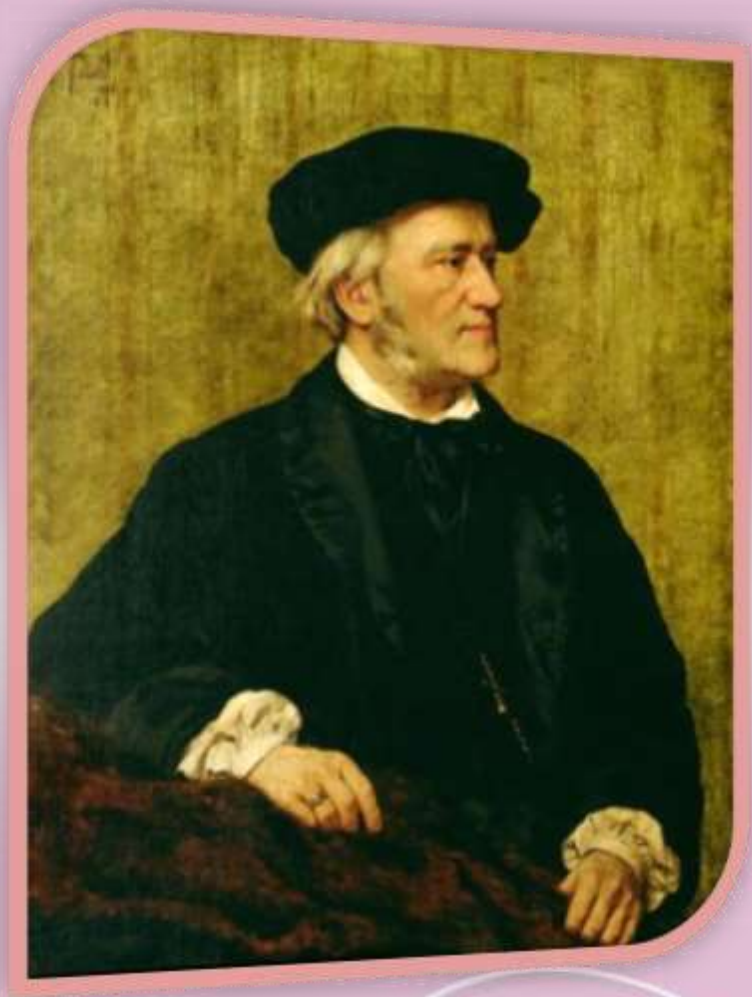

Вагнер был музыкальным руководителем театра в Магдебурге с 1834 по 1836 год, где его опера, «Запретная любовь» по мотивам шекспировской пьесы «Меры за меру», была поставлена в 1836 году. Опера потерпела полное фиаско и сделала театр банкротом. Финансовыми проблемами композитора была полна вся его биография

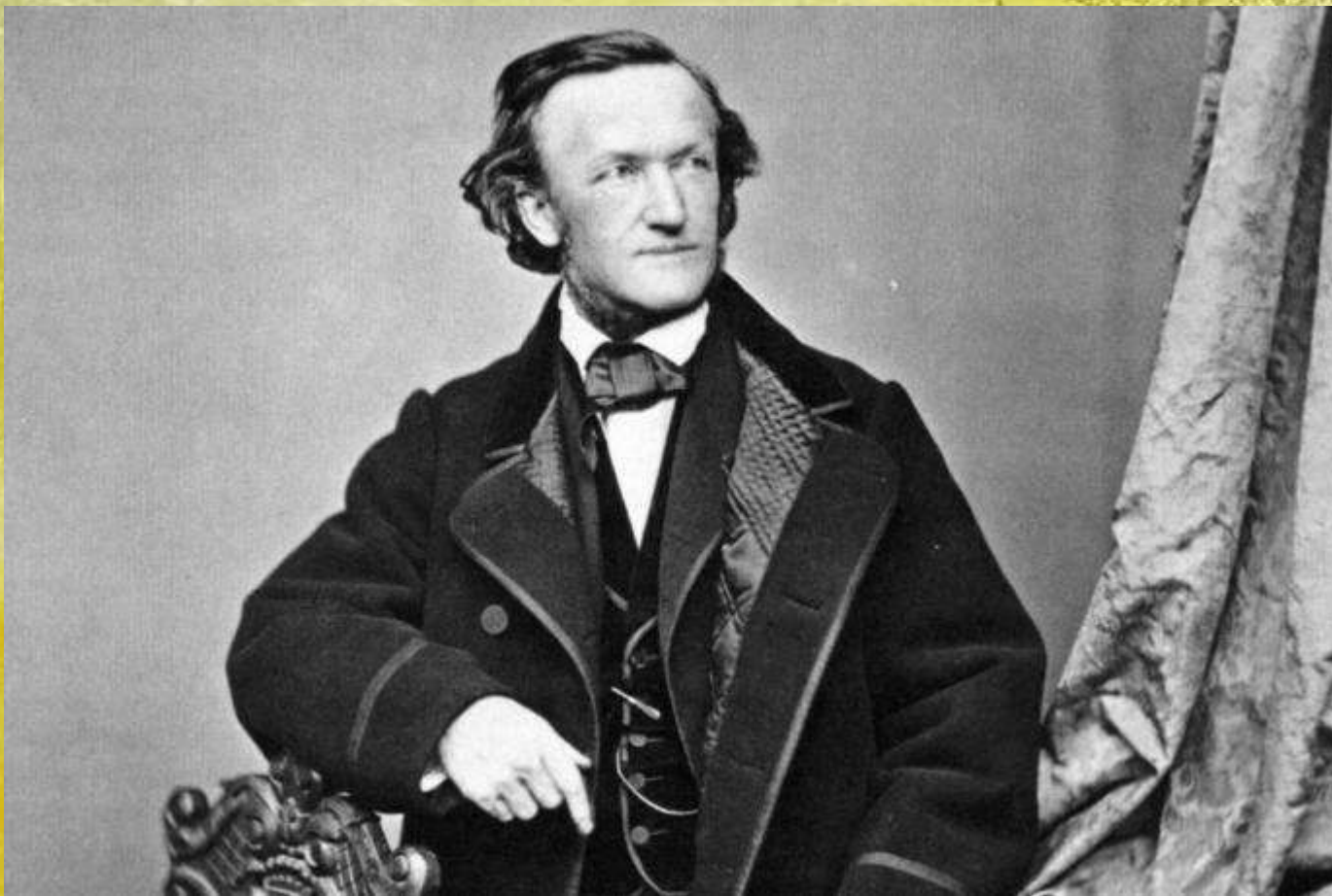

Рихард Вагнер в 1836 году женился на Минне Планнер, певице и актрисе, принимавшей активное участие в провинциальной театральной жизни. Через несколько месяцев он принял пост музыкального руководителя городского театра Кенигсберга, который вскоре также обанкротился

В 1837 г. Вагнер стал музыкальным руководителем театра в Риге.

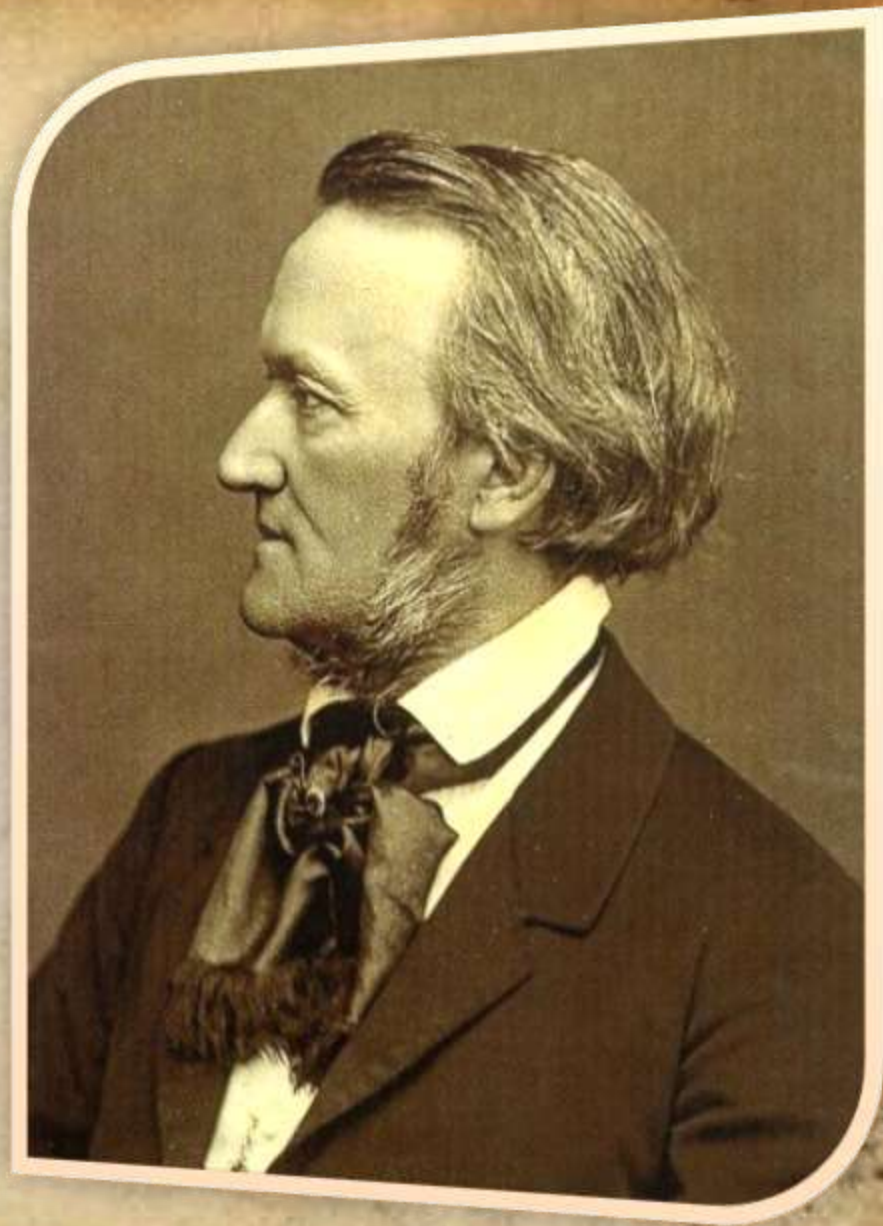
Два года спустя, узнав о том, что его контракт не будет продлен, под покровом ночи скрываясь от кредиторов и коллекторов, супружеская пара отправилась в Париж.

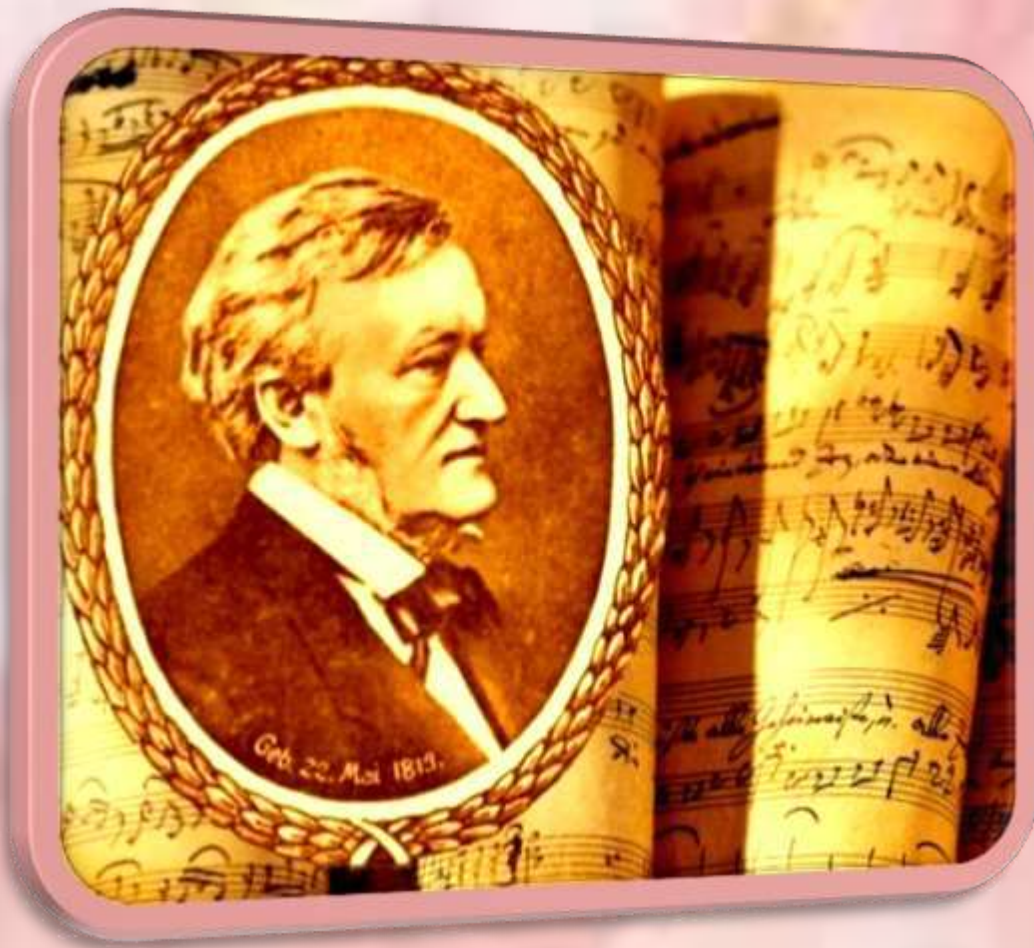

Отвергнутый парижскими музыкальными кругами, Вагнер продолжал борьбу за признание: сочинял музыку на французские тексты, написал арию для оперы Беллини «Норма». Но попытки поставить свои произведения остались тщетными.

**В конце концов король
Саксонии разрешил
Вагнеру работать в
дрезденском
придворном театре,
чем и завершилась
его парижская
биография.**

**Рихард Вагнер,
разочарованный
неудачами, в 1842
году вернулся в
Германию и
поселился в
Дрездене, где отвечал
за музыку для
придворной капеллы.**

**В 1842 г.
триумфальная
премьера оперы
«Риенци, последний
из трибунов»
в Дрездене заложил
а фундамент его
славы. Годом позже
стал придворным
капельмейстером
при королевском
саксонском дворе.**

**В 1843 году у его сводной сестры Цицилии
родился сын Рихард, будущий философ Рихард
Авенариус Вагнер стал его крёстным отцом**

В 1845 году в Дрездене состоялась премьера «Тангейзера». Это был первый несомненный успех в карьере Вагнера. В ноябре того же года он завершил написание либретто к опере «Лоэнгрин» и в начале 1846 г. начал писать к ней музыку.

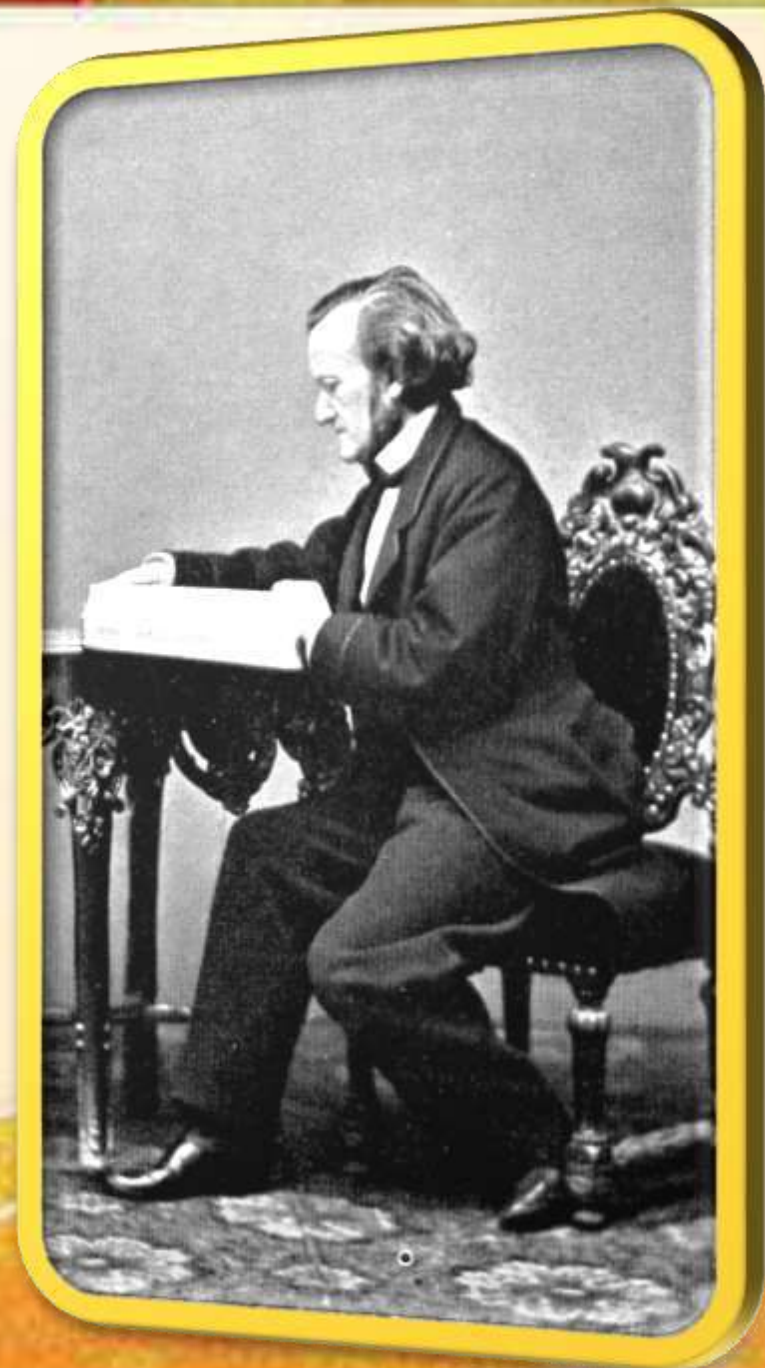

Одновременно, плененный скандинавскими сагами, Вагнер составил планы к своей тетралогии «Кольцо Нибелунгов».

В 1845 году он подготовил сценарий для первой драмы тетралогии «Смерть Зигфрида», которая позже была переименована в «Сумерки Богов»

**Революция 1848 года
вспыхнула во многих
городах Германии.
Среди них был и
Дрезден, активным
участником
революционного
движения в котором
стал Рихард Вагнер.
Биография и
творчество
композитора во
многом обусловлены
этим периодом его
жизни.**

Сначала в Цюрихе, а затем недалеко от Люцерна в течение следующих 15 лет и складывалась биография композитора.

Рихард Вагнер жил, не имея постоянного места работы, изгнанный из Германии с запретом принимать участие в немецкой театральной жизни.

Все это время он трудился над «Кольцом Нибелунгов», которое доминировало в его творческой жизни следующие два десятилетия.

Первая постановка оперы Вагнера «Лоэнгрин» состоялась в Веймаре под руководством Ференца Листа в 1850 году. К этому времени немецкий композитор также приобрел известность в качестве полемиста, и его фундаментальный теоретический труд «Опера и драма» увидел свет в 1850-1851 г.г.

В трактате обсуждалось значение легенды для театра, работа над либретто, а так же представление композитора о реализации «тотального произведения искусства», которые изменили театральную жизнь Германии, если не всего мира.

В 1850 году было опубликовано сочинение Вагнера «Иудаизм в музыке», в котором он подверг сомнению саму возможность существования еврейского композитора и музыканта, особенно в немецком обществе.

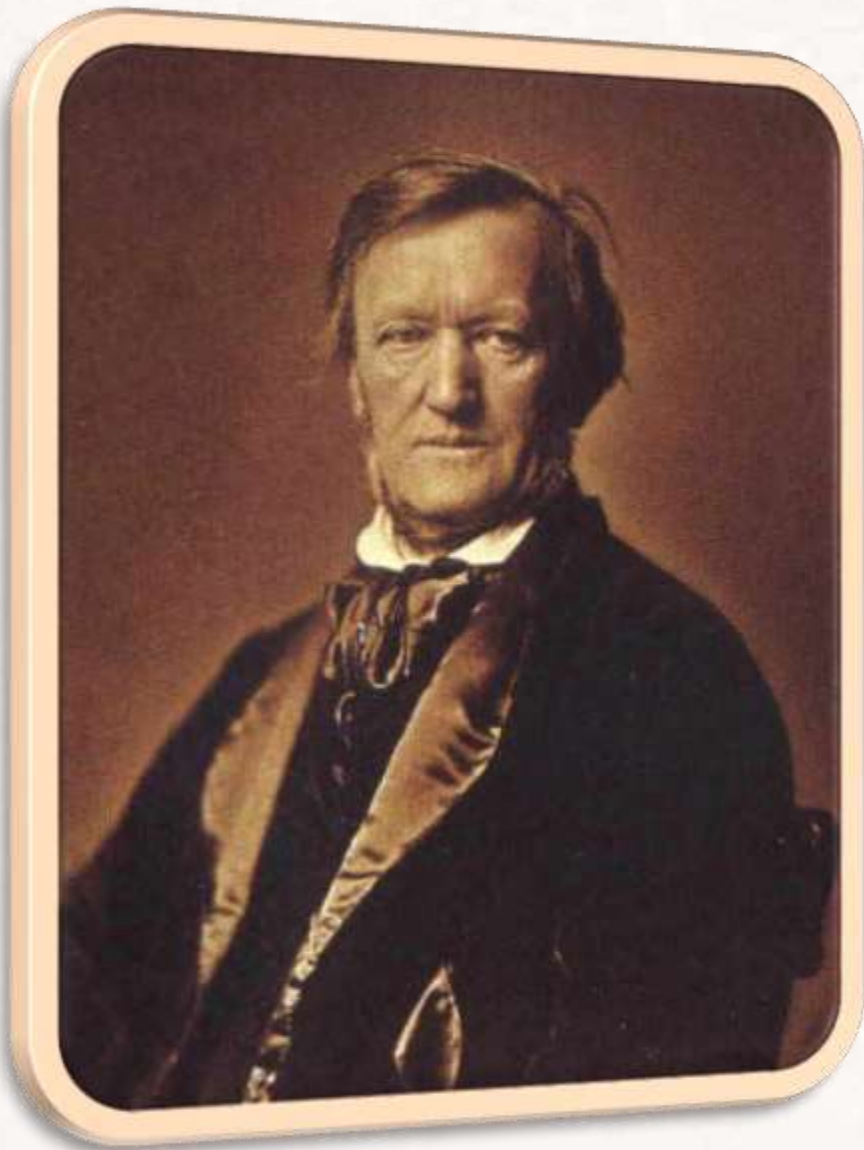
Антисемитизм оставался отличительной чертой его философии до конца жизни.

В 1851 году Вагнер написал либретто к «Молодому Зигфриду», чтобы подготовить почву для «Сумерек Богов».

**В 1853 году композитор
приступил к сочинению
«Золота Рейна».
Следующая работа,
«Валькирия», была
закончена в 1856 г.**

В 1860 году Рихард Вагнер получил разрешение вернуться в Германию, исключая Саксонию.

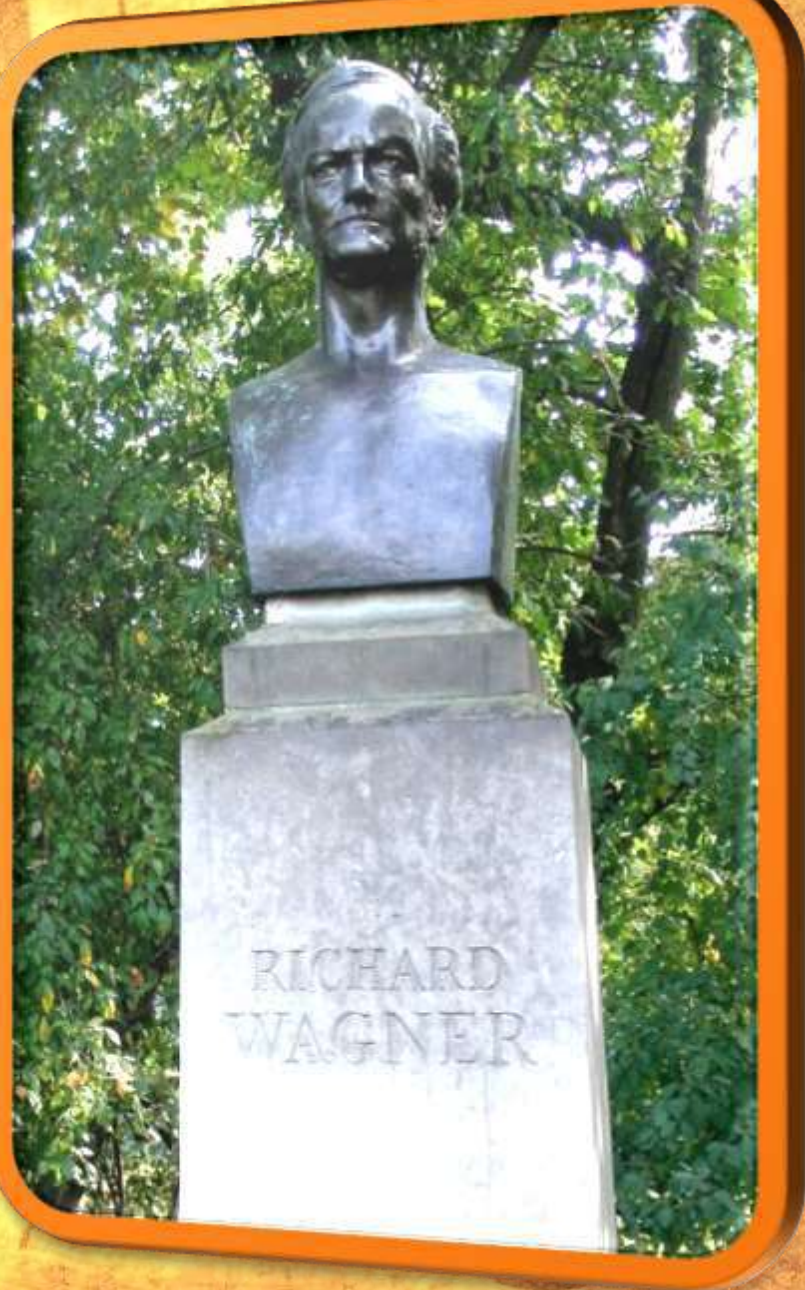
Полная амнистия его ожидала через два года. В том же году он приступил к сочинению музыки к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры».

Впервые полный цикл «Кольцо Нибелунгов» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Сумерки Богов») был исполнен в «Фестшпильхаусе», фестивальном театре, который Вагнер построил для себя в Байрейте в 1876 году, через 30 лет после того, как мысль об этом впервые посетила его.

**В 1882 году в
Байройте была
поставлена опера-
мистерия
«Парсифаль».
В том же году Вагнер
уехал по состоянию
здоровья в Венецию
где умер в 1883 году
от сердечного
приступа.
Похоронен
композитор в
Байройте.**

**Философия тетралогии «Кольцо Нибелунгов»
занимает центральное место в творчестве
Вагнера.**

**В ней он хотел
представить новые идеи
морали и человеческой
деятельности, которые
бы полностью изменили
ход истории.**

Он представлял мир свободным от преклонения перед сверхъестественным рабством, которое, как он считал, оказывало негативное влияние на западную цивилизацию от Древней Греции до наших дней.

Вагнер также считал истоком всей человеческой деятельности страх, от которого следовало избавиться, чтобы человек смог зажить совершенной жизнью.

В «Кольце Нибелунгов» Вагнер попытался изложить нормы для высших людей, существ, которые будут доминировать над теми, кому повезло меньше.

По мнению Вагнера, простые смертные должны признать собственный низкий статус и уступить великолепию идеального героя. Осложнения, сопутствующие поиску моральной и расовой чистоты, являются неотъемлемой частью замысла, который вынашивал композитор

Каким бы ценным ни был интеллект, разумная жизнь рассматривается Вагнером как препятствие на пути достижения человеком наиболее полной осознанности.

Только тогда, когда идеальный мужчина и идеальная женщина сойдутся вместе, может быть создан трансцендентальный героический образ.

**Зигфрид и Брунгильда
стали непобедимы после
того, как подчинились друг
другу; врозь они перестают
быть совершенными.
В мифическом мире
Вагнера нет места
милосердию и идеализму.
Совершенные ликуют
только друг в друге.
Все люди должны признать
превосходство некоторых
существ, а затем
поклониться их воле.**

В «Кольце Нибелунгов» Вагнер хотел повернуться спиной к цивилизации, унаследованной от эллино-иудейско-христианского мира.

Он желал бы видеть мир, где доминирует сила и дикость, воспетая в скандинавских сагах. Последствия такой философии для будущего Германии стали катастрофическими.

В «Тристане» Вагнер полностью изменил свой подход, развитый им в «Кольце Нибелунгов».

**Вместо этого,
он
исследовал
темную
сторону
любви
Тристана и
Изольты.**

Раскрепощенные, а не обреченные любовным зельем, который они выпили, они разрушают королевство, чтобы любить и жить. Чувственная сила любви рассматривается здесь как разрушительная.

**Масштабы
видения Вагнера
столь же
захватывают, как
отталкивают его
мысли и
метафизика.
Без музыки его
драмы все равно
бы остались
вехами в истории
западной мысли.**

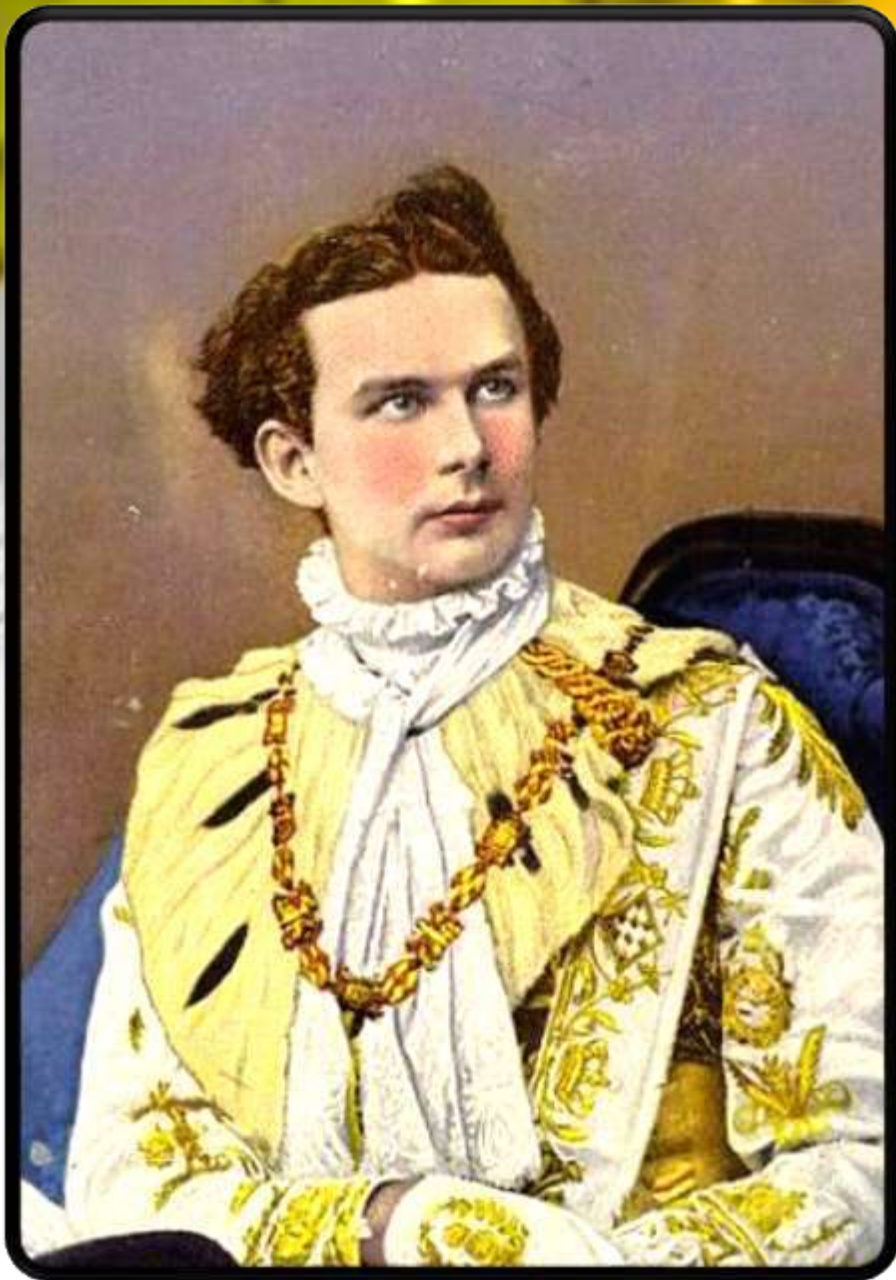
Жизнь композитора после выезда из Саксонии была постоянной серией интриг, полемики, попыток преодолеть равнодушие мира, поисков идеальной женщины, достойной его любви, и идеального патрона, достойным получателем средств которого он мог бы стать.

**Козима фон
Бюлов- Лист стала
ответом на его
поиски
совершенной
женщины -
угодливая и
фанатично
преданная его
благополучию.**

**На 30 лет
младше своего
мужа, Козима
до конца жизни
посвятила себя
вагнеровскому
театру в
Байрейте.
Умерла в 1930.**

**Идеальным патроном
оказался Людвиг II,
который буквально
спас Вагнера от
долговой тюрьмы и
перевез композитора в
Мюнхен.**

Наследный принц Людвиг Баварский присутствовал на премьере «Лоэнгрин» в возрасте пятнадцати лет. Опера стала основой мира фантазий короля Баварии, в который он часто бежал в своей взрослой жизни.

Одержимость короля операми Вагнера привела к строительству различных сказочных замков. «Нойшванштайн» является самым известным строением, вдохновленным произведениями немецкого композитора.

Интерьер многих помещений замка пропитан атмосферой вагнеровских персонажей. Третий ярус замка наиболее полно отражает восторженность Людвига операми Вагнера.

Зал певцов, который занимает целиком четвёртый этаж, также украшен персонажами опер Вагнера.

Хотя всего 14 комнат были завершены до внезапной кончины Людвига II в 1886 году, эти комнаты были украшены волшебными декорациями.

Сказочный вид Нойшванштайна вдохновил Уолта Диснея на создание Волшебного Королевства, воплощённого в известном мультфильме

«Спящая красавица»

Когда молодой философ Фридрих Ницше впервые встретился с Вагнером, он подумал, что нашел свой путь к Богу, таким сияющим и мощным он ему казался.

Позже Ницше понял, что композитор гораздо меньше, чем совершенная инкарнация

сверхчеловека, каким тот представлялся ему.

Вагнер так никогда и не простил Ницше его бегство.

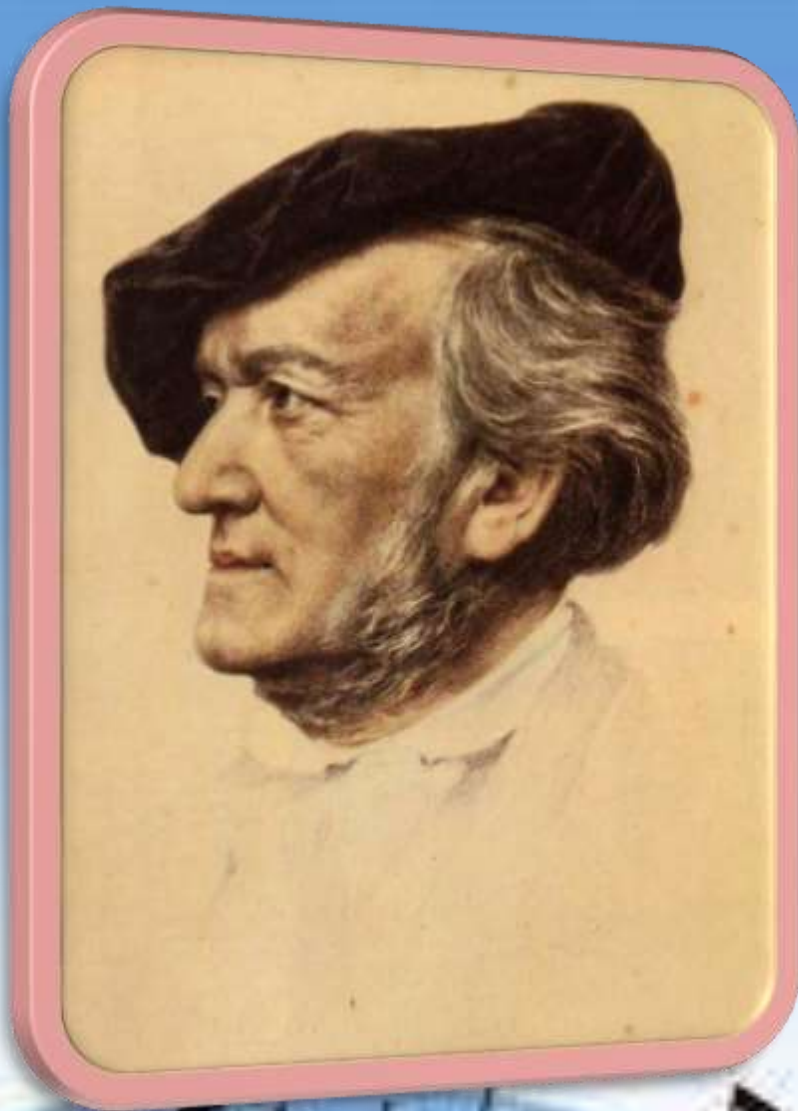

**Достижения Вагнера
перевешивают как его
поведение, так и его
наследие.**

**Он сумел пережить
предсказуемое неприятие
последующих поколений
композиторов.**

**Вагнер создал такой
эффективный,
уникальный
музыкальный язык что
начало современной
музыки часто датируется
временем появления этих
опер.**

Рихард Вагнер считал, что музыка является живой силой, способной изменить жизнь людей, что драматический театр является форумом идей, а не ареной развлечений и бегства от реальности .

Он показал, что композитор по праву может занять свое место среди великих революционных мыслителей западной цивилизации, ставя под сомнение то, что казалось недопустимым в традиционной манере поведения, опыта, обучения и искусства.

На западе центром культа Вагнера стала так называемая веймарская школа сложившаяся вокруг Ф. Листа в Веймаре. Среди западных композиторов, испытавших влияние Вагнера — Клод Дебюсси, Густав Малер и Рихард Штраус.

**Реакцией на культ
Вагнера стала
противопоставлявшая
себя ему
«антивагнеровская»
тенденция, крупнейшими
представителями которой
были композитор
Иоганнес Брамс.**

