Опера Рихарда Вагнера "Летучий голландец" (Der Fliegende Hollander)

Опера в трех действиях. Либретто композитора по народной легенде и новелле Г. Гейне "Из мемуаров господина фон Шнабелевопского".

Первое представление: Дрезден, 1843.

Действующие лица:

Голландец (баритон), Даланд, норвежский моряк (бас), Сента, его дочь (сопрано), Эрик, охотник (тенор), Мэри, кормилица Сенты (меццо-сопрано), Рулевой корабля Даланда (тенор), норвежские матросы, экипаж Летучего голландца, девушки.

Действие происходит на норвежском берегу около 1650 года.

Разыгравшаяся буря забросила корабль норвежского моряка Даланда в бухту у скалистых берегов. Усталый Рулевой, тщетно пытаясь подбодрить себя песней, засыпает на вахте. В блеске молний, под свист усиливающейся бури появляется Летучий голландец на таинственном корабле с кроваво-красными парусами и чёрной мачтой. Бледный капитан медленно сходит на берег. Проклятие тяготеет над ним: он обречён на вечные скитания. Напрасно он жаждет смерти; его корабль оставался невредим в бурях и штормах, пиратов не привлекали его сокровища. Ни на земле, ни в волнах не может он найти покоя. Голландец просит приюта у Даланда, обещая ему несметные богатства. Тот рад случаю разбогатеть и охотно соглашается выдать за моряка свою дочь Сенту. Надежда загорается в душе скитальца: быть может, в семье Даланда он найдёт утраченную отчизну, а любовь нежной и преданной Сенты даст ему желанный мир. Радостно приветствуя попутный ветер, норвежские матросы готовятся к отплытию.

Ожидая возвращения корабля Даланда, девушки поют за прялками. Сента погружена в созерцание старинного портрета, на котором изображён моряк с бледным печальным лицом. Подруги поддразнивают Сенту, напоминая о влюблённом в неё охотнике Эрике, которому этот портрет ненавистен. Сента поёт с детства запавшую в душу балладу о скитальце: вечно мчится по морям корабль; каждые семь лет выходит капитан на берег и ищет девушку, верную до гроба, которая одна может положить конец его страданиям, но нигде не находит верного сердца и вновь поднимает паруса призрачный корабль. Подруги Сенты взволнованы мрачной судьбой скитальца, а она, охваченная восторженным порывом, клянётся снять с Голландца заклятие. Слова Сенты поражают вошедшего Эрика; его томит странное предчувствие. Эрик рассказывает зловещий сон: однажды он увидел в бухте чужой корабль, с которого сошли на берег двое – отец Сенты и незнакомец – моряк с портрета; Сента выбежала им навстречу и страстно обняла незнакомца. Теперь Сента уверена, что скиталец ждёт её. Эрик в отчаянии убегает. Неожиданно на пороге появляются Даланд и Голландец. Отец радостно рассказывает Сенте о встрече с капитаном; он не пожалеет для неё подарков и станет хорошим мужем. Но Сента, поражённая встречей, не слышит слов отца. Удивлённый молчанием дочери и гостя, Даланд оставляет их одних. Голландец не сводит глаз с Сенты: её верность и любовь должны принести ему избавление.

Норвежские моряки шумно празднуют благополучное возвращение. Они зовут повеселиться команду голландского корабля, но там царят тьма и молчание. Матросы Даланда насмехаются над таинственным экипажем и пугают девушек рассказами о Летучем голландце. Внезапно на море начинается буря, ветер свистит в снастях и надувает паруса; с палубы призрачного корабля доносится дикое пение, вызывающее ужас норвежских матросов. Они безуспешно пытаются заглушить его весёлой песней и в страхе разбегаются. Эрик, узнавший о помолвке, настойчиво убеждает Сенту не связывать свою судьбу с незнакомцем. Но Сента не слушает его: она дола клятву, её зовёт высший долг. Тогда Эрик напоминает о днях, проведённых вместе, о нежных признаниях во взаимной любви. Это повергает Голландца в отчаяние: ему кажется, что и в Сенте он не нашёл вечной верности. Он открывает свою тайну и спешит на корабль, чтобы вновь пуститься в бесконечные скитания. Напрасно Эрик и Даланд удерживают Сенту – она тверда в решении спасти скитальца, которому поклялась в верности. С высокой скалы она бросается в море, смертью искупая грехи Голландца. Призрачный корабль тонет, и души влюблённых соединяются после смерти.

Источником сюжета «Летучего голландца» послужила распространенная среди моряков легенда о корабле-призраке, относящаяся, вероятно, к XVI в., к эпохе великих географических открытий. Эта легенда многие годы увлекала Г. Гейне. В повести «Из мемуаров господина фон Шнабелевопского» (1834) Гейне обработал её в присущей ему иронической манере, выдав свою обработку за якобы виденную в Амстердаме пьесу. Вагнер познакомился с ней в 1838 году, во время пребывания в Риге. Интерес к образу моряка-скитальца обострился под впечатлением длительного морского путешествия в Лондон; страшная буря, суровые норвежские фьорды, рассказы моряков – всё это оживило в его воображении старинное предание. Вагнер увидел в нём иной, чем Гейне, драматический смысл. Композитора привлекла таинственная, романтическая обстановка событий: бурное море, по которому вечно, без цели, без надежды носится призрачный корабль, загадочный портрет, играющий роковую роль в судьбе героини, а главное – трагический образ скитальца. Глубокую разработку в опере получила и излюбленная Вагнером тема женской верности, проходящая через многие его произведения. Он создал образ мечтательной, экзальтированной и вместе с тем смелой, решительной, готовой на самопожертвование девушки, которая беззаветной любовью и душевной чистотой искупает грехи героя и приносит ему спасение. Для обострения конфликта композитор ввёл новый контрастный образ – охотника Эрика, жениха Сенты, а также широко развил народно-бытовые сцены. В 1840 г. Вагнер набросал текст одноактной оперы, а в мае 1841 года, за 10 дней создал окончательный 3-актный вариант. Музыка писалась очень быстро, в едином творческом порыве – опера была закончена в семь недель (август-сентябрь 1841 г.). Премьера состоялась 2 января 1843 г. в Дрездене под управлением Вагнера.

«Летучий голландец» - романтическая опера, сочетающая народно-бытовые сцены с фантастическими. Весёлые хоры матросов и девушек рисуют простую, безмятежную жизнь народа. В картинах бури, бушующего моря, в пении команды призрачного корабля воскресают таинственные образы старинной легенды. Музыке, воплощающей драму Голландца и Сенты, свойственны взволнованность, эмоциональная приподнятость.

Увертюра передаёт основную идею оперы. Вначале у валторн и фаготов слышится грозный лейтмотив Голландца, возникает картина бурного моря; затем у английского рожка в сопровождении духовых инструментов звучит светлый, напевный лейтмотив Сенты. В конце увертюры он приобретает восторженный, экстатический характер, возвещая искупление, спасение героя.

В I акте на фоне бурного морского пейзажа разворачиваются массовые сцены, бодростью и мужественной силой, рельефно оттеняющие трагические чувства Голландца. Беззаботной энергией отмечена песня Рулевого «Мчал меня вместе с бурей океан». Большая ария «Окончен срок» - мрачный, романтически мятежный монолог Голландца; медленная часть «О, для надежды на спасенье» пронизана сдержанной скорбью, страстной мечтой о покое. В дуэте певучим, печальным фразам скитальца отвечают краткие, оживлённые реплики Даланда. Заканчивается акт начальной песней Рулевого, светло и радостно звучащей у хора.

II акт открывается весёлым хором девушек «Ну, живей работай, прялка»; в его оркестровом сопровождении слышится неустанное жужжание веретена. Центральное место в этой сцене занимает драматическая баллада Сенты «Встречали ль в море вы корабль» - важнейший эпизод оперы: как и в увертюре, темам, рисующим разбушевавшуюся стихию и проклятье, тяготеющее над героем, противопоставлена умиротворённая мелодия искупления, согретая чувством любви и сострадания. Новый контраст – дуэт Эрика и Сенты: нежное признание «Тебя люблю я, Сента, страстно» сменяется взволнованном рассказом о вещем сне «Лежал я на скале высокой»; в конце дуэта, как неотвязная мысль, вновь звучит лейтмотив Голландца. Вершина развития II акта – большой дуэт Сенты и Голландца, полный страстного чувства; здесь много красивых, выразительных, распевных мелодий – суровых и скорбных у Голландца, светлых и восторженных у Сенты.

В III акте – два контрастных раздела: массовая хоровая сцена народного веселья и развязка драмы. Энергичный, жизнерадостный хор моряков «Рулевой! С вахты вниз» близок вольнолюбивым немецким песням. В более мягкие тона окрашен женский хор, по характеру напоминающий вальс – то задорный, то меланхоличный. Повторение хора «Рулевой» внезапно прерывается зловещим пением призрачной команды Голландца; звучит грозный фанфарный клич, в оркестре возникают образы бури. Финальный терцет передаёт смену противоречивых чувств: в нежную лирическую каватину Эрика «Ах, вспомни ты день первого свиданья» вторгаются стремительные, полные драматизма возгласы Голландца и взволнованные фразы Сенты. Торжественное оркестровое заключение оперы объединяет просветлённый клич Голландца и умиротворённый лейтмотив Сенты.