

Белоусова Элла Александровна
Лушневская Екатерина Владимировна
Полоцкий государственный университет
имени Евфросинии Полоцкой, Полоцк

РЕЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВ ТРИСТАНА И ИЗОЛЬДЫ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Р. ВАГНЕРА «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
И Т. МАННА «ТРИСТАН»

Аннотация. Рихард Вагнер (*Wilhelm Richard Wagner, 1813–1883*) и Томас Манн (*Thomas Mann, 1875–1955*) переосмыслили кельтскую легенду и наделили ее новыми чертами. Они не просто расширили систему персонажей, но и внесли изменения в характер своих героев. Авторы по-своему интерпретировали вечный сюжет о двух влюбленных, поднимая волнующие их темы.

Ключевые слова: тема свободной страстной любви, изменения в структуре и системе персонажей, тема художника и общества.

Abstract. *Wilhelm Richard Wagner (1813–1883) and Thomas Mann (1875–1955) reinterpreted the Celtic legend and endowed it with new features. They not only expanded the character system, but also made changes to the character of their characters. The authors interpreted the eternal story of two lovers in their own way, raising topics of concern to them.*

Keywords: *the theme of free passionate love, changes in the structure and system of characters, the theme of the artist and society.*

Сюжет легенды о Тристане и Изольде уходит корнями в глубокую древность. Однако широкое распространение легенда получила в эпоху Средневековья. В это время появляется множество обработок данного сюжета. Спустя столетия интерес к легенде снова усиливается. В первой половине XIX века, благодаря увлечениям немецких романтиков, любовь Тристана и Изольды пробуждается к новой жизни.

Драма «Тристан и Изольда» (*Tristan und Isolde, 1859*) Рихарда Вагнера (*Wilhelm Richard Wagner, 1813–1883*) – одно из самых известных произведений в истории искусства. Сюжет драмы основан на средневековом рыцарском романе Готфрида Страсбургского (*Gottfried von Straßburg, 1165 или 1180 – около 1215*). Р. Вагнер сознательно сопоставил любовь и смерть в драматическом действии.

Главные герои – Тристан и Изольда – предстают перед нами как архетипы любви и страсти. Стоит отметить, что Р. Вагнер хоть и опирался на текст средневекового романа Готфрида Страсбургского, он все же вносит изменения как в сюжет, так и в систему персонажей. Главный герой, Тристан – рыцарь, поклявшийся защищать короля Марка, но влюбляется в Изольду, жену короля. Его стремление к этой запретной страсти становится главной темой драмы, его внутренний конфликт между верностью королю и чувствами к Изольде вызывает трагические последствия. Образ Тристана в драме «Тристан и Изольда» Р. Вагнера представлен как стремящийся к высшему идеалу любви и страсти рыцарь, погруженный в глубокие эмоциональные конфликты. Тристан – настоящий рыцарь, который следует кодексу чести и верен своему королю. *Сам Тристан не раз подчеркивает, как важна для него верность королю и его долг перед ним.* О героических поступках Тристана слагают легенды. Каждый в королевстве говорит о доблести рыцаря. *Таким образом, Тристан воплощает в себе все идеалы рыцарства.*

Образ Изольды в драме противоречив. С одной стороны, она красивая и нежная девушка. О ее красоте знают и в самых далеких странах. Но в тоже время она сильная, страстная и независимая. Она сама сравнивает себя с диким цветком, признавая свою мощь. «Дева краса, ирландский дикий цветок! / зовусь волшебницей! / Проснись же ты снова, гордая мощь! / голубь мой нежный!» [1]. Её любовь к Тристану разрывает ее между чувствами и обязанностями. Она обещала отомстить за своего жениха Морольда. Но когда она подняла меч, чтобы сделать это, ее сердце сжалось. Вероятно, Изольда была влюблена в Тристана еще до того, как выпила любовный напиток. Изольда не приемлет компромиссов в своих отношениях. Она стремится к осуществлению своих желаний и чувств, даже если это противоречит общепринятым правилам общества. Ее решимость и стойкость делают ее персонажем, подобным вечной героине, в поисках истинной любви и свободы. Р. Вагнер изменяет образ Изольды. У Г. Страсбургского он типичный для средневековой литературы. Изольда представлена слабой, нежной королевой. У Р. Вагнера Изольда с самого начала сильная и самоотверженная. Ради своего любимого она была готова умереть. Она терзается внутренними переживаниями из-за того, что не смогла убить предателя и убийцу жениха. Кроме того, она унижена как королева. Тристан подчинил ее королевство Марку. Она говорит, что это позор для нее и для ее народа. *Таким образом, можно сказать, что Изольда не слабая женщина, но все же сильная и гордая королева.*

Король Марк – персонаж, который сталкивается с предательством Тристана и Изольды. Его чувства верности и преданности испытывают жестокий удар, когда он узнает о любви своей жены к другому мужчине. У Р. Вагнера образ короля

раскрывается не в полной мере. Однако мы видим, что он правитель, заслуживающий уважения. Народ уважает его и прославляет. *Король также является любящим дядей. Он говорит, что любил Тристана от все души. И когда его жена умерла, не родив ему детей. Он воспитывал Тристана как своего сына. Именно поэтому он завещал ему королевство.*

Еще одним важным персонажем в опере является Курвенал – верный слуга и друг Тристана. Он играет не только роль посредника между Тристаном и Изольдой, но и вносит определенное напряжение в их отношения своими сомнениями и предостережениями. Курвенал является идеалом рыцарства, как и Тристан. Он также хороший друг. Курвенал отстаивает честь своего господина. Когда Изольда приказывает Тристану явиться к ней, Курвенал отвечает ей остроумной песней. Кроме того, когда Тристан был смертельно ранен, Курвенал в одиночку доставил его в Британь и отправил за помощью. Он до последнего не покидал Тристана. Его смерть – это настоящий подвиг. Когда прибыл Мелот, Курвенал вступил с ним в бой, чтобы защитить Тристана. Умирает он также у ног Тристана. Так, можно сказать, что данный персонаж является символом дружбы, верности и смелости. Стоит отметить, что у Р. Вагнера данный персонаж более проработан и играет важную роль в драме. У Г. Страсбургского Курвенал также является слугой и помощником Тристана. Однако он не является его верным другом, готовым умереть ради него.

Немаловажную роль в драме играет служанка Изольды Бранжьена. Она, как и у Г. Страсбургского, является доверенным лицом королевы. Кроме того, они часто называют друг друга подругами. *Бранжьена также предупреждает Изольду об опасности со стороны Мелота, она как будто бы чувствует, что произойдет что-то страшное и просит Изольду не гасить факел. Можно сказать, что Бранжьена олицетворяет доброту и заботу о близких. Но стоит отметить, что Р. Вагнер изменяет роль служанки в опере. Бранжьена не случайно дала Тристану и Изольде любовный напиток, как это было у Г. Страсбургского. Она специально подменила смертельный яд на любовное зелье. Поэтому служанка сыграла особую роль, которая повлияла на судьбу героев.*

В драме Р. Вагнер также затрагивает тему предательства и зависти. В эпосе Г. Страсбургского мы встречаем Марджодо и карлика, которые настраивали короля Марка против Тристана. Р. Вагнер же объединяет две эти фигуры в одну. И называет этого героя Мелотом. Вопреки легенде он ранит Тристана. Эта сцена превращается в драму. Король вместо того, чтобы прогнать предателя Тристана, прогоняет самого Мелота. В свою очередь тот бросается на Тристана, приводя в свое оправдание то, что он защищает честь короля.

Однако главной темой драмы все же остается тема любви. Страстная любовь между Тристаном и Изольдой. Р. Вагнер, как и Г. Страсбургский поднимает тему земной, страстной любви. Герои борются за право на свои чувства. Когда они выпивают любовный напиток, в них появляется чувство любви, страсти. *Это чувство, как и прекрасно, ведь герои наслаждаются им, прибывают в небывалой радости, так и связано со смертью. Их любовь с самого начала была обречена на трагичный конец. В тот момент, когда герои испили напиток, они поняли, что это обман их сердец.* Тема любви в драме «Тристан и Изольда» Р. Вагнера звучит как вечная, непостижимая сила, способная преодолеть все преграды и воплотиться в самом глубоком и искреннем чувстве. Таким образом, драма «Тристан и Изольда» является не только художественным произведением, но и философской поэмой о любви, страсти и судьбе.

Восхищенный драмой Р. Вагнера «Тристан и Изольда» Томас Манн (*Thomas Mann*, 1875–1955) пишет новеллу «Тристан» (*Tristan*, 1902). В основе новеллы лежит восхищение музыкальным творчеством Р. Вагнера, о чем свидетельствует большое количество отсылок к его драме. Новелла Т. Манна имеет такие же акцентные места, как и музыкальная драма Р. Вагнера. В ней присутствует влюбленная пара, герой, который стоит на пути этой любви и также трагичная смерть. Новелла Т. Манна не является переработкой известного сюжета о Тристане и Изольде. Т. Манн опирается именно на драму Р. Вагнера. Об этом свидетельствуют переплетения с жизнью самого Р. Вагнера. Например, название санатория «Эйнфрид», который является местом действия в новелле, напоминает название виллы «Ванфрид», где жил Р. Вагнер.

Но, несмотря на все параллели с музыкальной драмой Р. Вагнера, в первую очередь, в конце новеллы проявляется критика творчества Р. Вагнера и, как следствие, двойственное отношение автора к своему музыкальному кумиру. Автор начинает переход от художественного творчества к рациональной, обычной жизни. Этот разрыв с музыкальной драмой, завершающийся к концу новеллы, продолжается и на содержательном уровне. Таким образом, Детлеф Шпинель, в отличие от вагнеровского Тристана, который умирает раньше Изольды, остается в санатории и, следовательно, возвращается к земной жизни. Текст Т. Манна здесь явно отходит от музыкально-драматического шаблона и придает теме смерти и любви собственное оформление. Хотя Детлеф Шпинель противопоставляется господину Клетериану и, как Тристан Вагнера, резко контрастирует с королем Марком, мужем Изольды, главный герой Т. Манна не является благородным вассалом. Детлеф Шпинель, в отличие от Тристана, не испытывает угрызений совести по отношению к мужу Габриэлы, когда он

постепенно приближается к молодой женщине и все больше и больше соблазняет ее открыться ему.

В начале новеллы мы встречаем две группы персонажей: медицинский персонал (доктор Леандер, фрейлейн фон Остерло, врач для безнадежных больных Мюллер) и больные (советница Шпатц, пасторша Геленраух, генерал-диабетик). «Есть тут даже писатель, эксцентричный человек, он носит фамилию, звучащую, как название минерала или драгоценного камня, и, живя здесь, похищает дни у господ бога...» [2, с. 40].

Главный герой – это Тристан, однако погруженный в эпоху Т. Манна. Несмотря на то, что писатель иногда высмеивает своего героя, он все же находит его достойным, чтобы противопоставить себя общественной морали ради познания любви. Кто такой писатель и как он выглядит, мы узнаем значительно позже. Однако он сразу представлен нам как эксцентричный человек. Автор не рассказывает нам о нем, а упоминает попутно, хотя этот удивительный субъект достоин внимания. Его имя Шпинель звучит как «драгоценный камень». Однако за этим мы можем увидеть иронию автора. Ведь «шпинель» хоть и драгоценный камень, однако достаточно распространенный. Автор подчеркивает, что наш писатель – странный человек. Эта черта хорошо раскрыта в портрете героя. Здесь Т. Манн также пользуется иронией. Хоть писатель уже не молодой, его лицо «мягкое, гладкое, мальчишеское, оно только кое-где было покрыто реденьким пушком» [2, с. 45]. «Подчеркивая превалирующее эстетическое начало в герое, его восхищение каким-нибудь красивым зрелищем, автор всё же иронизирует: «Как красиво!» – говорил он, склонив голову набок, растопырив руки и сморщив нос». Сочетание несочетаемых художественных деталей: с одной стороны, рассуждения «красиво», а с другой – «голову набок», «растопырив», «сморщив» [3, с. 25]. Образ Шпинеля по воле автора окутан легким гротеском». Хоть и герой выглядит немного нелепо, в его образе преобладает эстетическое начало. Писатель восхищается обыденными вещами, которые давно не трогают простых людей. Его отличает нелюдимость и замкнутость в себе. Он сторонится общества: «Он был нелюдим и ни с кем не общался. Лишь изредка находили на него приливы общительности и любвеобилия, избыток чувств, и случалось это, когда господин Шпинель впадал в эстетический восторг, восхищаясь каким-нибудь красивым зрелищем – сочетанием двух цветов, вазой благородной формы или освещенными закатом горами» [2, с. 45].

В Габриэле мы узнаем Изольду, которая прекрасна и нежна. Словно королева, она привлекает внимание каждого. Новая пациентка привлекла всеобщее внимание в «Эйнфриде». Она предстает перед нами как красивая и таинственная

женщина, обладающая загадочным обаянием. Габриэла олицетворяет женскую загадку, которая пленяет героя и заставляет его погружаться во внутренний мир страсти и тоски. Стоит отметить, что госпожа Клетериан верна своему мужу. В новелле Габриэла остается невинной перед мужем. Писатель восхищается ее красотой и не может понять, почему она такая прекрасная леди вышла замуж за закоренелого бюргера, который не видит и не ценит ее красоты. Детлеф сравнивает Габриэлу с королевой.

Главному герою в новелле противопоставляется господин Клетериан. Это человек «среднего роста, широкий, крепкий, коротконогий, с полным красным лицом» [2, с. 44]. Господин Клетериан – типичный бюргер. Автор отзывается о нем, как о человеке, у которого «пищеварение и кошелек которого находятся в полном порядке» [2, с. 44]. Данный персонаж отражает все бюргерское общество, которое не волнует искусство и которое продолжает жить своей жизнью независимо от того, что происходит. В конце новеллы господин Клетериан называет писателя глупцом и трусом, обозначая при этом, что художник не может ужиться с обществом.

Так, Т. Манн обращается в новелле к теме художника и общества. Автор хотел показать, что художник должен быть неотделим от жизни. Однако писателю не удалось стать частью жизни. Главный герой сталкивается с противодействием общества и внешнего мира. Весьма актуальный вопрос выбора между искусством и жизнью вносит дополнительный слой значений в текст и отражает переходную эпоху времени, в которое жил автору.

Однако в новелле видна связь не только с оперой Р. Вагнера, но и с романом Г. Страсбургского «Тристан». Т. Манн как бы высмеивает браки, заключенные между прекрасными невинными женщинами и бюргерами. Часто такие браки заключаются по расчету. Данная тема типична для новелл конца XIX века. Можно увидеть также параллель со средневековой традицией заключать браки по расчету. Т. Манн, как и Г. Страсбургский противопоставляет свободную страстную любовь любви, которая подчиняется нравственным нормам. Как Тристан и Изольда, так Детлеф Шпинель противостоит внешнему миру, который пытается разрушить его счастье. Сходство также очевидно в образах Изольды и Габриэлы. Обе девушки благородного происхождения, с хорошими манерами, обе привлекают всеобщее внимание. Судьбы у героинь также одинаково трагичны – они обречены на смерть.

Все произведения обращаются к теме свободной страстной любви, противостоящей традиционным нормам. Герои произведений, представлены как жертвы обстоятельств, обреченные на трагическую судьбу. Немецкие писатели

разных эпох по-своему интерпретировали легенду о Тристане и Изольде, привнося в нее новые художественные и философские идеи. Их произведения отражают эволюцию восприятия этого вечного сюжета в немецкой литературе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вагнер, Р. Тристан и Изольда / Р. Вагнер; Пер. с нем. В. Коломийцев. – 1918. – Режим доступа: <http://wagner.su/book/export/html/315>. – Дата доступа: 07.04.2024.
2. Манн, Т. Тристан / Т. Манн // Новеллы. – Мн.: Нар. Асвета, 1988. – С. 39–76.
3. Плохарский, А.Е. Архетип писателя в неоромантической новелле Томаса Манна «Тристан» / А.Е. Плохарский // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2. Гуманитарные науки. – 2019. – Т. 34. – № 3. – С. 21–30.