

Художник Матис

(ХИНДЕМИТ Пауль)

Опера в семи картинах

Текст композитора.

Первое представление состоялось 28 мая 1938 г. в Цюрихе.

Действующие лица

Альбрехт Бранденбургский, кардинал, архиепископ Майнцский (*тенор*)

Матис, живописец у него на службе (*баритон*)

Лоренц фон Поммерсфельден, настоятель собора в Майнце (*бас*)

Вольфганг Капито, советник кардинала (*тенор*)

Ридингер, богатый майнцкий горожанин (*бас*)

Ганс Швальб, предводитель восставших крестьян (*тенор*)

Труксес фон Вальдбург, главнокомандующий союзного войска (*бас*)

Сильвестр фон Шаумберг, один из его офицеров (*тенор*)

Граф Хельфенштейн (*немая роль*)

Музыкант графа (*тенор*)

Урсула, дочь Ридингера (*сопрано*)

Регина, дочь Швальба (*сопрано*)

Графиня Хельфенштейн (*альт*)

Хор.

Действие происходит в Германии XVI века, во времена Крестьянской войны, последняя картина — несколько лет спустя.

Картина первая. Матис работает в Антонитерхоф, монастыре святого Антония у деревни Изенгейм. Работа Матиса прерывается появлением крестьянского вождя Швальба с дочерью Региной. Монахи перевязывают раны Швальба. Регина умывается у колодца и напевает идиллическую песню мирного времени, в которой говорится о том, как рыцарь дарит девушке ленту, расшитую пурпурными розами. И Матис дарит Регине пеструю красивую ленту «из сказочной страны Вест-Индии», о которой никогда не слыхала простая деревенская девочка. Швальб очнулся, он с удивлением рассматривает работу Матиса: неужели люди еще

пишут картины, когда нужны руки, чтобы переделать этот мир. «Искусство не имеет никакого смысла для простого человека»,— говорит он. Эти слова задела Матиса. Помогая Швальбу уйти от преследующих его всадников союзного войска, он принимает решение уйти к крестьянам.

Картина вторая. Архиепископ возвращается в Майнц, но вместо торжественной встречи застаёт столкновение католиков и лютеран. Толпа насмешливо встречает мощи святого Мартина, которые он приносит в дар собору. Художник Матис должен соответствующим образом «декорировать» мощи, чтобы привлечь внимание богомольцев. Настоятель собора Поммерсфельден требует у кардинала расправы над Матисом, за то что он спас крестьянского вождя Швальба. Кардинал настойчиво спрашивает Матиса, зачем он это сделал. Его задача — писать картины, а не воевать. Но Матис не может работать, слыша вопли отчаяния и страха, страдания братьев сковывают ему руки. Даже под пытками его не принудят больше прикоснуться к холсту, он требует увольнения.

Картина третья. Происходит публичное сожжение лютеранских книг на ярмарочной площади. Костры сложены, разгорается огонь, растёт волнение толпы. Матис прощается с Урсолой, своей возлюбленной. Оставленная им, она должна стать жертвой циничной сделки: протестанты сватают её за католического кардинала, который намеревается снять с себя духовный сан и стать светским князем. Урсула должна послужить примирению католиков и протестантов. Горожане Майнца

одобряют этот план. Матис и Урсула прощаются на фоне пылающего костра из книг, под лютеранский гимн. В ее душе происходит трагический слом: она обречена стать жертвой расчетливых политиканов, ей предстоит одно унижение. Прощаясь с Матисом, она скорбит так, как будто прощается с миром. Два человека отрекаются от всякой радости, от настоящей любви, которая не повторится. Она просит только одного: она готова уйти с Матисом даже служанкой, лишь бы он взял ее с собой. Но Матис говорит, что судьбой им суждено расстаться, он не может взять ее. Их соединит только рай. Матис уходит. Отчаявшаяся Урсула соглашается «принести себя в жертву вере», она принимает участие в сделке, которую затевает с кардиналом ее отец.

Картина четвертая. Лагерь восставших крестьян. Мстители творят расправу у замка графов Хельфенштейнов. Они глумятся над умирающим графом, не внимая жалобным причитаниям графини. Казнив графа, крестьяне издеваются над ней. Не вызвав у них жалобы своими мольбами, графиня кидается в последней надежде к образу Богородицы. Крестьяне выволакивают графиню из часовни и срывают изображение Девы Марии. Матис стыдит грабителей, насильников и святотатцев, он угрожает им Божьей карой. Крестьяне бросаются в драку с Матисом, от расправы его спасает Швальб, но он приносит страшную весть о том, что конница Трускуса совсем близко. Войско Швальба деморализовано, небоеспособно. В сражении крестьяне отступают, конница добивает бегущих. Швальб убит, над ним склонилась Регина. Матис спасен от ландскнехтов заступничеством графини. Он

оплакивает смерть Швальба и собственные неудачи. Ему остается только самоистязание и безумный бег по замкнутому кругу.

Картина пятая. Кардинал Альбрехт отвергает жертву Урсулы и принимает решение уйти от мира, принести покаяние и жить отшельником. Оставленная всеми Урсула оказывается в мире чуждых ей людей с одной лишь мыслью «делать добро».

Картина шестая. Матис и Регина, преследуемые страхом, бегут в глубь леса. Регине чудится, что за ней идет мертвый отец. Она спрашивает Матиса, куда уходят мертвые. Матис утешает ее рассказом о пении ангелов. В небесах музыку исполняет ангельская рать. Каждый исполняет свою партию, сама их одежда музицирует с ними. Из переливающихся всеми цветами перьев вылетает целый рой звуков. И в едином созвучии разноцветных кругов чудесным образом является нам зримая жизнь формы. Матис как бы пересказывает Регине свою картину в Изенгеймском алтаре, где изображен концерт ангелов. Регина засыпает. Светлое видение поющих ангелов не успокаивает самого Матиса. Сон его страшен. Он лежит на земле в облике святого Антония. В искаженных образах перед ним проходит его жизнь. Все его недавние знакомцы искушают его: кто богатством и властью, кто — любовной страстью, кто — ложной мудростью своей науки. Он оказывается на скамье подсудимых, и каждый в чем-то его обвиняет. Демоны, фантастические чудовища, олицетворяющие страсти и пороки, терзают его, бессильно распростертого на земле. Бесы поют ему: «Твой главный враг — в тебе самом». В воображении возникает другая картина. Святой Павел говорит Антонию заветные слова,

которые давно жили в душе Антония-Матиса: «Иди и пиши. Твоим творениям даровано бессмертие».

Картина седьмая. Регина умирает — тихо истаивает, примирившись с Вечностью. Перед смертью она говорит Урсуле, что видела страшную картину Матиса, на которой изображено Распятие. Кто понял этот страх, не может больше жить. Матис навсегда прощается с кардиналом. Он сделал всю свою работу, не растратив впустую и часа странствий, он отдал Богу и миру все, что мог. Кардинал уговаривает его остаться у себя, но Матис хочет, чтобы его, как зверя, оставили одного искать место своей смерти.