

Классическая музыка

История музыки, биографии великих
композиторов и музыкантов

QR-КОДЫ
ВНУТРИ

ТАЛЛИС • КОРЕЛЛИ • ПЕРСЕЛЛ • ВИВАЛЬДИ • ГЕНДЕЛЬ • БАХ • ГАЙДН • МОЦАРТ • БЕТХОВЕН • МЕНДЕЛЬСОН
БРАМС • ЧАЙКОВСКИЙ • ВАГНЕР • МАЛЕР • ПУЧЧИНИ • РАХМАНИНОВ • ВЕРДИ • ЭЛГАР • БРИТТЕН • ПЯРТ

Классическая музыка

История музыки, биографии великих композиторов
и музыкантов

ТАЛЛИС • КОРЕЛЛИ • ПЕРСЕЛЛ • ВИВАЛЬДИ • ГЕНДЕЛЬ • БАХГАЙДН • МОЦАРТ
БЕТХОВЕН • МЕНДЕЛЬСОН • БРАМС • ЧАЙКОВСКИЙ • ВАГНЕР • МАЛЕР • ПУЧЧИНИ
РАХМАНИНОВ • ВЕРДИ • ЭЛГАР • БРИТТЕН • ПЯРТ

УДК 781(091)
ББК 85.313(0)
К47

Michael Swift
Classical Music : An Introduction

Published in 2010 by Compendium Publishing, 43 Frith Street, London W 1D 4SA, United Kingdom

Copyright © 2010 by Compendium Publishing Ltd, 43 Frith Street, London W 1D 4SA

Менеджер проекта: Rodney Burbeck
Дизайн: Angela Ball and Dave Ball, daviball@sky.com
Фотосъемка: Simon Clay

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено без согласования с правообладателями.

Информация в этой книге является достоверной и полной, насколько известно правообладателю.
Все рекомендации даются без каких-либо гарантий со стороны автора или издателя, которые также не несут никакой ответственности за последствия, связанные с использованием этих данных. Мы признаем, что некоторые слова, имена и обозначения, упомянутые в настоящем издании, являются собственностью владельцев товарных знаков и используются нами только в целях идентификации.

Вся информация об интернет-сайтах была корректной на момент предоставления рукописи автором. Издатель не несет ответственности за эту информацию.

Классическая музыка: история музыки, биографии великих композиторов и музыкантов. — Москва : Издательство «Э», 2015. — 192 с.

ISBN 978-5-699-78671-8

История классической музыки во многом напоминает историю западной цивилизации. Она отражает эпоху, когда жили разные композиторы, и те музыкальные инструменты, которыми они могли пользоваться. Григорианские распевы средневековых церквей, «Времена года» Вивальди, «Мессия» Генделя, увертюра «1812» Чайковского, Девятая симфония Бетховена с великолепной «Одой к радости», «Торжественные и церемониальные марши» Элгара — все великие произведения классической музыки отражают атмосферу своей эпохи и позволяют почувствовать ее современным слушателям.

Это иллюстрированное издание дает возможность читателю самостоятельно «прожить» историю классической музыки, прослушав ключевые произведения при помощи QR-кодов.

УДК 781(091)
ББК 85.313(0)

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Директор редакции *Е. Капъёв*. Ответственный редактор *Ю. Орлова*
Младший редактор *М. Бройдо*. Художественный редактор *Г. Булгакова*
Компьютерная верстка *О. Вершинина*. Корректор *Н. Витько*

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.

Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.

Тауар белгісі: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта Өндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 14.09.2015. Формат 60x100¹/₈.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,67.

Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-699-78671-8

9 785699 786718 >

ISBN 978-5-699-78671-8

В электронном виде книги издательства Эсмо вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книги

© Наумова И.Ю., перевод на русский язык, 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	6	ДРУГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ	
ХРОНОЛОГИЯ	12	КОМПОЗИТОРЫ	126
РАННИЙ ПЕРИОД И ЭПОХА РЕНЕССАНСА	18	ОРКЕСТР	130
ТАЛЛИС	24	ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	136
ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ РАННЕГО		ВИОЛОНЧЕЛЬ	138
ПЕРИОДА И ЭПОХИ РЕНЕССАНСА	30	КЛАРНЕТ	140
		УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	142
МУЗЫКА БАРОККО	32	ФЛЕЙТА	144
КОРЕЛЛИ	36	ВАЛТОРНА	146
ПЕРСЕЛЛ	40	КЛАВИШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	148
ВИВАЛЬДИ	44	ГОБОЙ	150
ГЕНДЕЛЬ	48	ТРУБА	152
БАХ	54	ТУБА	154
ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ		СКРИПКА	156
ЭПОХИ БАРОККО	58		
		ВЕЛИКИЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ	158
ПЕРИОД КЛАССИЦИЗМА	60	БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ	
ГАЙДН	64	ОРКЕСТР	160
МОЦАРТ	68	БОСТОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ	
БЕТХОВЕН	72	ОРКЕСТР	161
ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ		ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ	
ПЕРИОДА КЛАССИЦИЗМА	76	ОРКЕСТР	162
		КОРОЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР	
ЭПОХА РОМАНТИЗМА	80	КОНЦЕРТГЕБАУ	164
МЕНДЕЛЬСОН	84	ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ	
БРАМС	88	ОРКЕСТР	165
ЧАЙКОВСКИЙ	92		
ВАГНЕР	96	ЗНАМЕНИТЫЕ ДИРИЖЕРЫ	168
МАЛЕР	100	СЭР ТОМАС БИЧЕМ	170
ПУЧЧИНИ	102	БЕРНАРД ХАЙТИНК	172
РАХМАНИНОВ	104	ГЕРБЕРТ ФОН КАРАЯН	174
ВЕРДИ	106	СЭР САЙМОН РЭТТЛ	176
ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ-РОМАНТИКИ	108	АРТУРО ТОСКАНИНИ	178
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА	110	QR-КОДЫ	180
ЭЛГАР	114	ЛИТЕРАТУРА И САЙТЫ	186
БРИТТЕН	118	АВТОРЫ ФОТОГРАФИЙ	190
ПЯРТ	122	УКАЗАТЕЛЬ	192

ВСТУПЛЕНИЕ

Мы живем в эпоху, когда музыка окружает нас повсюду. Это и рекламные джинглы, и рингтоны мобильных телефонов, и музыка из теле- и кинофильмов, и музыка в телефоне, пока вы дожидаетесь ответа абонента. Чаще всего эта музыка позаимствована из классики. Многие из тех, кто не считает себя ценителем классического репертуара, благодаря таким заимствованиям оказываются любителями Генделя, Баха, Моцарта и Бетховена. Но, несмотря на поверхностное знакомство с классикой, зачастую люди боятся сложности и разнообразия этого удивительного мира и не решаются изучить великое наследие, созданное за последнее тысячелетие.

История классической музыки во многом напоминает историю западной цивилизации. Она отражает эпоху, когда жили разные композиторы, и те музыкальные инструменты, которыми они могли пользоваться. Григорианские распевы средневековых церквей, «Времена года» Вивальди, «Мессия» Генделя, увертюра «1812»

Чайковского, Девятая симфония Бетховена с великолепной «Одой к радости», «Торжественные и церемониальные марши» Элгара — все великие произведения классической музыки отражают атмосферу своей эпохи и позволяют почувствовать ее современным слушателям.

Великие произведения классической музыки знаменовали важные этапы жизни как для отдель-

Вверху: «Коронование королевы Виктории в Вестминстерском аббатстве», 1838

ных людей, так и для целых наций. Всем знакомы «Свадебный марш» Мендельсона и третья часть Второй фортепианной сонаты Шопена, «Траурный марш». В дни государственных торжеств повсюду звучат величественные гимны — церемония коронации британских монархов всегда сопровождается гимном Генделя «Садок-свя-

щенник». Из тех, кто слышал исполнение «Адажио для струнных» Сэмюэла Барбера в лондонском Королевском Альберт-холле под управлением американского дирижера Леонарда Слаткина 14 сентября 2001 года, через четыре дня после того, как террористы атаковали Нью-Йорк и Пентагон, немногие смогут забыть потрясающее эмоциональное воздействие этой великолепной музыки.

Историю классической музыки можно разделить на несколько этапов: ранний и эпоха Ренессанса, эпоха барокко, классический период, эпоха романтизма и современный период. И в каждом периоде были великие композиторы, мелодии которых вам наверняка хорошо знакомы. Естественно, что в ранний период преобладали сочинения, написанные для церкви. После Реформации общество стало более светским, и музыка превратилась в особую форму развлечения.

Вверху: Квартет валторн репетирует перед концертом

Вверху справа: Военный оркестр на церемонии выноса знамени в Лондоне

С. 10–11: Заключительный вечер «Променад-концертов» в лондонском Королевском Альберт-холле

Королевские дома и аристократические семейства в эпоху Ренессанса и барокко покровительствовали музыкантам. В этот период сложились небольшие ансамбли, исполнявшие камерную музыку для публики, готовой платить за развлечение. Концерты и другие музыкальные программы проходили в специально построенных залах. Всё большую популярность стали приобретать особые формы музыки — балет и опера. Но за спектакли тоже надо было платить. Современная публика во многих отношениях испорчена. Да, сегодня появляются прекрасные музыкальные произведения, чаще всего экспериментальные, написанные с использованием новых приемов и инструментов. Но вы без труда найдете практически любое классическое произведение на CD или в Интернете. Современная публика, как никогда раньше, может в полной мере насладиться звучанием инструментов, которые сформировали западную традицию классической музыки. Благодаря усилиям таких энтузиастов, как дирижеры Дэвид Манро и Джон Элиот Гардинер, сегодня барочную музыку исполняют на аутентичных инструментах, что дает слушателям возможность погрузиться в уникальную атмосферу той эпохи.

В такой книге, как та, что вы держите в руках, можно дать лишь самое краткое описание процесса развития классической музыки. Мы познакомимся с каждым историческим периодом и с биографиями некоторых знаменитых композиторов того времени. Об остальных мастерах мы поговорим вкратце. Надеемся, что вам захочется узнать об истории и музыке больше, и для этого в конце книги вы найдете список рекомендованной литературы и полезных сайтов. Мы лишь приоткроем дверь в восхитительный мир классической музыки, но это будет хорошая отправная точка. Музыка, которую вы сможете прослушать, перейдя по QR-кодам, даст вам возможность почувствовать аромат каждого из описанных в книге периодов. Мы хотим разжечь ваш аппетит. Надеемся, что вам понравится то, что вы услышите, и вы захотите узнать больше о той музыке и композиторах, о которых мы рассказали в этой книге.

ХРОНОЛОГИЯ

590–604 Развитие григорианского хора

695 Развитие органума — ранней формы контрапункта

1000 Гвидо Аретинский изобретает нотное письмо

1050 Григорианский хорал вытесняется полифоническим пением; в Европе появляется арфа, время подтвердило ценность нотного письма

1090 Первый крестовый поход; взятие Иерусалима

1125 Во Франции появляются первые трубадуры

1136 Начало строительства Нотр-Дам в Париже

1200 Тарелки начинают применяться как музыкальный инструмент

1325 Начало использования педалей у органа; появляется первая полифоническая месса — Месса Турне.

1340 Гийом де Машо, который первым начал издавать музыкальные

произведения, становится каноником Реймского собора во Франции

1347 В Европе свирепствует чума; численность населения сокращается

1360 Появление первых клавикордов и клавесинов

1437 Джон Данстейбл использует контрапункт в музыкальном произведении

1453 Падение Константинополя

1454 Гутенберг изобретает печатный пресс

1465 Появляются первые печатные музыкальные произведения

1490 При дворах итальянских правителей появляется балет

1492 Первое путешествие Колумба в Новый Свет

1499 В Оксфордском университете учреждают степени по музыке

1505 Рождение Томаса Таллиса

1509 Королем Англии становится Генрих VIII

1516 В Италии впервые гравировать ноты на пластинах

1517 95 тезисов Мартина Лютера; начало протестантской Реформации

1534 Генрих VIII провозглашает себя главой англиканской церкви

1536 В Испании выходит первый песенник в сопровождении лютни

1542 Рождение Уильяма Бёрда

1553 Начало создания скрипок в их современном виде

1567 Рождение Клаудио Монтеверди

1570 Первый музыкальный фестиваль в честь святой Цецилии проводится в Нормандии

1573 Первое собрание Флорентийской камераты

1580 Первое упоминание об английской народной песне «Зеленые рукава»

1585 Джованни Габриэли становится капельмейстером венецианского собора Святого Марка; смерть Томаса Таллиса

1600 Арфы впервые появляются в оркестрах; в Англии распространяется блок-флейта

1606 Первое исполнение опер под открытым небом в Риме

1616 В Праге создается Коллегиум Музикум

1623 Смерть Уильяма Бёрда

1637 Рождение Дитриха Букстехуде; на средства семейства

Трон в Венеции открывается первый публичный оперный театр Сан-Кассиано

1644 Рождение знаменитого скрипичного мастера Антонио Страдивари

1643 Смерть Клаудио Монтеверди

1648 Основными элементами оперы становятся ария и речитатив

1650 Николо Амати из итальянской Кремоны доводит современную скрипку до совершенства; развитие модуляции; появление двух типов увертюры — итальянской и французской

1652 При французском дворе в моду входит менуэт; в Вене открывается первый оперный театр

1653 Рождение Арканджело Корелли

1659 Рождение Генри Перселла

1660 Рождение Доменико Скарлатти

1664 Валторна становится оркестровым инструментом

1669 Пьер Перрен получает королевский патент на основание Королевской академии оперы

1671 Открытие парижской Оперы

1678 Рождение Антонио Вивальди; в Гамбурге открывается первый в Германии оперный театр

1685 Рождение Иоганна Себастьяна Баха; рождение Георга Фридриха Генделя

1681 Рождение Георга Филиппа Телемана

1695 Смерть Генри Перселла

1707 Смерть Дитриха Букстехуде

1709 Изобретение фортепиано; великий итальянский мастер клавесинов Бартоломео Кристофори делает четыре *gravicembali col piano e forte* (клавесин с тихим и громким звуком, пианофорте)

1711 В оркестре впервые появляется кларнет

1713 Смерть Арканджело Корелли

1714 Гендель переезжает в Англию, где 17 июля 1717 года с баржи на Темзе исполняется «Музыка на воде», написанная для Георга I; в парижской Опере открывается школа танца

1717 Иоганн Себастьян Бах становится капельмейстером герцога Ангальт-Кётенского; он создает знаменитые светские сочинения, в том числе «Бранденбургские концерты»

1721 Бах дарит «Бранденбургские концерты» маркграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведтскому

1725 Смерть Доменико Скарлатти; открытие пражской Оперы

1732 Открытие первого оперного театра в Ковент-Гарден; в Лондоне создается академия старинной музыки; рождение Йозефа Гайдна

1737 Смерть Антонио Страдивари

1750 Смерть Иоганна Себастьяна Баха

1756 Рождение Вольфганга Амадея Моцарта

1757 Первый публичный концерт в Филадельфии

1759 Смерть Георга Фридриха Генделя

1770 Рождение Людвиг ван Бетховена

1767 Смерть Георга Филиппа Телемана

1773 В Вене входит в моду вальс

1775 Гайдн начинает работать у графа Эстерхази, где создает струнные квартеты и симфонии

1776 Декларация независимости США; в Милане построен театр Ла Скала; в Москве основан Большой театр

1781 Моцарт переезжает в Вену

1785 11 февраля в венском казино Мельгрубе впервые исполнен концерт для фортепиано с оркестром № 20 Моцарта; солировал сам композитор

1787 Моцарт пишет «Маленькую ночную серенаду»

1789 Французская революция

1791 Смерть Вольфганга Амадея Моцарта

1792 Рождение Джоаккино Россини

1795 Создание парижской консерватории

1797 Рождение Франца Шуберта

1798 Гайдн заканчивает «Мессу во времена страха» (Missa in Angustiis, или Мессу для лорда Нельсона) в честь исторической победы при Абукире

1799 Наполеон приходит к власти

1803 Рождение Гектора Берлиоза

1804 Рождение Иоганна Штрауса-старшего; Наполеон становится императором Франции

1805 Бетховен заканчивает Пятую симфонию — пожалуй, самое знаменитое произведение классической музыки. Премьера симфонии состоялась в Вене

1809 Смерть Йозефа Гайдна; рождение Феликса Мендельсона

1810 Рождение Фредерика Шопена; рождение Роберта Шумана

1812 Бегство Наполеона из Москвы

1813 Рождение Джузеппе Верди; рождение Рихарда Вагнера; создание Лондонского филармонического общества

1822 Создание Королевской академии музыки Лондоне

1824 Рождение Антона Брукнера; Шуберт пишет струнный квартет «Смерть и девушка», ноты публикуют лишь в 1831 году, спустя три года после его смерти

1825 Рождение Иоганна Штрауса-младшего; открытие в Москве нового

здания Большого театра по проекту Андрея Михайлова

1827 Смерть Людвиг ван Бетховена

1828 Смерть Франца Шуберта

1833 Рождение Иоганнеса Брамса

1835 Вильгельм Фридрих Випрехт и Карл Мориц патентуют тубу

1831 Рождение Антонина Дворжака

1842 Скрипач Юрели К. Хилл основывает нью-йоркское филармоническое общество

1843 Рождение Эдварда Грига

1845 Рождение Габриэля Форе

1846 Бельгийский мастер Адольф Сакс патентует саксофон

1847 Смерть Феликса Мендельсона; Теобальд Бём патентует флейту

1849 Смерть Фредерика Шопена; смерть Иоганна Штрауса-старшего

1854 Брамс пишет первое фортепианное трио. В 1891 году он его переделает

1856 Смерть Роберта Шумана

1857 Рождение Эдуарда Элгара; Карл Галле дает абонементные концерты в Манчестере

1858 Рождение Джакомо Пуччини

1859 Чарльз Дарвин публикует «Происхождение видов»

1860 Рождение Густава Малера

1862 Рождение Клода Дебюсси; рождение Фредерика Дилиуса

1864 Рождение Рихарда Штрауса

1865 Рождение Яна Сибелиуса

1868 Смерть Джоаккино Россини

1869 Смерть Гектора Берлиоза

1871 Открытие Альберт-холла в Лондоне;

премьера оперы Верди «Аида» в оперном театре Каира состоялась 24 декабря под руководством Джованни Боттезини

1872 Рождение Ральфа Воан-Уильямса

1874 Рождение Густава Холста; завершение строительства Оперы Гарнье в Париже

1875 Премьера самой популярной оперы мира «Кармен» Жоржа Бизе состоялась в парижской Опера Комик 3 марта и закончилась полным провалом!

1876 Открытие Фестшпильхауса в Байрейте первым полным представлением «Кольца нибелунгов» Вагнера

1877 Томас Эдисон создает фонограф; в Большом театре премьера «Лебединого озера» Чайковского

1879 Рождение Отторино Респи

1881 Создание Бостонского симфонического оркестра

1882 Создание Берлинского филармонического оркестра

1883 Смерть Рихарда Вагнера; открытие театра Метрополитен в Нью-Йорке; основание Королевского колледжа музыки в Лондоне

1888 Основание Королевского оркестра Концертгебау; Римский-Корсаков заканчивает оркестровую сюиту «Шехерезада»

1890 Премьера «Спящей красавицы» Чайковского в Мариинском театре в Санкт-Петербурге

1896 Смерть Антона Брукнера

1897 Смерть Иоганнеса Брамса

1899 Смерть Иоганна Штрауса-младшего

1901 Смерть королевы Виктории; смерть Джузеппе Верди

1904 Смерть Антонина Дворжака; создание Лондонского симфонического оркестра; первая радиопередача музыки в Граце, Австрия

1905 Клод Дебюсси заканчивает оркестровую сюиту «Море»

1907 Смерть Эдварда Грига

1910 Рождение Сэмюэла Барбера

1913 Рождение Бенджамина Бриттена; Игорь Стравинский пишет «Весну священную»

1914 Начало Первой мировой войны

1916 Смерть Густава Малера

1917 Из-за революции русские композиторы отправляются в эмиграцию, среди них Сергей Рахманинов

1918 Смерть Клода Дебюсси

1920 Первые рекламные радиопередачи в Питсбурге, США; 11 ноября Лондонский симфонический оркестр под управлением Альберта Коутса впервые исполнил сюиту Холста «Планеты»

1922 Джордж Гершвин пишет «Голубую рапсодию»

1928 Премьера «Болеро» Мориса Равеля в парижской Опере

1924 Смерть Габриэля Форе; смерть Джакомо Пуччини

1934 Смерть Фредерика Дилиуса; смерть Эдуарда Элгара; смерть Густава Холста

1936 Смерть Отторино Респиги

1943 Бела Барток заканчивает концерт для оркестра, премьера состоялась 1 декабря 1944 года в бостонском Симфония-холле. Бостонским симфоническим оркестром дирижировал Сергей Кусевицкий

1944 Премьера сюиты Аарона Копленда «Весна в Аппалачах» в библиотеке Конгресса, Вашингтон

1948 Студия Columbia выпускает долгоиграющие пластинки

1949 Смерть Рихарда Штрауса

1957 Смерть Яна Сибелиуса

1958 Смерть Ральфа Воан-Уильямса

1976 Смерть Бенджамина Бриттена

1981 Смерть Сэмюэла Барбера; в Германии выпущен первый CD с записью Альпийской симфонии Рихарда Штрауса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна

РАННИЙ ПЕРИОД И ЭПОХА РЕНЕССАНСА

«И я говорила и писала это не по велению моего сердца или другого человека, но по великой тайне Господа и услышала и получила эти строки на Небесах. И снова я услышала голос с Неба: «Возопи и пиши это!»

Хильдегарда Бингенская. Scivias («Познай пути Света»)

К этому периоду относят музыку, написанную до XVII века. Период охватывает более тысячи лет музыкальной традиции. Бóльшая часть этой музыки была написана для католических богослужений в период от падения Западной Римской империи до великой революции в мире искусства, ознаменованной Ренессансом. Многие произведения были «утрачены» и открыты вновь лишь в прошлом веке, когда интерес к истории музыки стал подкрепляться наукой. Сегодня благодаря современным записям средневековую музыку может услышать больше людей, чем во времена ее создания.

Классическая музыка берет начало в Древней Греции. Пифагор, которого мы знаем по знаменитой теореме о сторонах прямоугольного треугольника, первым начал кодировать музыкальные произведения. Древние музыкальные инструменты, такие как струнная лира, были предшественника-

ми тех, что хорошо нам знакомы сегодня по большим симфоническим оркестрам.

Бóльшая часть музыки, дошедшая до нас с тех времен, носит религиозный характер. Это неудивительно, учитывая центральную роль, что играла церковь тогда в жизни каждого человека. Да и са-

Вверху: Религиозная церемония: король Людовик XII за молитвой

Слева: Нотр-Дам, Париж

Вверху: Старинные инструменты: гравюра XV века изображает падение стен Иерихона от звука труб войска Иисуса Навина

мыми образованными людьми того времени были монахи, монахини и клирики. Самой распространенной формой музыки являлся хорал. Его можно было услышать в любой церкви, чаще всего григорианский. Название он получил в честь Григория I, занимавшего папский престол с 590 по 604 год. Именно он приказал упростить и каталогизировать церковную музыку. Однако существовали и другие формы церковных песнопений. Хорал — это разновидность монофонической музыки, которую исполняли преимущественно хором.

С XII века популярность приобрели и светские песни странствующих менестрелей и трубадуров, где воспевалась куртуазная любовь и рыцарские подвиги.

С XII века одноголосную церковную музыку постепенно вытесняет многоголосная, полифоническая, в которой присутствуют две или более независимых мелодий. В конце XII века в парижском соборе Нотр-Дам работали два музыканта, Леонин и Перотин. Леонин составил первый манускрипт полифонической музыки *Magnus Liber* (Большая книга), а Перотин его отредактировал.

Манускрипт Леонина — это отражение серьезных перемен: появилась и стала развиваться нотная запись музыки. До этого певцы заучивали распевы на слух и передава-

Слева: Григорианский хорал: Буквица «Е» из Псалтиря Пия II с григорианским хоралом

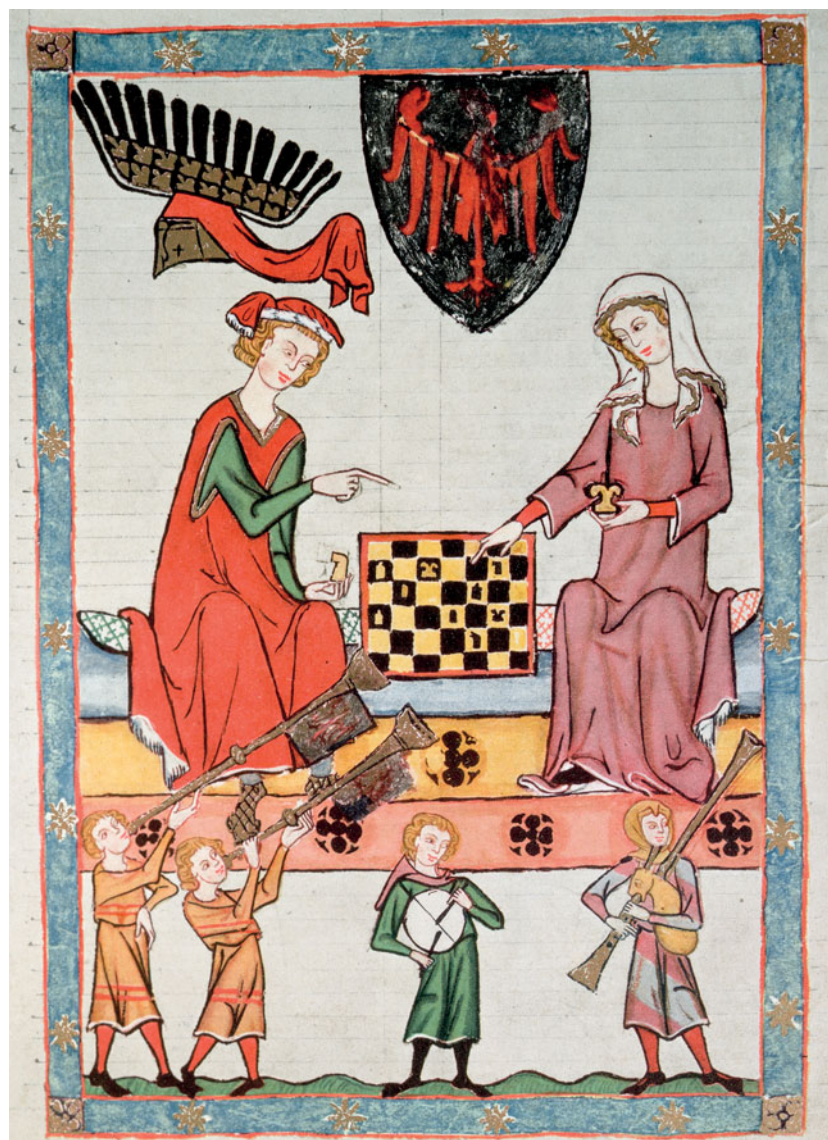
«Жоскен — мастер нот; они покоряются его воле, тогда как другим композиторам приходится делать то, чего хотят от них ноты».

Мартин Лютер о Жоскене Дебре, величайшем композиторе эпохи по мнению его современников

ли в устной форме. Естественно, что со временем неизбежны были мелкие изменения. Нотная запись позволила передавать музыку в неизменной форме. А когда в середине XV века появился печатный пресс, музыка получила еще большее распространение. В 1501 году Петруччи изобрел печатный пресс для печатания нот.

В ранний период основным заказчиком музыки была церковь. В эпоху Ренессанса появилось множество богатых аристократов и купцов. Разбогатев, эти люди потянулись к искусству, стали меценатами. Они покровительствовали художникам и музыкантам. Во время Ренессанса (Возрождения) науки и искусства пережили радикальную перемену. По мере расширения знаний люди начинали оспаривать существующий порядок. Великими покровителями искусств были итальянские аристократы, в том числе флорентийское семейство Медичи. В эту эпоху особое распространение получила инструментальная музыка — она скрашивала досуг меценатов.

Однако в эпоху Ренессанса произошла и Реформация. Европа была охвачена религиозными войнами. И на этом фоне начался другой великий этап в истории музыки — наступила эпоха барокко.

Вверху: Музыка как развлечение: король Оттон IV Бранденбургский играет в шахматы, слушая придворных музыкантов

«Доктор Тай был человеком раздражительным и капризным, особенно на склоне лет. Иногда он играл на органе в капелле королевы Елизаветы. Играл он много, но музыка его не радовала слух, и тогда она посылала алтарника сказать, что он играет фальшиво, а он отвечал, что это ее уши фальшивят».

Энтони Вуд (1632–1695) об
английском композиторе
Кристофере Тае

Слева: Генрих VIII с принцем Эдуардом и Джейн Сеймур,
картина из дворца Хэмптон-Корт

ТАЛЛИС

«Здесь лежит достойный человек, посвятивший свою долгую жизнь музыке. Звали его Томас Таллис. Он достиг высот в своем благородном занятии. Много лет он служил в капелле и удостоился похвал нескольких монархов, что есть большая редкость. Его музыкой восхищались король Генрих и придворные принца Эдуарда, королева Мария и наша королева Елизавета».

Надпись на надгробии Томаса Таллиса в церкви Сент-Элфидж в Лондоне. Таллис похоронен здесь, а его надгробие в начале XVIII века было перестроено

Томас Таллис играл ведущую роль в английской литургической музыке в XVI веке. Это был очень непростой период в истории церкви, и музыка Таллиса отражает противоречия эпохи, поскольку он работал и для католической, и для протестантской церквей.

Томас Таллис родился в самом начале XVI века, вероятно, в 1505 году. О его детстве и юности мы почти ничего не знаем. Но он был истинным католиком и сохранил свою веру до конца жизни, несмотря на сильнейшее давление, которое еще больше усилилось после 1558 года, когда на трон возшла Елизавета I. Он так никогда и не вступил в лоно новой церкви. Томас Таллис всегда писал музыку для церкви. В 1531 году он стал органистом

бenedиктинского монастыря в Дувре, а в 1537 году переехал в Лондон и поступил на службу в церковь Святой Марии на Холме.

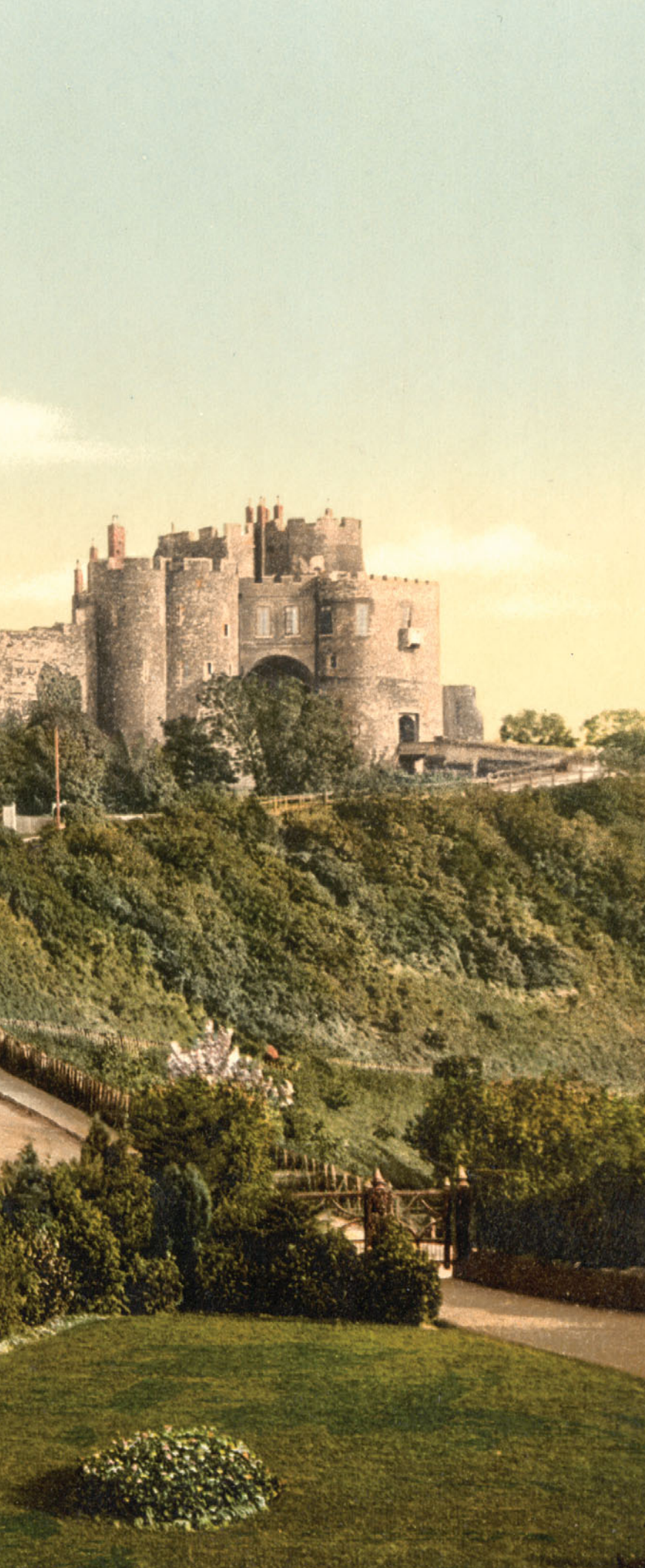
В следующем году он стал органистом августинского аббатства Святого Креста в Уолтэме, но к этому времени Генрих VIII уже порвал отношения с Римом и начал кампанию по полному разорению монастырей. Уолтэмское аббатство было распущено последним — королевские пред-

Tomase
Inglese

Tallis
Compositore

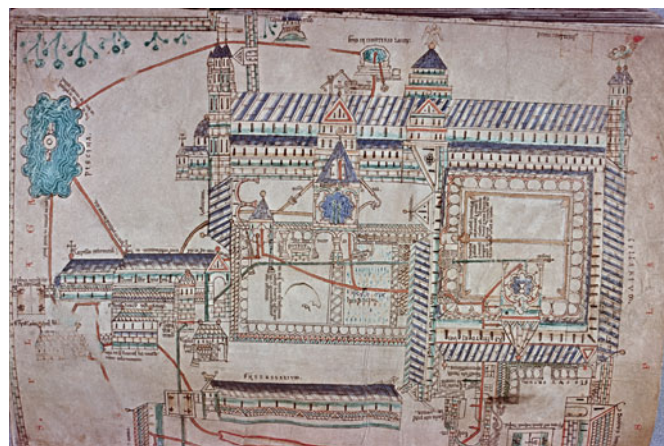

ставители окончательно прекратили его работу в 1540 году.

Таллис перебрался в кафедральный Кентерберийский собор, где прослужил три года. В 1543 году его отправили ко двору, где ему был пожалован чин джентльмена королевской капеллы. Пост придворного органиста и композитора Томас Таллис занимал на протяжении 42 лет вплоть до самой смерти в 1585 году.

Томас Таллис женился в 1552 году. Королева Мария подарила ему поместье в Кенте, которое стало для него источником постоянного дохода. В 1575 году финансовое положение Таллиса еще более упрочилось. Королева Елизавета даровала Таллису и Уильяму Бёрду монопольное право печати и публикации нот на бумаге на 21 год. Среди опубликованных Таллисом и Бёрдом нот был первый изданный в Англии сборник гимнов и мотетов *Cantiones Sacrae*. Таллис умер 23 ноября 1585 года в своем доме в Гринвиче. Его похоронили в церкви Сент-Элфидж в Гринвиче. В 1710 году во время бури церковь была разрушена. Восстановлением ее руководил Николас Хоксмур. Во время реконструкции гробница Таллиса оказалась уничтожена.

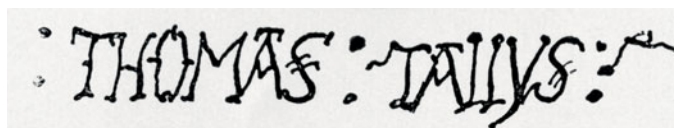
Вверху: План Кентерберийского собора, где Таллис служил органистом, XII век

Слева: Дуврский замок. Таллис жил и работал неподалеку

Ранние композиции Таллиса представляли собой антифонные молитвы. Примером этого может служить *Salve intemerata virgo* — очень типичное произведение для английской литургической музыки до разрыва Генриха VIII с Римом. Во время краткого правления Эдуарда VI начала формироваться англиканская литургия. Таллис одним из первых композиторов начал писать гимны на английском языке. После смерти Эдуарда на трон в 1553 году взошла королева Мария, и в моду вновь вернулась католическая традиция. В этот период Таллис трудится очень плодотворно. В 1554 году он сочинил *Puer natus est nobilis* («Рождественскую мессу», 1554) — одно из немногих произведений, которое можно точно датировать.

Католическое возрождение, ознаменованное правлением Марии, оказалось недолговечным. В 1558 году на английский трон взошла Елизавета. Новая королева изменила религиозную атмосферу страны, и господство протестантизма стало полным. Таллис продолжал сочинять музыку до конца жизни, но при этом оставался более консервативным, чем его современники, в том числе и Уильям Бёрд.

Слева: Церковь Сент-Элфидж в Гринвиче, где был похоронен Таллис. Его гробница была разрушена в XVIII веке

ТАЛЛИС

РОДИЛСЯ: ок. 1505,
место рождения неизвестно

УМЕР: 1585, Гринвич, Англия

ПОВЛИЯЛ НА: Воан-Уильямса

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

O Nata Lux de Lumine

If You Love Me («Если любите меня»)

«Плач Иеремии»

Laudate Dominum

Puer natus est nobis («Рождественская месса»), 1554)

Spem in Alium, Nunquam Habui (1573)

ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ РАННЕГО ПЕРИОДА И ЭПОХИ РЕНЕССАНСА

• **Гийом Дюфаи (1397–1474).** Бельгиец по рождению, Дюфаи писал и светскую, и религиозную музыку. Одно из его произведений – месса L’Homme Arme («Вооруженный человек»), написанная в 50-е годы XV века.

• **Джон Данстейбл (1390–1453).** Английский композитор Данстейбл пользовался настолько большим влиянием, что многие перемены в музыке того периода (в том числе и разработку контрапункта) ошибочно приписывают ему. Его творчество было широко известно во всей Европе.

• **Хильдегарда Бингенская (1098–1179).** Германская монахиня, с 1147 года аббатиса нового монастыря в Бингене. Хильдегарда была известным поэтом, дипломатом и композитором — очень необычно для женщины того времени. В ее творчестве преобладают одноголосные религиозные сочинения.

• **Гильом де Машо (ок. 1300–1377).** Хотя французский композитор де Машо был священником, он сочинял не только религиозную, но и светскую музыку. Он одним из первых композиторов использовал полифонию для поэзии — De Touts Flours. Такое построение доминировало в музыке вплоть до конца XV века. Единственную мессу Messe de Notre Dame Машо написал примерно в 1363 году.

Вверху: Иллюстрация из манускрипта Хильдегарды Бингенской

• **Йоханнес Окегем (ок. 1414–1497).** Уроженец Нидерландов Окегем был придворным музыкантом французского короля Карла VII. Одновременно он выполнял и дипломатические обязанности. Окегем писал и светскую, и религиозную музыку. Как и Дюфе, в середине XV века Окегем написал мессу L’Homme Arme.

• **Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (ок. 1525–1594).** Итальянский композитор Палестрина был одним из самых плодовитых мастеров позднего Ренессанса. Его творчество — это апогей контрапункта. Ему приписывается около 650 композиций, преимущественно религиозных, в том числе Missa Brevis («Короткая месса») 1570 года и «Плач Иеремии» 1588 года.

• **Джон Тавернер (1490–1545).** Не следует путать этого английского композитора с нашим современником Джоном Тавернером (род. 1944). Тавернер был ярким протестантом, соратником Томаса Кромвеля, органистом, учителем музыки и певцом. Писал он преимущественно религиозную музыку, в том числе Magnificat (ок. 1540).

Справа: Итальянский композитор XVI века Джованни Палестрина

МУЗЫКА БАРОККО

«Любая хорошая музыка должна трогать душу».

Клаудио Монтеверди

Эпохой барокко называют примерно 150 лет с начала XVII до середины XVIII века. Этот период сыграл важнейшую роль в развитии музыки. Именно тогда появились настоящие оркестры, родилась опера, получили развитие многие музыкальные термины и концепции, которые живы и по сей день. Слово «барокко» происходит от португальского barroco — так называли жемчужины неправильной формы. Изначально такой термин использовался только для обозначения пышного архитектурного стиля, но к тому времени, когда ученые стали называть так и музыкальный стиль того времени, он утратил негативный оттенок. Широко использоваться для обозначения музыки, написанной в период между Ренессансом и классической эпохой, термин «барокко» стал лишь в XX веке.

В этот период истинный расцвет переживала не только музыка. В литературе творили Шекспир и Сервантес, в живописи — Рембрандт и Рубенс. В Англии работали такие великие архитекторы, как сэр Кристофер Рен, Николас Хоксмур и сэр Джон Ванбру. Именно в это время трудились Галилей и сэр Исаак Ньютон. Эпоха барокко стала золотым веком искусства и науки.

В барочной музыке, как и в музыке Ренессанса, были широко распространены полифония и контрапункт, но использовались эти приемы совершенно иначе. Вместо перепле-

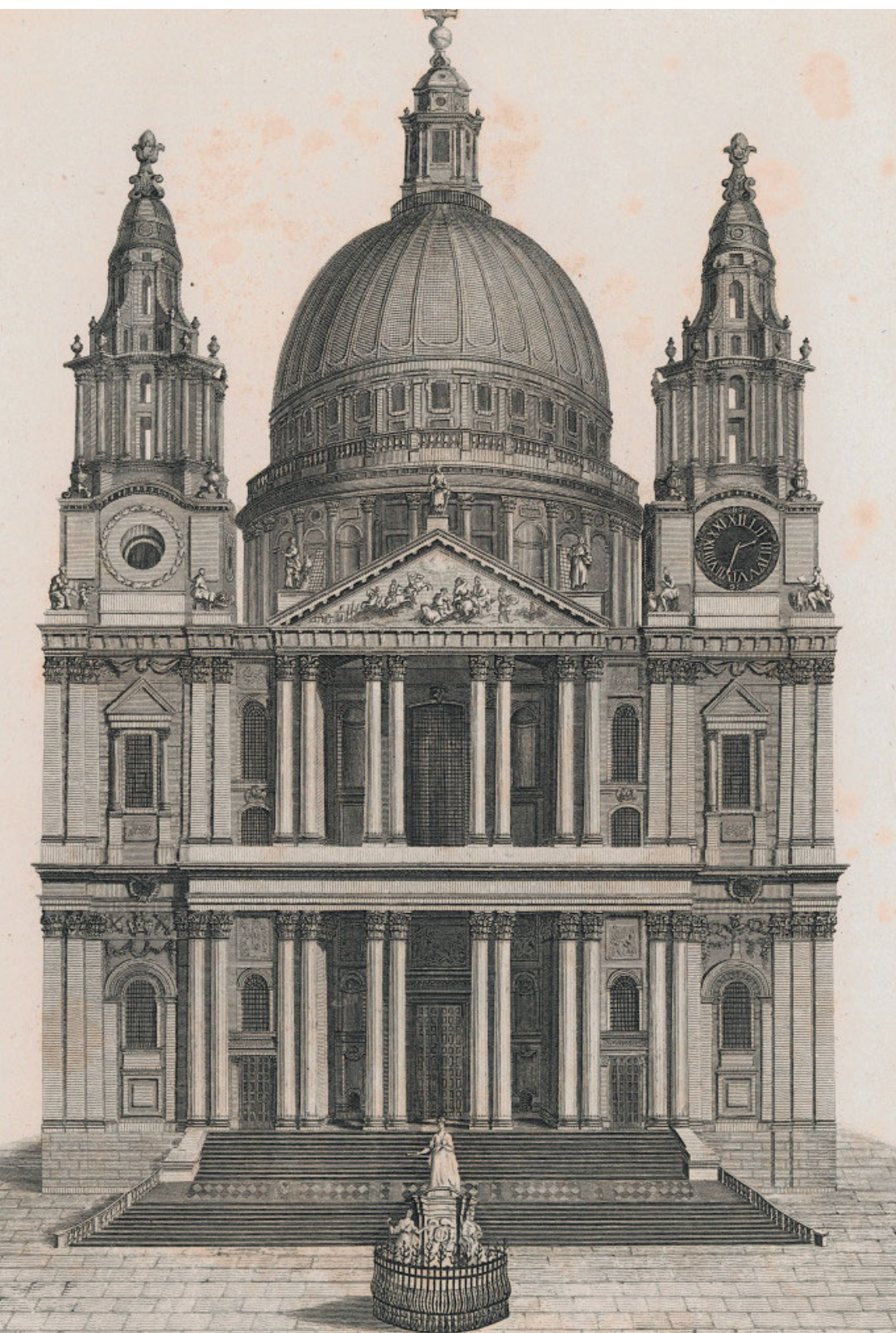
тенных мелодий в барочной музыке появился солирующий голос или инструмент в сопровождении басового голоса. Монтеверди назвал новую технику, появившуюся в конце XVI века, *secondo prattica* (второй формой) в отличие от *primo prattico* (первой формы) Ренессанса. Басовый голос многоголосного сочинения получил название *basso continuo* (непрерывный бас). В *basso continuo* имелись свои аккорды, которые обозначались цифрами. Сочетание сольного пения с аккомпанементом *basso continuo* стали называть «монодией» (от греческого слова, обозначающего пение в одиночку).

Между музыкой барокко и Ренессанса существуют и другие раз-

Справа: Гравюра с изображением традиционного для XVIII века камерного оркестра

klla gentil goder ti ueggio entro confin si uago nelle
 dove e ne gigli del suo candido seno la uera Imago
 felice appien Italia uerra ora che d'innocenza età godendo il
 fare ne pur sai che dir uoglia accenda di fortuna ombra di
 Doglio uerranno un giorno anco per te i martini e ti uidi far

**«Совершеннейший,
редчайший
виртуоз!»**

Герцог Саксен-
Айзенахский об Иоганне
Пахельбеле

Слева: Архитектура барокко:
геометрическая проекция западного
портала собора Святого Павла

личия. В эпоху барокко музыку часто писали певцы и музыканты-виртуозы, поэтому она была очень сложна для исполнения. В барочной музыке широко использовались «украшения» — часто они были импровизацией исполнителя. Музыкальные инструменты стали играть более важную роль. Традиция пения *a capella* («в церковной манере»), то есть без инструментального аккомпанеента, начала постепенно уходить в прошлое.

В результате развития монодии появилась опера. Такой метод пения позволял слушателям четко слышать текст, исполняемый певцом-солистом в сопровождении музыкальных инструментов. Солисты получили возможность драматически интерпретировать музыку. Считается, что опера появилась благодаря флорентийской камерате — кружку любителей музыки, поэтов, ученых-гуманистов и профессиональных музыкантов. Эта группа возникла в конце XVI века.

Флорентийская камерата собиралась в доме графа Джованни де Барди. В нее входили композиторы Джулио Каччини и Якопо Пери, а также поэт Оттавио Ринуччини. Все они живо интересовались античным искусством и особенно древнегреческой музыкальной драмой. Результатом совместной работы Каччини, Пери и Ринуччини стала первая настоящая опера «Дафна» (1598). В 1600 году они же сочинили оперу «Эвридика».

Клаудио Монтеверди полагал, что сочетание музыкальной гармонии и текста должно широко использоваться в светской музыке. Он стал одним из самых заметных композиторов своего поколения. В 1607 году он написал оперу «Орфей». «Орфей» послужил важной вехой в истории развития новой музыкальной школы — в этой опере были прекрасно продемонстрированы новые эффекты и приемы.

Для постановки оперы требовалась сцена. В эпоху барокко появились первые залы, построенные специально для этой цели. Первый публичный оперный театр открылся в Венеции в 1638 году. Такие же театры вскоре появились во многих крупных европейских городах. Стоимость постановок была

«Сочинения более совершенные, чем что-либо созданное ранее».

*Иоганн Готфрид Вальтер
о вокальных сочинениях Иоганна
Пахельбеля*

очень высока — требовались декорации, костюмы, спецэффекты. Неудивительно, что билеты стоили очень дорого (некоторые вещи никогда не меняются!) и опера считалась развлечением для элиты.

Светский характер оперы нравился не всем. Католическая церковь не принимала светской музыки, и во время религиозных праздников и постов оперы часто запрещали. Параллельно с оперой развивалась и религиозная музыка в стиле барокко — оратория. К концу эпохи барокко развитие этого жанра достигло апогея. Именно тогда появились «Мессия» Генделя и великолепная оратория «Сотворение мира» Гайдна.

Эпоха барокко дала нам не только оперу, но и оркестр. В этот период активно развивались музыкальные инструменты. Многие известные композиторы и музыканты этого времени работали при королевских дворах Европы и в аристократических семействах. При дворах существовали небольшие музыкальные ансамбли, исполнявшие новые сочинения. Эпоха барокко — период расцвета камерной музыки. Особую популярность приобретали различные музыкальные инструменты, в первую очередь скрипка. Но для исполнения опер небольших ансамблей было мало. Так появились оркестры.

К середине XVIII века сложность и богатство барочной музыки стали терять популярность. В истории музыки начался новый этап — классицизм.

КОРЕЛЛИ

«Имя Арканджело Корелли всегда будет занимать первое место в истории концерто грассо».

Из книги «История музыки. Том 2: Ренессанс и барокко», под ред. Алека Робертсона и Дениз Стивенс

Арканджело Корелли, которого современники прозвали Il Divino (Божественный), родился 17 февраля 1653 года в Фузиньяно, близ Болоньи. Он был не только композитором, но и известным скрипачом. Известность к этому итальянскому музыканту пришла в Париже в 1672 году. Хотя мы мало знаем о его юности, известно, что искусству игры на скрипке он учился у Джованни Баттисты Бассани, а композиции — у Маттео Симонелли.

Из Франции Корелли отправился в Германию, где с 1681 года работал при дворе курфюрста Баварии. Через несколько лет он вернулся в Италию. С 1685 по 1689 год Корелли жил в Риме под покровительством изгнанной шведской королевы Кристины и кардинала Пьетро Оттобони, племянника будущего папы римского Александра VIII, избранного на престол в 1689 году. С 1689 по 1690 год Корелли пребывал в Модене, где пользовался покровительством герцога Моденского. Остаток жизни композитор провел в Италии. В 1708 году он отправился в Рим, а затем в Неаполь.

Корелли занимался не только композицией. Он дирижировал исполнением опер, ораторий и других масштабных произведений. В Италии под его руководством исполняли произведения Генделя. Оратория Генделя «Триумф Времени и Разочарования» была впервые исполнена в Риме в 1708 году.

Стиль исполнения Корелли сыграл важнейшую роль в развитии скрипичного искусства. Говорят, что пути всех знаменитых композиторов-скрипачей XVIII века ведут к Арканджело Корелли. Но Корелли использовал малую часть возможностей своего инструмента. Это очевидно по его рукописям: скрипичные партии у него очень редко поднимаются выше ре на первой струне, иногда достигая ми в четвертой позиции. Однажды Корелли отказался играть в увертюре Генделя «Триумф Времени и Разочарования» пассаж, достигавший ля, и глубоко оскорбился, когда композитор, который был моложе его на 32 года, с блеском сыграл эту ноту. Тем не менее Корелли повлиял не только на итальянских композиторов. Его сочинения изучал Иоганн Себастьян Бах — в 1689 году он написал фугу для органа (BWV 579) на основе опуса 3 Корелли.

КОРЕЛЛИ: СКРИПАЧ-ВИРТУОЗ, МАСТЕР «ДВОЙНЫХ НОТ»

Корелли был скрипачом-виртуозом. Его считают создателем приема «двойных нот» — когда две ноты играют одновременно. Именно ему мы обязаны разработкой современной техники использования смычка. Применяя этот прием, скрипач пальцами зажимает две отдельные струны и играет на них смычком одновременно, не переходя от струны к струне.

В книге Сесила Форсайта «Оркестровка» (Macmillan, 1914, репринт Dover, 1982) изобретение двойных нот приписывается итальянскому композитору, дирижеру и скрипачу эпохи барокко Карло Фарине. Его «Экстравагантное капричио» (1627) было опубликовано в Дрездене, когда Фарина был скрипачом при саксонском дворе.

На сайте для скрипачей (www.theviolinesite.com) новичков предупреждают о том, что исполнять двойные ноты гораздо сложнее, чем обычные, поскольку нужно точно располагать два пальца на двух струнах одновременно. «Иногда приходится переходить в более высокую позицию, чтобы можно было физически расположить пальцы в нужных местах. Двойными нотами на-

Вверху: Корелли сыграл важнейшую роль в развитии современной скрипичной техники

зывают также одновременную игру на трех или всех четырех нотах, хотя было бы правильнее называть такие приемы тройными или четверными».

Скрипач и писатель Клейтон Хэслоп (violinmastery.com) указывает, что исполнение двойных нот требует терпения и дисциплины, «даже готовности терпеть определенный дискомфорт, напоминающий артритные боли». Но наградой исполнителю будет «великолепное и почти уникальное для мира музыки звучание».

«Главная проблема — полностью контролировать руки и слух, — пишет Хэслоп. — Тогда двойные ноты будут красивыми и простыми для исполнителя. И все же это довольно сложный прием — вот почему педагоги пишут массу этюдов для отработки этой техники. Дам вам пару небольших советов. И первый: не следует сильно зажимать струны пальцами; играйте с минимально возможным давлением. Я даже не прижимаю струны к грифу, если не нужно играть фортиссимо».

Вверху: Шведская королева Кристина

Многим обязано Корелли и музыкальное общество Рима. Корелли был вхож в самые высокие аристократические круги. Долгое время он устраивал знаменитые понедельничные концерты во дворце кардинала Оттобони. Будучи скрипачом-виртуозом, Корелли внес огромный вклад в развитие современной техники использования смычка и одним из первых использовал эффект двойных нот. Его сочинения поражают удивительной мелодичностью и искусностью аккомпанемента. Справедливо говорят, что он освободил музыку от строгих правил контрапункта.

Корелли умер 8 января 1713 года, оставив после себя значительное состояние и прекрасную коллекцию произведений искусства. Он похоронен в римском Пантеоне.

КОРЕЛЛИ

РОДИЛСЯ: 17 февраля 1653 года в Фузиньяно, близ Болоньи

УМЕР: 8 января 1713 года в Риме

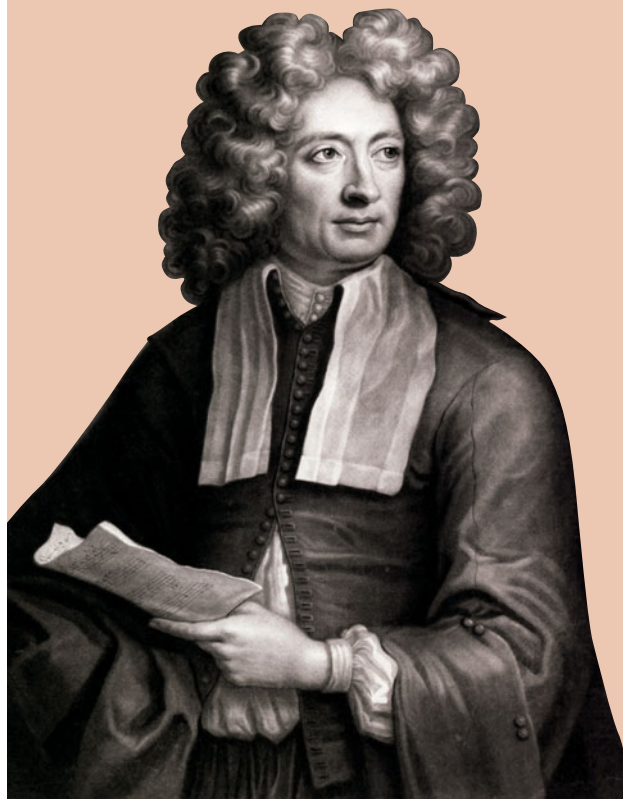
ПОВЛИЯЛ НА: Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

Sonate da Chiesa (1681)

Sonate da Camera (1694)

Concerto grosso (1714)

ПЕРСЕЛЛ

«Музыка — это ликование поэзии. Оба искусства могут существовать отдельно, но в слиянии своем они достигают совершенства, поскольку ни одно не стремится превзойти другое; они подобны остроумию и красоте, соединившимся в одном человеке».

Вступление к «Диоклетиану», 1690

Генри Перселл был сыном придворного музыканта, хориста королевской капеллы. Его отец пел на коронации короля Карла II. Точная дата рождения Перселла неизвестна, но считается, что он появился на свет 11 сентября 1659 года в Лондоне. С 1664 года после смерти отца Генри опекал его дядя, тоже хорист Королевской капеллы. Со временем он добился такого же права для племянника.

Перселл учился музыке у Генри Кука, а затем у Пелэма Хамфри. До ломки голоса он пел в хоре, но в 1673 году с пением пришлось расстаться. Тогда Генри назначили помощником Джона Хингстона, хранителя музыкальных инструментов короля. После смерти Хамфри в 1674 году Генри продолжил учебу у Джона Блоу и поступил в Вестминстерскую школу. В 1677 году Перселл сменил Мэтью Локка на посту композитора для королевских скрипок. В 1679 году он стал органистом Вестминстерского аббатства после своего учи-

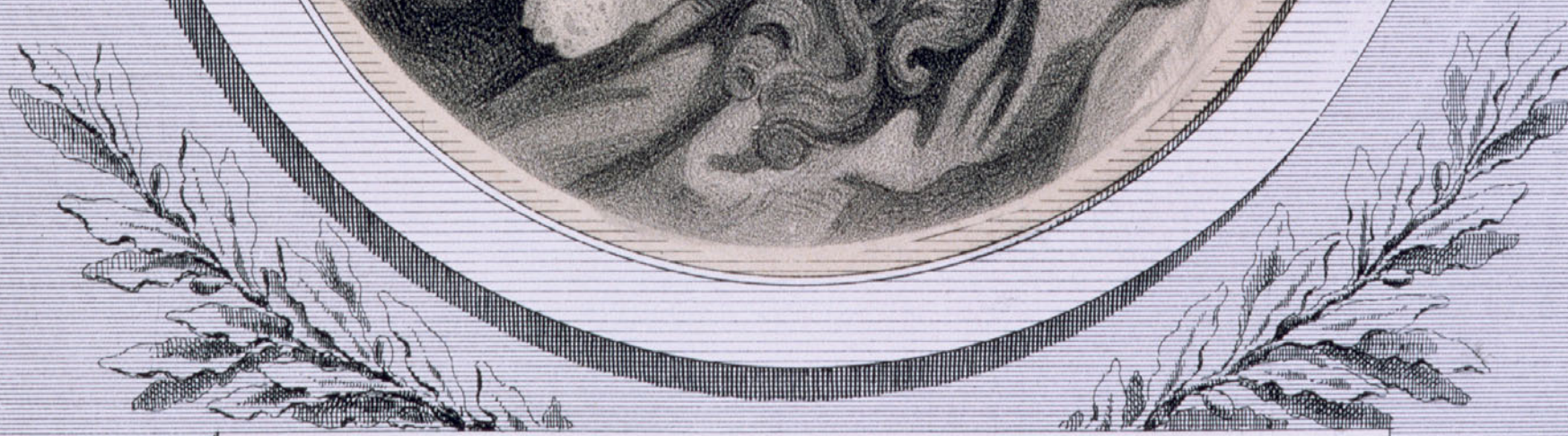
теля Джон Блоу, а через три года сменил Эдварда Лоу в должности органиста королевской капеллы.

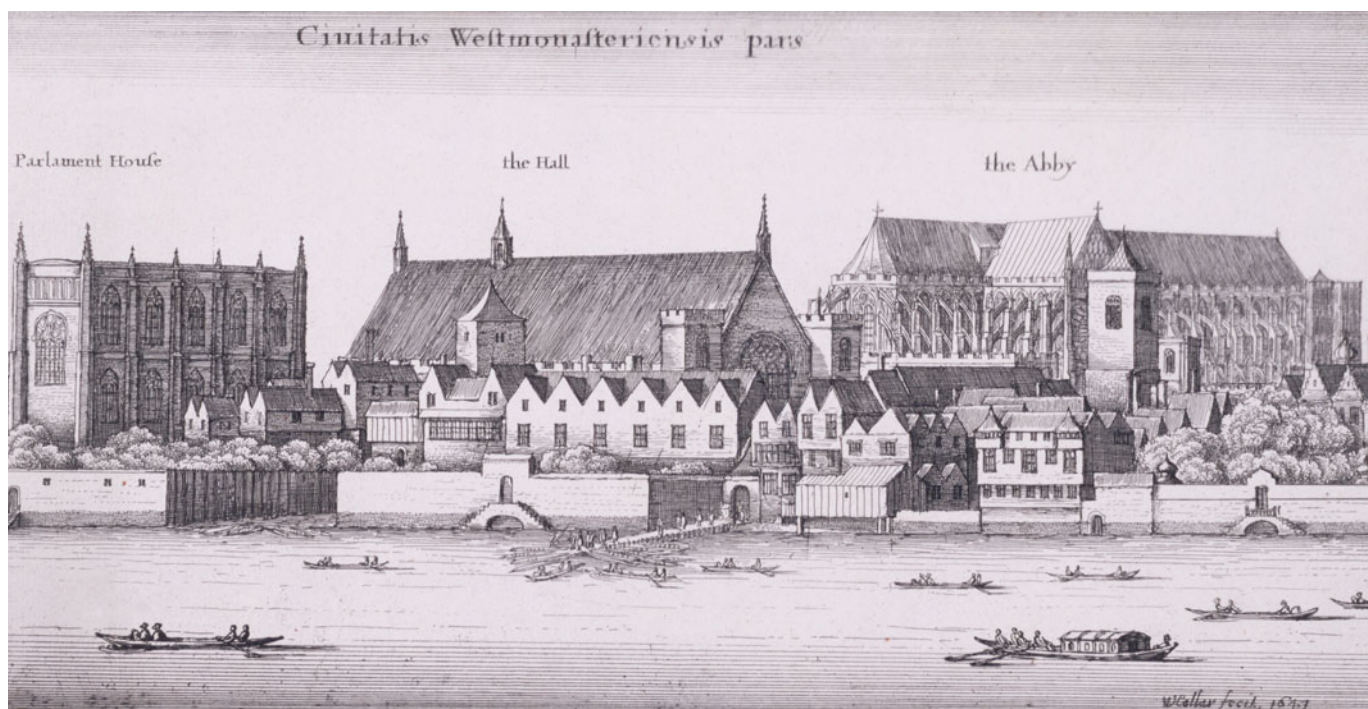
Считается, что сочинять музыку Перселл стал в очень раннем возрасте, хотя первое достоверно принадлежащее ему сочинение — это ода, написанная в 1670 году в честь дня рождения короля Карла. В 70-е годы XVII века Перселл много сочинял и для церкви, и для театра — в частности, музыку к «Феодосию» и «Добродетельной жене». Но, став органистом Вестминстерского аббатства, Перселл практически полностью сосредоточился на религиозной музыке, предав анафеме свой прежний интерес к театру.

Справа: Королевская капелла во дворце Хэмптон-Корт

LES CLAVECINISTES

В 1682 году Перселл женился. У него было шестеро детей, но четверо умерли в младенчестве. В то же 1682 году он стал органистом королевской капеллы, оставаясь при этом органистом Вестминстерского аббатства. Он писал музыку для торжественных государственных церемоний — в том числе для коронации короля Якова II в 1685 году. Именно тогда он сочинил два своих самых известных гимна «Возрадовался я» (I Was Glad) и «Излилось из сердца моего слово благое» (My Heart Inditing). Перселл написал музыку для похорон королевы Марии в декабре 1694 года.

В конце 80-х годов XVII века он снова вернулся к крупномасштабной светской музыке. В 1689 году Перселл создал оперу «Дидона и Эней», которая считается одной из первых английских опер. После этого он продолжал сочинять и светскую, и религиозную музыку. В период с 1689 по 1695 год им была написана музыка не менее чем к 42 пьесам.

Генри Перселл умер 21 ноября 1695 года в своем доме в Динз-Ярд в Вестминстере. На его похоронах звучала музыка, написанная для погребения королевы Марии. Могила Перселла находится в Вестминстерском аббатстве, рядом с органом.

«Здесь лежит Генри Перселл, который покинул этот мир и ушел в то блаженное место, где его гармония может быть превзойдена».

Эпитафия Перселла в Вестминстерском аббатстве

Вверху слева: Гравюра XVII века: Набережная Темзы в Вестминстере в те времена, когда Перселл был органистом Вестминстерского аббатства

Внизу слева: Сара Коннолли в роли Дидоны в постановке оперы Перселла «Дидона и Эней» в Королевской опере

ПЕРСЕЛЛ

РОДИЛСЯ: около 11 сентября 1659 года в Лондоне

УМЕР: 21 ноября 1695 года в Лондоне

ИСПЫТЫВАЛ ВЛИЯНИЕ: Блоу, Локка и европейских мастеров

ПОВЛИЯЛ НА: Бриттена

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

«Ода на день святой Цецилии» (1683)

«Дидона и Эней» (1689)

«Король Артур» (1691)

«Королева фей» (1692)

«Королева индейцев» (1695)

ВИВАЛЬДИ

«Я слышал, что он может сочинить концерт быстрее, чем переписчик в состоянии его записать!»

Шарль де Броссе, 1739

Антонио Лючио Вивальди родился в Венеции 4 марта 1678 года. Он был рыжим, отсюда и его прозвище — Il Prete Rosso, «рыжий священник». Самое популярное сегодня его произведение — «Четыре времени года», четыре скрипичных концерта, написанных в 1723 году, когда Вивальди жил в Риме. Опубликованы эти концерты были два года спустя. Антонио Вивальди, одареннейший скрипач, еще до завершения духовного образования считался настоящим виртуозом.

Отец Антонио, Джованни, был цирюльником, а затем стал профессиональным скрипачом. Это он первым начал учить сына музыке. Джованни являлся также одним из основателей Общества взаимопомощи музыкантов Санта-Чечилия. Президентом общества был Джованни Легренци, музыкант венецианского собора Святого Марка. Вполне возможно, что это он обучал юного Вивальди основам композиции.

В сентябре 1703 года Вивальди был назначен скрипичным мастером венецианской консерватории Ospedale della Pietà — одного из множества сиротских приютов, где мальчиков обучали ремеслам, а девочек — музыке. Здесь принимали брошенных, но одаренных дево-

чек. Под руководством Вивальди музыкальная репутация консерватории значительно повысилась.

Вивальди работал в консерватории около 30 лет, хотя и не постоянно, поскольку его должность подлежала ежегодной аттестации. В 1709 году он не был избран и целый год пропустил.

Справа: Старинная карта Венеции

Вверху: Вивальди со скрипкой

В этой консерватории Вивальди написал самые свои известные произведения. В 1716 году он стал музыкальным директором консерватории. Сочинять Вивальди начал в первой декаде XVIII века, но известность в Европе ему принесли двенадцать скрипичных концертов «Гармоническое вдохновение», которые были впервые опубликованы в 1711 году. Вивальди посвятил свои концерты великому герцогу Тосканы Фердинанду III. Фердинанд, известный меценат, очень любил музыку и покровительствовал композиторам, в том числе и Генделю.

Работая в консерватории, Вивальди писал преимущественно религиозную музыку, но сочинял и для венецианской оперы. В то время опера была одним из самых популярных развлечений. Вивальди создавал оперы — его опера «Оттон на вилле» была впервые поставлена в Виченце в 1713 году. Кроме того, он являлся одаренным импресарио и в 1714 году стал сотрудничать с театром Сант-Анджело. За операми Вивальди не забывал и о религиозной музыке. В 1716 году он написал ораторию «Юдифь торжествующая» (*Juditha Triumphans*) — поводом послужила победа Венеции над турками и возвращение острова Корфу.

В 1717 или 1718 году Вивальди стал придворным музыкантом правителя Мантуи, маркграфа Филиппа фон Гессен-Дармштадтского. За три года, проведенных в Мانتуе, он сочинил несколько опер. В 1721 и 1722 го-

дах он побывал в Милане, а в конце 1722 года переехал в Рим. Именно тогда он написал свое самое известное произведение «Четыре времени года» (*Le quattro stagioni*). Эти концерты были впервые опубликованы в 1725 году — тогда же Вивальди вернулся в Венецию.

В Милане Вивальди встретился с молодой певицей Анной Тесьери Жиро, которая стала его ученицей. Хотя никаких доказательств связи между ними не было, слухи о романтических отношениях между певицей и священником преследовали Вивальди до конца жизни.

По мере того как слава Вивальди росла, он стал путешествовать по Европе. В 1730 году он посетил

Вену и Прагу, где состоялась премьера его оперы «Фарнак». В 1740 году Вивальди стал придворным музыкантом у императора Карла VI. Последние годы жизни, проведенные преимущественно в Вене, были омрачены болезнями (по-видимому, Вивальди страдал астмой) и финансовыми проблемами, которые усугубились после смерти Карла VI и падения популярности венецианской оперы. Вивальди ненадолго пережил своего покровителя. Он скончался в ночь с 27 на 28 июля 1741 года в доме вдовы венского седельного мастера. Отпевание состоялось в соборе Святого Стефана, где среди хористов был юный Йозеф Гайдн. Похоронен Вивальди на кладбище церкви Святого Георгия.

«Вивальди блестяще сыграл сольную партию и в заключение добавил вольную фантазию, которая меня совершенно поразила, поскольку трудно было представить, чтобы кто-либо еще мог сыграть нечто подобное».

Иоганн Арманд фон Уффенбах

ВИВАЛЬДИ

РОДИЛСЯ: 4 марта 1678 года в Венеции

УМЕР: 27/28 июля 1741 года в Вене

ПОВЛИЯЛ НА: Баха

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

«Гармоническое вдохновение»
(L'Estro Armonico, 1711)

«Юдифь торжествующая»
(Juditha Triumphans, 1716)

«Четыре времени года»
(Le quattro stagioni, 1725)

ГЕНДЕЛЬ

«Гендель — величайший композитор из когда-либо живших. Мне хотелось бы обнажить голову и преклонить колени перед его могилой».

Людвиг ван Бетховен

Георг Фридрих Гендель родился в Германии 23 февраля 1685 года, но большую часть жизни провел в Британии. Его по праву можно назвать самым крупным английским композитором XVIII века. В Англии он жил с 1710 года и самые знаменитые свои произведения написал именно здесь — и на английском языке. В 1727 году он принял британское гражданство. Гендель умер в Лондоне в 1759 году и был похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Гендель родился в Галле, когда этот город относился к герцогству Магдебургскому. Отец его был цирюльником и хирургом. Первоначально интерес мальчика к музыке не вызвал энтузиазма у родных, но, убедившись в таланте сына, отец разрешил ему учиться музыке у органиста Мариенкирхе Фридриха Вильгельма Захова. Известность Генделя быстро росла. В 1698 году он играл в Берлине перед королем Фридрихом I. В 1702 году по желанию отца он начал изучать юриспруденцию в университете Галле, но в то же время занял должность органиста в город-

ском соборе. Впрочем, прослужил он там лишь год, поскольку в 1703 году переехал в Гамбург и поступил в оркестр оперного театра.

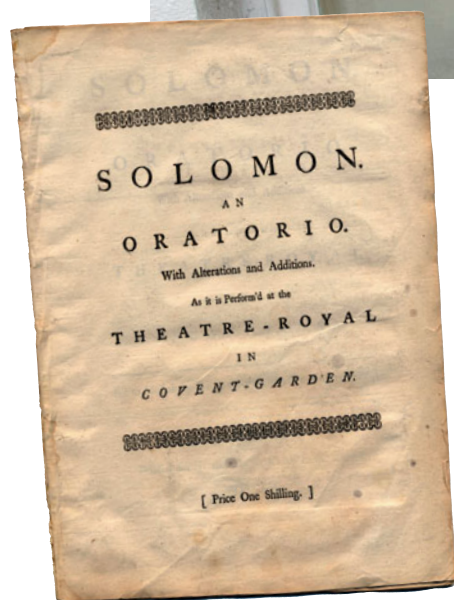
В Гамбурге в 1705 году он сочинил свои первые крупные работы — оперы «Альмира» и «Нерон».

В следующем году он получил приглашение от члена семейства Медичи и переехал во Флоренцию, а оттуда в Рим. Когда в Риме опера была запрещена, Гендель переключился на религиозную музыку — именно тогда он сочинил псалом *Dixit Dominus*.

Слева: Юный Гендель играет на клавесине

Вверху: Памятная табличка на дублинской улице Фишэмбл в честь первого исполнения оратории Генделя «Мессия» в зале мистера Нилза в 1742 году

Слева: Оратория Генделя «Соломон» была впервые исполнена в лондонском театре Ковент-Гарден 17 марта 1749 года

И все же Гендель продолжал сочинять оперы, которые с большим успехом исполнялись во Флоренции и Венеции. В 1710 году он стал капельмейстером при дворе курфюрста Ганноверского Георга. Этот пост сыграл важную роль

в карьере Генделя по двум причинам. Во-первых, он смог много путешествовать и впервые посетил Британию. (Возможно, длительные вояжи раздражали покровителя музыканта. Предполагается, что «Музыка на воде» была написана в 1717 году в знак примирения.) Во-вторых, в 1714 году Георг вззошел на престол Соединенного Королевства, и это ввело Генделя в британскую культурную среду. Гендель писал много музыки для государственных церемоний, в том числе для коронации короля Георга II в 1727 году. Тогда впервые прозвучал гимн «Садок-священник», который теперь исполняется при коронации каждого британского монарха.

Не ограничиваясь одними лишь официальными заказами, Гендель не переставал писать музыку и для театра. Кроме того, он оказался весьма хитроумным инвестором. Он оказался одним из немногих, кто сумел заработать на «мыльном пу-

Вверху: Гендель представляет «Музыку на воде» королю Георгу I

На с. 52–53: Факсимиле оратории «Валтасар» хранится в доме Генделя в немецком городе Галле-Заале

зыре» Южных морей: Гендель забрал деньги до крупнейшего финансового краха. Гендель занимал посты в Королевской академии музыки, Королевском театре и театре Ковент-Гарден. Но к середине 30-х годов XVIII века мода на итальянскую оперу, которую популяризировал Гендель, прошла. Здоровье композитора ухудшалось. И с 1737 года он обратился к новому для Англии жанру оратории. Лучшим образцом жанра стала оратория «Мессия», которая была впервые исполнена в Дублине 13 апреля 1742 года.

В 40-е годы XVIII века Гендель продолжал работать. К этому периоду относится такое замечательное произведение, как «Музыка для королевского фейерверка». Но в августе 1750 года, возвращаясь в Британию из Германии, Гендель серьезно пострадал, когда его карета перевернулась. В следующем году у него начало стремительно портиться зрение. Несмотря ни на что, он продолжал писать музыку. Последнюю великую ораторию «Иевфай» Гендель закончил в 1752 году.

Гендель умер 14 апреля 1759 года. Он был не женат и не имел детей. Все свое огромное состояние в 20 тысяч фунтов стерлингов он завещал племяннице, жившей в Германии.

ГЕНДЕЛЬ

РОДИЛСЯ: 23 февраля 1685 года в Галле, Германия

УМЕР: 14 апреля 1759 года в Лондоне

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

«Сказал Господь» (Dixit Dominus, 1707)

«Тебя, Бога, хвалим» (Utrecht te Deum, 1713)

«Музыка на воде» (1717)

«Юлий Цезарь в Египте» (1724)

«Садок-священник» (1727)

«Эсфирь» (1735)

«Мессия» (1742)

«Музыка для королевского фейерверка» (1749)

«Иевфай» (1752)

Handwritten musical score on aged paper. The lyrics are written in cursive script across several staves of music.

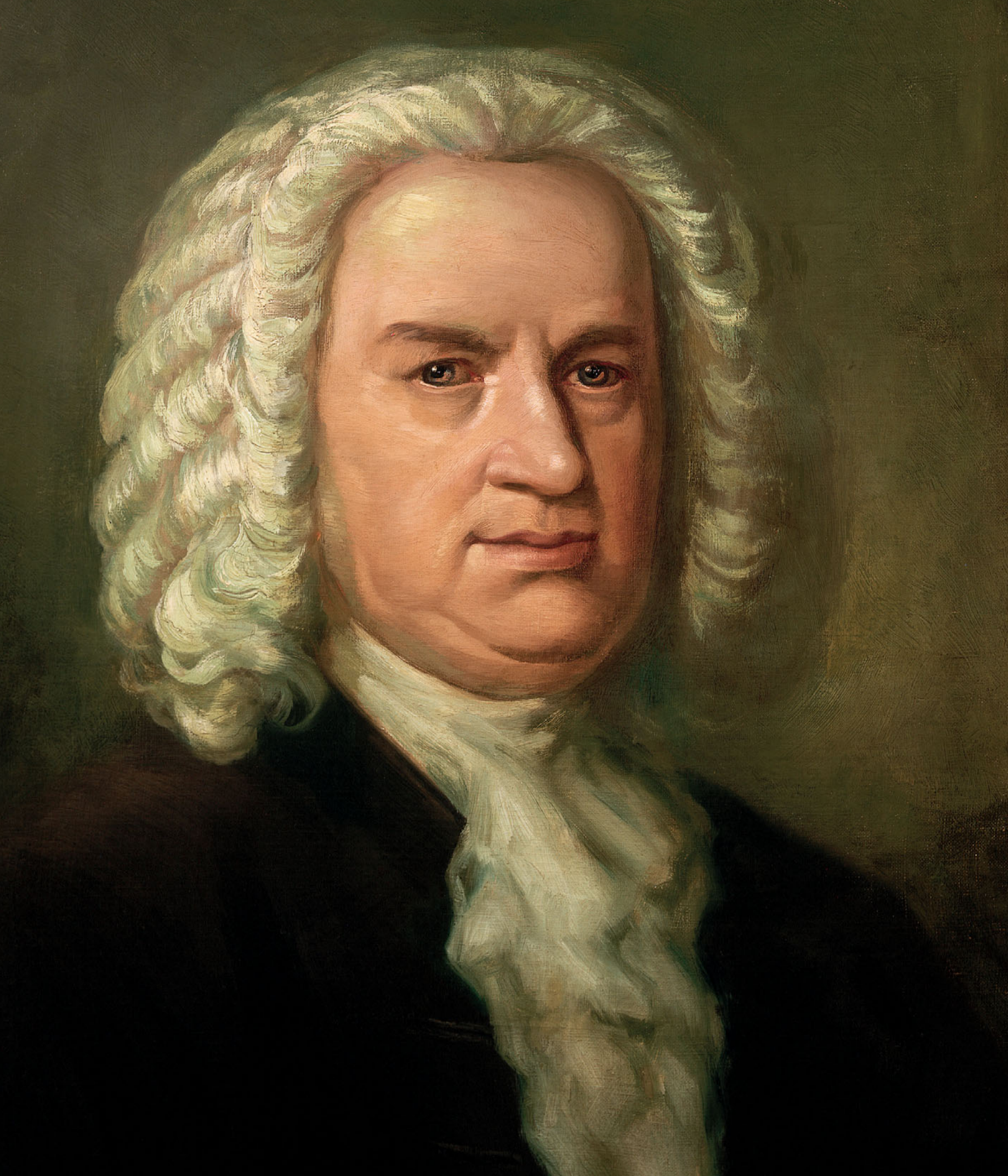
Where is the god of Judah's boasted Power,
Whom you'd ours by long Possession and Vindicate

Handwritten musical score on aged paper, featuring lyrics and musical notation.

Lyrics visible include:

- at the human to divine
- Let him reclaim his lost magnificence, and
- Violin adage. Accanto marcia
- his injured Honour
- Bella

The score includes various musical notations such as notes, rests, and clefs, written in brown ink.

БАХ

«Конечной целью и причиной всякой музыки должно быть только прославление Господа и укрепление духа».

Иоганн Себастьян Бах

В наши дни Иоганн Себастьян Бах считается одним из величайших композиторов эпохи позднего барокко. Для современников же он был всего лишь органистом, слава которого в области композиции заметно уступала славе его сыновей. Но в конце XVIII века его творчество было открыто заново, и сегодня мы причисляем его к числу самых значимых композиторов первой половины века.

Бах родился 31 марта 1685 года в немецком городе Айзенахе в семье капельмейстера Иоганна Амброзиуса Баха и Марии Елизаветы Леммерхирт. В 1684 году умерла его мать, а в следующем году — и отец, который начал учить сына игре на скрипке и клавесине. Юный Бах переехал к старшему брату, Иоганну Кристофу, который к этому времени уже был органистом церкви Святого Михаила в Ордруфе. Брат научил Иоганна Себастьяна играть на органе. В возрасте четырнадцати лет Бах получил стипендию в весьма престижной школе Святого Михаила в Люнеберге и проучился там два года. Помимо музыки, Бах изучал языки и другие предметы. В школе он познакомился с сыновьями известных семейств северной Германии.

Какое-то время Бах работал придворным музыкантом капеллы герцога Веймарского Иоганна Эрнста, а в августе 1703 года стал органистом церкви Святого Бонифация в Арнштадте. Именно здесь Бах начал сочинять музыку, хотя пребыва-

ние в Арнштадте не было безоблачным. Он без разрешения уехал за 250 миль в Любек, чтобы посетить органиста Дитриха Букстехуде, а в августе 1705 года едва не устроил дуэль со студентом. В 1707 году Бах решил покинуть довольно комфортное место и занять должность органиста церкви Святого Власия в Мюльхаузене. В Мюльхаузене же Бах женился на своей кузине Марии Барбаре Бах. У них было семеро детей. Двое — Вильгельм Фридеман и Карл Филипп — стали композиторами, и слава их в то время превзошла славу отца.

Хотя в Мюльхаузене Бах руководил постройкой нового органа, в этом городе он провел всего год. В 1708 году он стал органистом и капельмейстером при дворе герцога Веймарского. Карьера Баха в Веймаре складывалась вполне успешно. Он сочинял музыку для клавесина, органа и оркестра. Но со временем Бах вышел из фавора и в 1717 году уволился, перед этим проведя месяц в тюрьме.

Вверху: Мюльхаузен. Бах жил в этом городе и работал органистом в церкви Святого Власия

Внизу: Лейпциг, где Бах начал свою музыкальную карьеру

Из Веймара Бах переехал в Кетен, где получил должность капельмейстера при дворе князя Леопольда Ангальт-Кетенского. В Кетене Бах провел шесть лет. Князь Леопольд был кальвинистом, поэтому большая часть сочинений Баха того времени носила светский характер. В 1721 году он написал знаменитые «Бранденбургские концерты».

В 1720 году в Кетене умерла первая жена Баха. В 1721 году он женился повторно. Анна Магдалена Вильке родила ему тринадцать детей, причем трое из них стали известными музыкантами.

После смерти князя Леопольда Бах в 1723 году переехал в Лейпциг, где стал кантором школы Святого Фомы. В Лейпциге Бах написал большую часть своих кантат. В 1724 году состоялась премьера его «Страстей по Иоанну», а в 1729 году — «Страстей по Матфею». В марте 1729 года Бах стал директором Музыкальной коллегии. Этот ансамбль, созданный в 1701 году, специализировался на исполнении светской музыки. В 1733 году Бах написал Kyrie и Gloria. Позже эти произведения стали частями мессы си минор, работу над которой композитор завершил лишь в следующем десятилетии. Рукопись он преподнес курфюрсту Саксонии и королю Польши Августу III, когда пытался стать придворным композитором, что ему и удалось.

В 1746 году зрение Баха резко ухудшилось. В следующем году он побывал в Потсдаме, где его сын Карл Филипп Эммануэль работал при дворе Фридриха Великого. В Потсдаме Бах играл для короля. Одна из импровизаций, исполненная в то время, позже стала «Музыкальным приношением». Вернувшись в Лейпциг, Бах продолжил работу над своим последним шедевром, циклом «Искусство фуги», который так и остался незавершенным. Бах умер 28 июля 1750 года после неудачной операции на глазах, проведенной известным британским хирургом Джоном Тейлором.

«Бессмертный бог гармонии».

*Бетховен в письме
к Кристофу Брайткопфу, 1801*

Вверху: Витраж в церкви Святого Фомы в Лейпциге увековечивает память Иоганна Себастьяна Баха, который работал здесь хормейстером

БАХ

РОДИЛСЯ: 31 марта 1685 года в Айзенахе, Германия

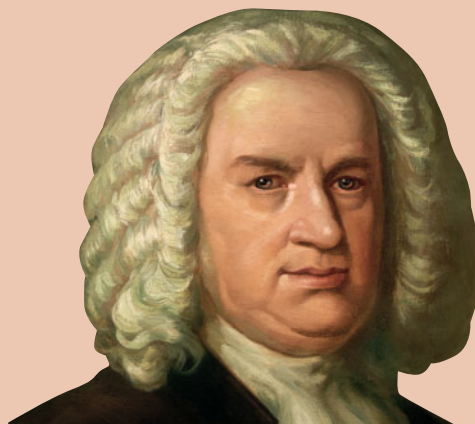
УМЕР: 28 июля 1750 года в Лейпциге, Германия

ИСПЫТЫВАЛ ВЛИЯНИЕ: Вивальди, Букстехуде

ПОВЛИЯЛ НА: Мендельсона

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

- «Бранденбургские концерты» (1721)
- «Хорошо темперированный клавир» (1722–1724)
- «Страсти по Иоанну» (1724)
- «Страсти по Матфею» (1729)
- «Месса си минор» (1733–1749)
- «Гольдберг-вариации» (1741)
- «Музыкальное приношение» (1747)
- «Рождественская оратория»
- «Искусство фуги» (1749, неоконченная)

ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ ЭПОХИ БАРОККО

- **Марк-Антуан Шарпантье (1643–1704).** Французский композитор, автор светских и религиозных произведений. Наиболее известное сочинение «Рождественская оратория».

- **Франсуа Куперен (1668–1733).** Французский органист, представитель известной музыкальной династии. Сочинял преимущественно для клавишных инструментов, чаще всего для клавесина.

- **Орландо Гиббонс (1583–1625).** Английский органист и композитор. В его творческом наследии выделяются мадригалы и религиозные сочинения.

- **Иоганн Пахельбель (1653–1706).** Немецкий органист и композитор, один из известнейших музыкантов-клавишников XVIII века. Наиболее известное сегодня его произведение «Канон в Ре мажор» (вы можете послушать его на диске, приложенном к этой книге).

Вверху: Жан-Филипп Рамо

- **Жан-Филипп Рамо (1683–1764).** Самый известный французский композитор XVIII века. Рамо был теоретиком, и его работы оказали огромное влияние на развитие музыки. Он много писал для клавишных инструментов, а первую оперу сочинил в возрасте 50 лет.

- **Доменико Скарлатти (1685–1757).** Итальянский композитор и клавесинист-виртуоз Скарлатти происходил из семьи музыкантов.

- **Георг Филипп Телеман (1781–1767).** Немецкий композитор Телеман был одним из самых плодотворных мастеров позднего барокко. Он написал более 3500 произведений, в том числе около 50 опер.

- **Жан-Батист Люлли (1632–1687).** Люлли родился в Италии, но большую часть жизни провел во Франции. Он был придворным музыкантом Людовика XIV («короля-солнце») и господствовал во французской музыке на протяжении четверти века.

- **Клаудио Монтеверди (1567–1643).** Итальянский композитор, автор религиозных и светских произведений. Сыграл большую роль в развитии жанра оперы.

Вверху: Жан-Батист Люлли

Справа: Доменико Скарлатти

ПЕРИОД КЛАССИЦИЗМА

«Мой князь всегда был доволен... и я мог улучшать, менять и действовать во всем по собственному усмотрению».

Йозеф Гайдн о своем покровителе, князе Николае Эстерхази

Хотя термин «классический» сегодня используется для общего описания западной музыки от романского периода до эпохи модерна, более точно будет отнести его к периоду от середины XVIII до начала XIX века. Хотя период классицизма довольно короткий — он длился от периода барокко до начала романтизма, — в это время творили известнейшие композиторы, в том числе Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен и Франц Шуберт.

Музыка эпохи классицизма стала ответом на все нарастающую сложность барочной музыки. Классицизм отличался простотой стиля, отражавшего стремительное развитие интеллектуализма XVIII века, то есть эпохи Просвещения. Композиторы этого периода отказались от полифонии, контрапункта и пышной роскоши в пользу простоты, стройности и логичности. В музыке начали преобладать аккорды, благодаря чему тональная структура произведений стала более различимой.

XVIII век — эпоха серьезного развития и в искусстве, и в экономике. Открытие Помпей пробудило интерес к Античности. В эпоху Просвещения заро-

Вверху: Помпеи

дились новые политические идеи. Ценность личной свободы значительно возросла. Неудивительно, что конец века ознаменовался двумя важнейшими событиями мировой истории, перевернувшими установленный порядок: в Америке была принята Декларация независимости, а во Франции произошла революция. Огромное значение имела и промышленная революция, которая началась в Британии в середине XVIII века. Благодаря этому начал складываться новый класс буржуазии. Этим людям не хватало наследственного богатства аристократии, но они стремились к образованию. Они ценили искусство, которое традиционная правящая элита воспринимала как должное.

Однако XVIII столетие стало веком угасания традиции меценатства. Аристократы постепенно переставали покровительствовать музыкантам, поскольку их собственное богатство таяло на глазах. Впрочем, в то же время значительно увеличилось количество публичных концертов, и музыканты вышли в «свободное плавание». Хотя Гайдн и Моцарт, к примеру, все же имели покровителей, но могли свободно путешествовать, благодаря чему их музыка стала доступной широкому кругу слушателей. Во время путешествий музыканты впитывали различные влияния, что обогащало их собственные сочинения. В 1794 году Бетховен приехал в Вену и благополучно существовал, пользуясь поддержкой множества влиятельных заказчиков, но не имея официальной должности, что было аб-

Вверху: Прощай, Бастилия! Открытка 1791 года, посвященная Французской революции

солютно невозможно в более ранние времена. В этот же период появились первые симфонические оркестры, хотя состав их был гораздо скромнее, чем в нашем XXI веке.

Поскольку материальное благополучие композиторов зависело от широкой публики, они начали работать именно для этой аудитории. Впервые в истории

инструментальная музыка стала более популярной, чем вокальная, и в период классицизма достигла настоящего расцвета. Появились более четкие определения таких музыкальных форм, как соната и концерт. Из барочной музыки выросла настоящая симфония — большую роль в этом сыграл Гайдн. Теперь симфония состояла из четырех частей, написанных в разных темпах. В эпоху барокко существовал жанр концерто гротто. Это музыкальное произведение исполняли несколько музыкантов. В период классицизма появился сольный концерт, исполняемый одним солистом. Естественно, что мастерство солиста должно было быть безукоризненным. Такие музыканты путешествовали по Европе, выступали в разных городах и строили свою карьеру, не занимая никаких официальных должностей.

Справа: Титульный лист «Шести струнных квартетов» Моцарта, посвященных Йозефу Гайдну. Моцарт работал над ними с 1782 по 1785 год

Внизу: Моцарт играет свою оперу «Дон Жуан», 1787

Самую важную роль в переходе от стиля барокко к классицизму сыграл Йозеф Гайдн. Гендель и Телеман тоже сумели воспринять новые течения, но именно Гайдна считают отцом симфонии и струнного квартета. Гайдн пользовался покровительством богатейшего семейства Эстерхази, но при этом много путешествовал по Европе и много сочинял. Его встреча с юным Вольфгангом Амадеем Моцартом благотворно повлияла на творчество обоих композиторов. И у мастера, и у ученика появились новые блестящие идеи.

Вверху: Вотивкирхе, Вена, 1890

Вверху: Кристоф фон Глюк за спинетом

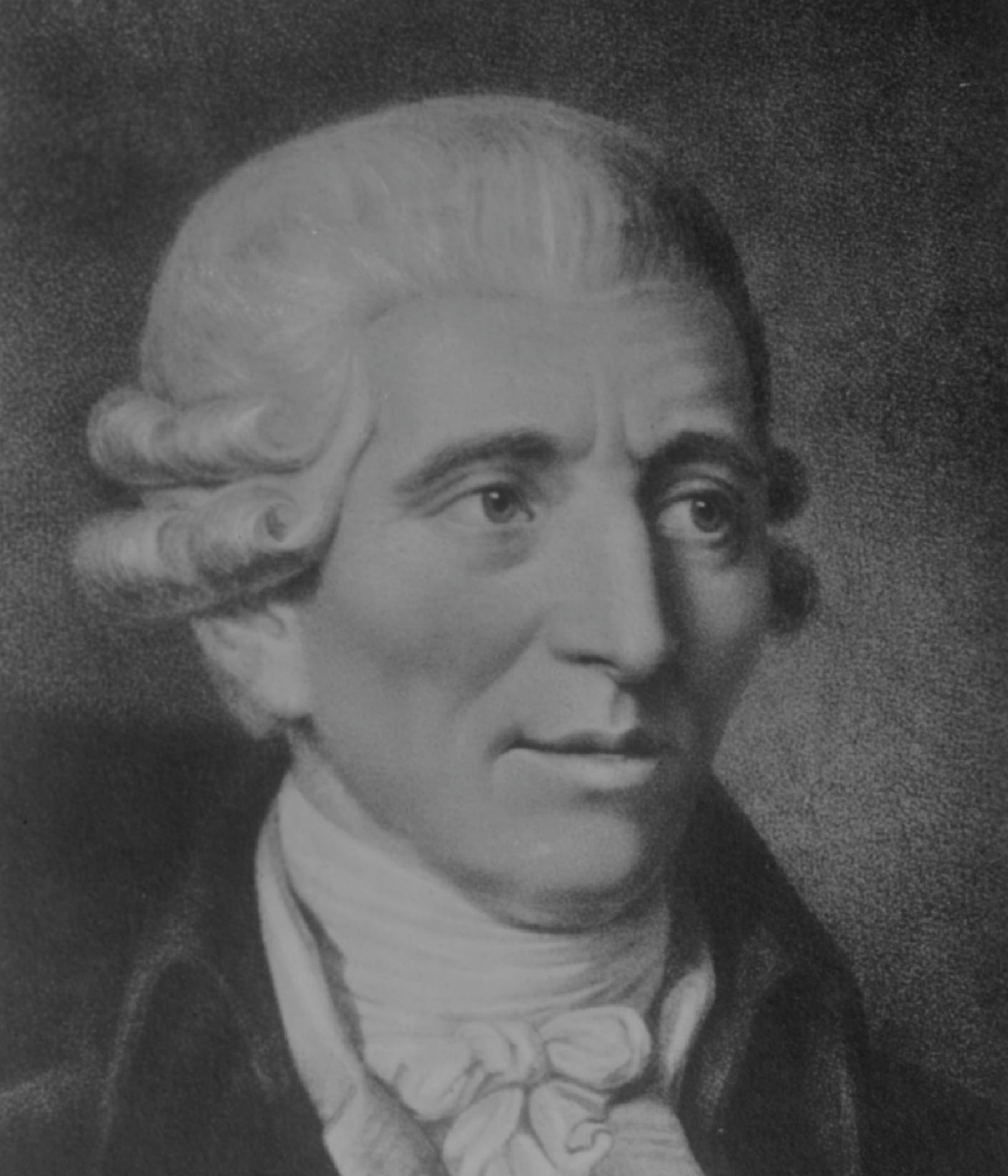
«Музыка похоронила здесь богатое сокровище, но еще более великие надежды. Здесь лежит Франц Шуберт».

Надпись на надгробии Шуберта в Вене

Хотя в эпоху классицизма более активно развивалась оркестровая, а не вокальная музыка, в этот период были созданы великолепные оперы. Традиционно в опере доминировали итальянские композиторы и итальянский язык. Но постепенно известность в этом жанре стала приходить и к композиторам других стран — в частности, к Моцарту. Помимо Моцарта, видную роль в развитии классической оперы сыграл немецкий композитор Кристоф фон Глюк. Он смело пренебрегал услов-

ностями, чтобы сблизить музыку и драматический сюжет.

Главными ценностями эпохи классицизма стали просвещение и свобода. Но кровавая Французская революция и последующая война положили конец благоденствию. Символом этого сдвига явился настоящий колосс музыки, Людвиг ван Бетховен. Его Седьмая симфония, написанная в 1812 году, стала знаковой — она ознаменовала переход от периода классицизма к эпохе романтизма.

ГАЙДН

«Рядом не было никого, кто мог бы меня смутить, поэтому я вынужден был стать оригинальным».

Гайдн

В творчестве Гайдна объединились эпохи барокко, классицизма и раннего романтизма. Его по праву считают одним из самых плодотворных композиторов XVIII–XIX веков. За долгую жизнь Йозеф Гайдн написал около 1200 произведений. Его называют «отцом симфонии» и «отцом струнного квартета» — настолько огромен вклад композитора в развитие этих жанров. Гайдн оказал огромное влияние на Моцарта и Бетховена — ведущих композиторов следующего поколения.

Гайдн родился 3 марта 1732 года в семье каретного мастера и кухарки. Хотя родители его не знали нот, отец страстно любил народную музыку. Мальчик рос в очень музыкальной семье. Талант проявился в нем в весьма раннем возрасте. Когда Йозефу исполнилось семь, его отправили учиться к родственнику, Иоганну Маттиасу Франку. Франк был директором школы и хормейстером в соседнем Хайнбурге. Хотя отношения между Гайдном и Франком не всегда складывались гармонично, в Хайнбурге Йозеф научился играть на скрипке и клавесине. Кроме того, он пел дискантом в хоре. Вскоре на него обратил внимание капельмейстер венского собора Святого Стефана Георг фон Рейттер. В 1740 году Гайдн приехал в Вену. После прослу-

шивания его приняли в хор, где он девять лет пел и обучался музыке. Хотя Рейттер не учил Гайдна композиции, юноша обладал истинным талантом и многому учился, просто слушая музыку.

В 1749 году у Йозефа произошла мутация голоса, и карьере хориста в соборе Святого Стефана пришел конец. Уличенный в проделках Гайдн оказался на улице. Несколько лет ему приходилось

в буквальном смысле слова бороться за выживание.

Он преподавал музыку, пел на улицах, работал камердинером и компаньоном у итальянского композитора Николы Порпоры. Именно

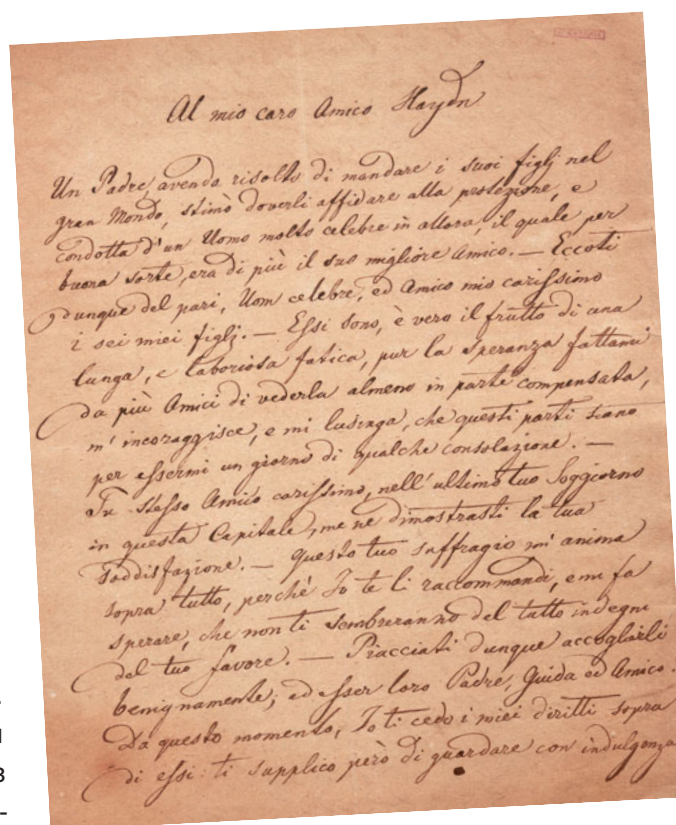

Слева: Гравюра «Франц Йозеф Гайдн дирижирует струнным квартетом»

Порпора и разглядел в Гайдне недюжинный композиторский талант.

Несмотря на житейские трудности, Гайдн продолжил музыкальное образование — впоследствии он называл себя самоучкой, потому что научился всему по книгам и упражнениям. Успех пришел к нему в 1753 году, когда он написал оперу «Хромой бес». Впоследствии она была запрещена, но роль свою сыграть успела. Хотя несколько лет Гайдн продолжал работать без официальной должности, его связи с богатыми и влиятельными людьми укреплялись. В 1757 году он стал капельмейстером при дворе графа Морцина. Там он написал свои первые симфонии — и в 1760 году женился. Впрочем, брак с Марией Анной Алоизией Аполлонией Келлер оказался настоящей катастрофой, а разводов в те времена не было.

В 1761 году состояние графа Морцина ухудшилось, и ему пришлось распустить своих музыкантов. Гайдн стал вице-капельмейстером при дворе Эстерхази — одного из самых влиятельных семейств Австрийской империи. Когда через пять лет капельмейстер Грегор Вернер умер, Гайдн занял его пост. В семействе Эстерхази Гайдн проработал

Слева: Письмо Вольфганга Амадея Моцарта Францу Йозефу Гайдну. В нем Моцарт посвящает Гайдну шесть своих фортепианных сонат

Внизу: Бюст композитора Франца Йозефа Гайдна из парижского Музея человека

25 лет. Он был придворным музыкантом князя Пауля Антона, а затем князя Николая I. Покинул он дом Эстерхази только в 1790 году, после смерти Николая I. Хотя больше всего Гайдн сочинял для своих покровителей, его слава росла, и он получал много заказов. По заказам были созданы самые значительные его произведения.

Наследник Николая I музыкой не увлекался. Он распустил оркестр и назначил Гайдну пенсию. Это позволило композитору принять приглашение Иоганна Петьера Саломона и посетить Лондон. Гайдн дважды бывал в Англии — в 1790–1791 и 1794–1795 годах. Там он написал свои самые известные сочинения, в том числе симфонии «Сюрприз» и «Лондонская».

В 1795 году князь Николай II, получивший титул годом ранее, вновь призвал Гайдна ко двору, и композитор вернулся в Вену. На период с 1795 по 1803 год приходится расцвет творчества Гайдна.

«Не бойтесь, дети мои, ибо там, где Гайдн, никакого вреда быть не может».

Слова, произнесенные Гайдном на смертном одре, чтобы успокоить слуг. В это время Вену атаковала французская армия

В это время он написал две великие оратории «Сотворение мира» и «Времена года», а также концерт для трубы с оркестром и девять последних струнных квартетов. В 1802 году обострилась болезнь, которая беспокоила его уже несколько лет. Гайдн потерял физическую возможность сочинять, хотя продолжал играть на рояле для собственного удовольствия. Гайдн умер 31 мая 1809 года, когда Вену атаковали наполеоновские армии. На его похоронах исполнили «Реквием» Моцарта.

В XX веке Энтони ван Хобокен составил полный каталог произведений Гайдна. Каталог был опубликован в 1957 году, и с этого времени произведения Гайдна обозначают номерами по этому каталогу («Hob» или «H»).

ГАЙДН

РОДИЛСЯ: 31 марта 1732 года в Рорау, Австрия

УМЕР: 31 мая 1809 года в Вене

ПОВЛИЯЛ НА: Моцарта, Бетховена

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

«Хромой бес» (1753)

Первая симфония (1759)

Первый струнный квартет (1762)

Первый концерт
для виолончели с оркестром (1763)

Симфония № 45 «Прощальная» (1772)

Симфонии № 82–87 «Парижские» (1785–1786)

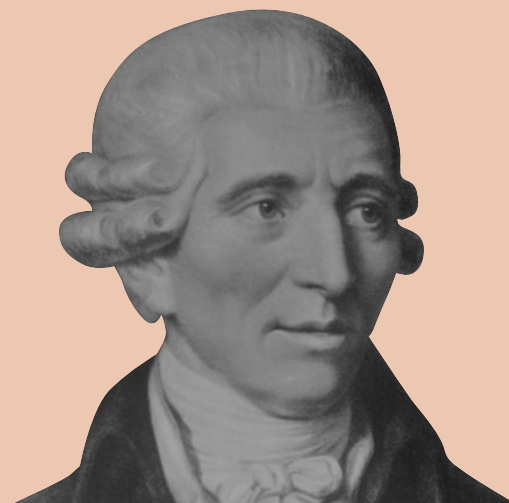
Симфония № 94 «Сюрприз» (1791)

Симфония № 104 «Лондонская» (1795)

«Сотворение мира» (1798)

Концерт для трубы с оркестром (1800)

«Времена года» (1801)

МОЦАРТ

«В возрасте пяти лет он уже сочинял небольшие пьески, играл их отцу, а тот их записывал».

Мария Анна Моцарт

Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил Моцарт, которого мир знает под именем Вольфганг Амадей Моцарт, является величайшим чудом в истории музыки. Он родился 27 января 1756 года в австрийском городе Зальцбург. Отец его, Леопольд Моцарт, служил помощником капельмейстера в придворном оркестре архиепископа Зальцбургского. Он и сам был одаренным музыкантом, композитором и учителем музыки.

Юный Моцарт демонстрировал интерес к музыке с самого раннего возраста. Уже в три года он по слуху повторял пьесы, которые играла его семилетняя сестра Мария Анна (в семье ее звали Наннерль). Девочка тоже была вундеркиндом. Леопольд обучал детей не только музыке. Вскоре он оставил собственную карьеру, чтобы развивать таланты Анны и Вольфганга. С шести лет Моцарт с семьей путешествовал по Европе — Леопольд с гордостью демонстрировал своих талантливых отпрысков.

Справа: Шестилетний Моцарт играет на органе в венской францисканской церкви

Первая поездка состоялась в 1761 году. Моцарт выступал перед Максимилианом III Баварским. В том же году семейство посетило Вену и Прагу, а следующая поездка растянулась на три года. Моцарты дважды побывали в Мюнхене, Мангейме, дважды в Париже, Лондоне, Гааге, Цюрихе и Донаушингене. В 1764 году в Лондоне Моцарт

познакомился с сыном Иоганна Себастьяна Баха Иоганном Христианом.

Вновь они встретились в 1765 году, а потом в 1767–1768 годах, когда семья поселилась в Вене.

В декабре, оставив мать и сестру в Зальцбурге, Моцарт с отцом отправился в новую

Вверху: Вольфганг Амадей Моцарт

поездку, на этот раз в Италию. Путешествие продлилось до марта 1771 года. Моцарт побывал в Болонье, Риме и Милане. В Милане в 1770 году состоялась премьера первой его оперы «Митридат, царь Понтийский». После возвращения в Австрию в 1771 году Моцарт еще дважды посещал Милан до 1773 года. Во время второй поездки он написал для знаменитого певца-кастрата Венанцио Рауццини мотет *Exultate, jubilate*. Этот мотет и поныне остается одним из самых популярных произведений композитора.

По возвращении в Зальцбург в марте 1773 года Моцарт получил должность придворного музыканта правителя города, принца-архиепископа Иеронима Коллоредо. За следующие четыре года

он написал огромное количество музыки в самых разных жанрах: симфонии, небольшие оперы, камерные произведения. Но жалование было весьма скромным, да и ставить оперы Моцарт не мог. За четыре года службы он смог посетить Вену и Мюнхен, а в сентябре 1777 года уволился, чтобы найти более высокооплачиваемую работу.

Во время следующей поездки Моцарт посетил Аугсбург, Мангейм, Париж (здесь в 1778 году состоялась премьера его «Парижской» симфонии) и Мюнхен. Эта поездка стала для Моцарта знаковой. В Мангейме он познакомился с семейством Веберов и увлекся их дочерью Алоизией. Однако женился он на другой их дочери, Констанце. В 1781 году Моцарт с семьей поселился в Вене. В браке у него было шестеро детей, но пережили младенчество лишь двое.

В январе 1779 года Моцарт вернулся в Зальцбург, где получил новую должность при дворе. Впрочем, жалование оказалось не намного лучше. В родном городе он провел два года. После успешной премьеры оперы «Идоменей», которая состоялась в Мюнхене в январе 1781 года, Моцарт был приглашен к императорскому двору в Вену. Он отправился вместе с архиепископом Коллоредо, который участвовал в празднествах по поводу восшествия на престол Иосифа II, но во время этой поездки отношения между музыкантом и архиепископом окончательно испортились. В мае 1781 года Моцарт оставил пост придворного музыканта. После этого композитор жил в Вене, где написал около 200 произведений. Разрыв с Коллоредо привел к охлаждению отношений с отцом — Леопольд всегда поддерживал архиепископа. В 1783 году Моцарт приехал в Зальцбург, чтобы помириться с отцом и сестрой. Там он написал мессу до минор.

Поначалу Моцарт вел в Вене весьма свободный и роскошный образ жизни — его музыка пользовалась большим успехом. К середине 80-х годов XVIII века уже были написаны самые значимые его оркестровые и оперные произведе-

Вверху: Пинакотекa Брера, Милан

дения — «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан». В 1787 году он даже стал придворным «камерным композитором» Иосифа II. Однако впоследствии его положение ухудшилось. После Французской революции 1789 года Австрия начала войну с Францией, и средств на поддержку музыкантов больше не было. Моцарт начал занимать деньги у друзей, давал уроки игры на рояле, сдавал комнаты внаем. В 1789 и 1790 годах он ездил в Германию, но эти поездки не улучшили его финансового положения.

Несмотря на все проблемы, последние годы жизни Моцарта были весьма продуктивными. В это время он написал самые знаменитые свои произведения, в том числе оперу «Волшебная флейта». В ней явственно чувствуются масонские мотивы (Моцарт стал франкмасоном в 1784 году). За год до смерти Моцарт начал писать «Реквием», который так и остался незаконченным. Моцарт умер 5 декабря 1791 года. Его ранняя смерть вызвала многочисленные слухи об отравлении.

Сегодня все произведения Моцарта нумеруются по каталогу Кехеля (обозначается «К» или «Kv») — Людвиг фон Кехель составил полный каталог сочинений композитора в 1862 году.

МОЦАРТ

РОДИЛСЯ: 27 января 1756 года в Зальцбурге

УМЕР: 5 декабря 1791 года в Вене

ВЛИЯНИЯ: И. С. Бах, И. К. Бах, Гендель

ПОВЛИЯЛ НА: Бетховена

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

«Митридат, царь Понтийский» (1770)

Exultate, jubilate (1773)

Симфония № 31 «Парижская» (1778)

Коронационная месса (1779)

«Идоменей» (1781)

Месса до минор (1783)

«Свадьба Фигаро» (1786)

Симфония № 38 «Пражская» (1786)

«Дон Жуан» (1787)

«Маленькая ночная серенада» (1787)

Симфония № 41 «Юпитер» (1788)

«Так поступают все женщины» (1790)

«Волшебная флейта» (1791)

«Реквием» (1791, не закончен)

БЕТХОВЕН

«Запомните этого молодого человека, однажды он заставит весь мир говорить о себе».

Моцарт в 1787 году о Бетховене, когда тому было 17 лет

Людвиг ван Бетховен был одним из величайших композиторов в истории человечества. Он играл главенствующую роль в западной музыке в период перехода от классицизма к романтизму. Бетховен родился в Бонне 17 декабря 1770 года. Семья его была очень музыкальной: и дед, и отец служили придворными музыкантами курфюрста Кельнского. Отец стал первым учителем маленького Людвигу, но, заметив его недюжинный талант, в 1779 году отправил сына к придворному органисту и лучшему учителю музыки Бонна Кристиану Готлобу Нефе. Нефе преподавал юному Бетховену основы музыкальной композиции.

С 1781 года (сначала бесплатно, а с 1784-го за жалованье) Бетховен работал помощником органиста в Нефе. В марте 1783 года с помощью Нефе ему удалось опубликовать свои первые

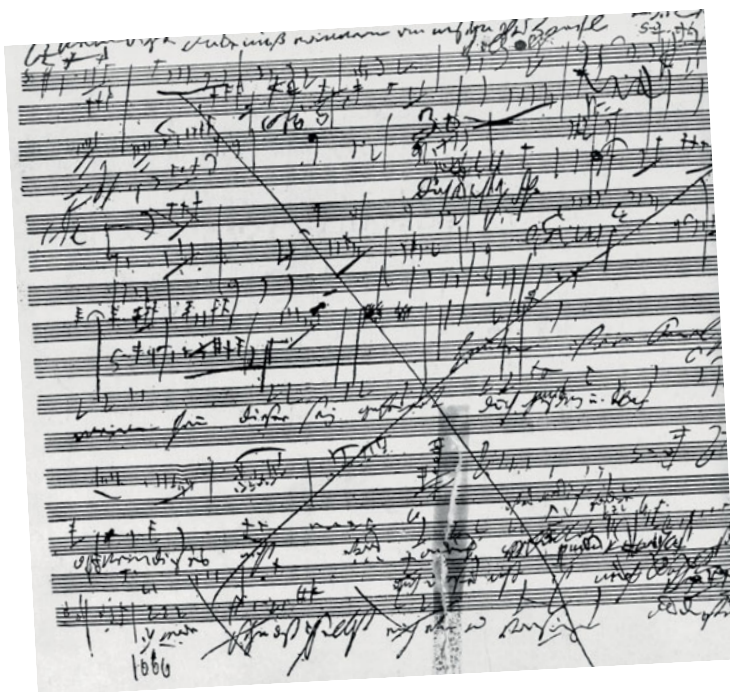
сочинения. Через четыре года Бетховен приехал в Вену, надеясь увидеться с Моцартом, однако никаких сведений об их встрече не сохранилось. Но в музыке Бетховена явно чувствовалось влияние великого австрийца. Из Вены пришлось уехать — у Бетховена умерла мать. В Бонне Людвигу пришлось справляться не только с тяжестью утраты. Отец начал сильно пить, поэтому юноше пришлось взять на себя заботу о младших братьях.

Вскоре Бетховен познакомился с графом Фердинандом фон Вальдштейном, который стал его главным покровителем. Большое влияние на Бетховена оказал Йозеф Гайдн, с которым он встретился в 1790 году. Гайдн помогал Бетховену во время его пребывания в Вене в 1792 году.

Слева: Боннский университет

Первоначально Бетховен собирался сделать карьеру пианиста-виртуоза, но под руководством Гайдна начал изучать композицию. В этом ему помогали Антонио Сальери и Иоганн Альбрехтсбергер. Хотя проживание в Вене сначала финансировал курфюрст Кельна, но к середине 90-х годов деньги поступать перестали. После этого Бетховена поддерживали влиятельные аристократы, которые ценили его виртуозную игру на рояле.

В 1794 году Бетховен много писал и в следующем году показал свои сочинения, в том числе фортепианное трио, которое стало его первымopusом. Успех этих произведений принес Бетховену известность и деньги, что позволило ему в 1796 году совершить большую поездку в Прагу, Дрезден, Лейпциг и Берлин, где его концерты проходили с огромным успехом. В 1797 году он вернулся в Вену, где серьезно заболел. Тогда он впервые почувствовал ухудшение слуха. К 1802 году Бетховен понял, что глухота будет полной. Это вызвало у него глубочайшую депрессию, особенно в последние годы. И все же он был преисполнен решимости бороться со своим несчастьем и сумел создать подлинные шедевры. Однако с концертной карьерой после неудачной попытки исполнить Пятый концерт для фортепиано с оркестром в 1811 году пришлось расстаться. Никакие средства улучшения слуха (многие из них сохранились до наших дней) ему не помогали. К 1814 году Бетховен был абсолютно глух.

Вверху слева: Партитура последней части Девятой симфонии Бетховена

Слева: Уиллард Уайт в постановке оперы Бетховена «Фиделио», Королевская опера

«Благодаря неустанному усердию вы получите дух Моцарта из рук Гайдна».

Граф Фердинанд фон Вальдштейн

С 1798 года, после поездки в Прагу, Бетховен целиком посвятил себя композиции. В этот период он создал свои главные оркестровые произведения. В 1800 и 1802 годах он закончил Первую и Вторую симфонии, а с 1798 по 1800 год написал шесть струнных квартетов, посвященных меценату, князю Лобковицу.

В начале XIX века музыкальный стиль Бетховена изменился, стал более героическим и возвышенным. Впервые это почувствовалось в Третьей симфонии «Героической», премьера которой состоялась в 1805 году. Симфония оказалась самой длинной из всех ранее написанных — 50 минут. В этот период Бетховен окончательно из классициста превратился в композитора-романтика. Он написал шесть из девяти симфоний, оперу «Фиделио» и скрипичный концерт. Но финансовая нестабильность мучила его. В 1805 году он потерял должность штатного композитора венского театра Ан дер Вин. Пошатнувшееся здоровье заставляло его часто обращаться к докторам. Кроме того, его преследовали неудачи в личной жизни.

В эти годы он писал очень мало. Лишь в середине 1813 года, получив известие о победе Веллингтона над армией Наполеона при Виттории, он создал симфонию «Победа Веллингтона», премьера которой состоялась в Вене в конце года. Так начался третий, «поздний» период его творчества. Музыка Бетховена смягчилась, стала более интимной и лирической. Возраст и болезни неизбежно брали свое. После 1813 года композитор часто вообще не мог работать. Но когда здоровье улучшалось, он продолжал писать музыку. В эти годы были созданы два величайших его шедевра — Девятая симфония с «Одой к радости» (сейчас это гимн Евросоюза) и Торжественная месса.

Болезни приковали Бетховена к постели. Он умер 26 марта 1827 года и был похоронен три дня спустя. В последний путь его провожали 20 тысяч человек, выстроившихся вдоль улиц, по которым ехал погребальный кортеж.

БЕТХОВЕН

РОДИЛСЯ: 17 декабря 1770 года в Бонне

УМЕР: 26 марта 1827 года в Вене

ВЛИЯНИЯ: Гайдн, Моцарт

ПОВЛИЯЛ НА: Мендельсона

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

Соната для фортепиано № 8
«Патетическая» (1799)

Первая симфония (1800)

«Творения Прометея» (1801)

Соната для фортепиано № 14 «Лунная» (1801)

Вторая симфония (1802)

Третья симфония «Героическая» (1804)

«Фиделио» (1805)

Четвертая симфония (1806)

Пятая симфония (1808)

Шестая симфония (1808)

Пятый концерт для фортепиано с оркестром
«Императорский» (1809)

Фортепианное трио «Эрцгерцог» (1811)

Седьмая симфония (1812)

Восьмая симфония
(1812)

Симфония «Победа
Веллингтона» (1813)

Девятая симфония

Торжественная
месса (1823)

ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ ПЕРИОДА КЛАССИЦИЗМА

• **Иоганн Альбрехтсбергер (1736–1809).** Австрийский композитор, близкий друг Моцарта, один из лучших органистов XVIII века. Среди его учеников был Людвиг ван Бетховен.

• **Карл Филипп Эммануэль Бах (1741–1788).** Сын Иоганна Себастьяна Баха, известный клавесинист и композитор. Сыграл большую роль в развитии жанра сонаты.

• **Иоганн Христиан Бах (1732–1782).** Сын Иоганна Себастьяна Баха родился в Германии, но большую часть жизни провел в Англии, получив прозвище «лондонского Баха». Капельмейстер Георга III, известный композитор, автор ряда симфоний и фортепианных концертов.

• **Луиджи Керубини (1760–1842).** Керубини родился в Италии, но наибольшего успеха добился в Париже. Он прославился операми, которые в конце XVIII века пользовались огромной популярностью. Бетховен считал Керубини величайшим композитором из ныне живущих.

• **Муцио Клементи (1752–1832).** Уроженец Италии, Клементи с 1774 года жил в Британии

Слева: Жан Огюст Доминик Энгр, «Луиджи Керубини и муза лирической поэзии», 1842
Слева: Иоганн Христиан Бах

и считался одним из самых выдающихся пианистов своего времени. Он не только писал музыку, но еще и занимался изданием нот и изготовлением роялей. На его надгробии в Вестминстерском аббатстве написано: «Здесь лежит отец фортепиано».

• **Кристоф Виллибальд фон Глюк (1714–1787).** Глюк родился в Германии, а образование получил в Праге. Он сыграл важнейшую роль в развитии оперы в XVIII веке. Самая известная его опера «Орфей и Эвридика» была написана в 1762 году.

• **Леопольд Моцарт (1719–1787).** Отец Вольфганга Амадея Моцарта был придворным композитором и учителем игры на скрипке. Он является автором множества религиозных и светских произведений.

Вверху: Леопольд Моцарт

• **Антонио Сальери (1750–1825).** Сальери родился в Италии, но большую часть жизни провел в Вене. Он был настоящим мастером оперы, но слава Моцарта затмила его. Слухи о его причастности к смерти Моцарта, скорее всего, не имеют под собой оснований.

Вверху: Антонио Сальери

На с. 78–79: Берлинский филармонический оркестр исполняет «Реквием» на похоронах президента Польши Леха Качиньского и его жены Марии в базилике Святой Марии в Кракове, Польша, 18 апреля 2010 года

ЭПОХА РОМАНТИЗМА

«Каждому композитору знакомы страдания и отчаяние, которые охватывают, когда забываешь идею, которую не было времени записать».

Гектор Берлиоз

Седьмую симфонию Бетховена, написанную в 1812 году, часто считают началом периода романтизма: Бетховен завершил эпоху классицизма и открыл дорогу композиторам-романтикам. Романтизм в музыке просуществовал вплоть до начала XX века. Он перекликался со сходными тенденциями в других видах искусства: литературе, живописи и скульптуре. Романтики считали, что не вся истина опирается на нерушимые принципы. Есть реалии, воспринять которые можно только через эмоции, чувства и интуицию.

Эпоха была полна противоречий: возвращение к музыке прошлого сочеталось со смелыми экспериментами в области гармонии и формы. Появлялись новые музыкальные инструменты, старые совершенствовались, и диапазон их возможностей расширялся. Многие композиторы того времени занимались не только сочинением музыки — Шуман и Берлиоз

были известными писателями и критиками. Шуман активно пропагандировал музыку Шопена и Брамса в «Новой музыкальной газете». Огромную

Вверху: Оперный театр Парижа

Справа: Джузеппе Верди дирижирует в Париже, 1880

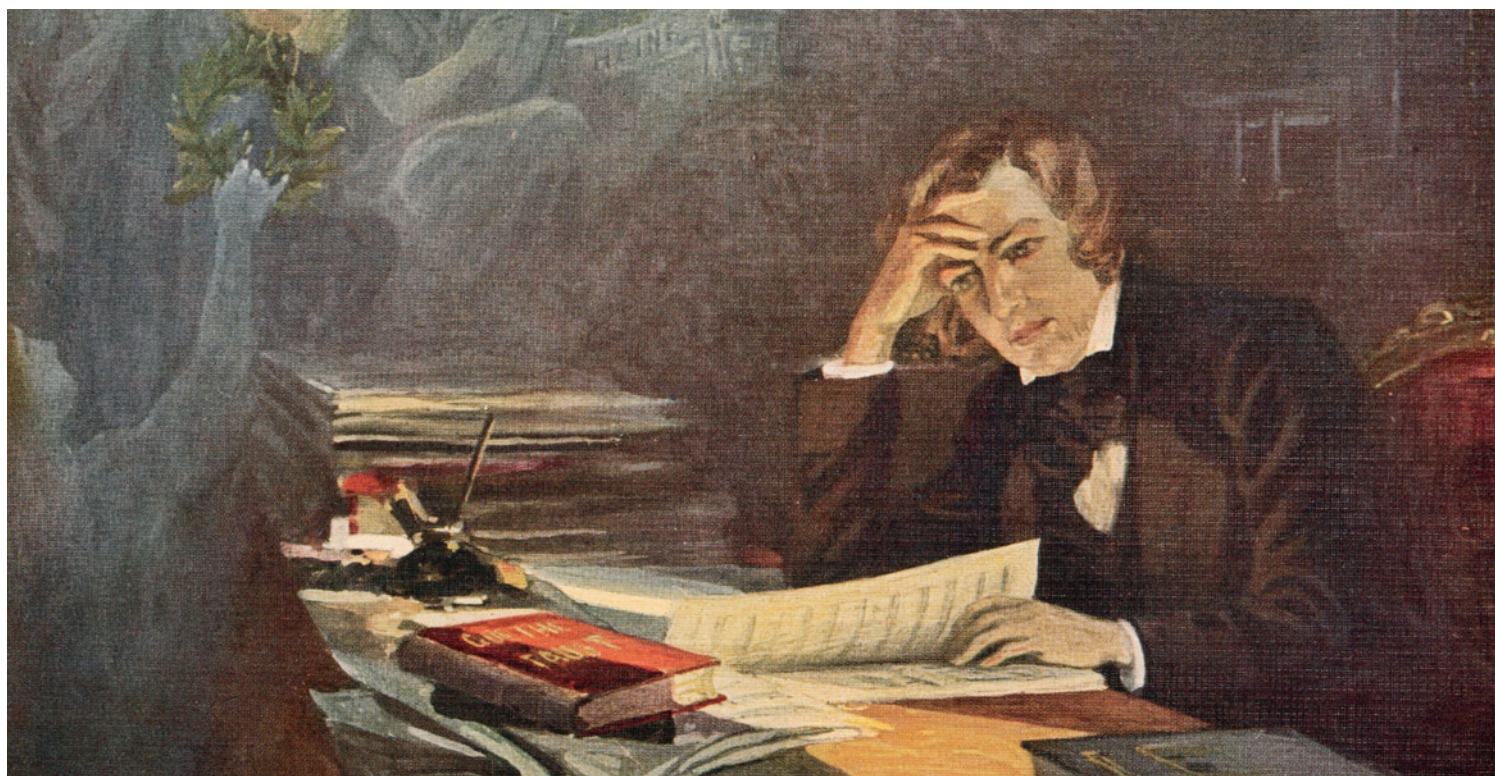
роль в творчестве многих композиторов стали играть пейзажи и природа — важнейшие аспекты романтического восприятия.

В 1840 году Феликс Мендельсон нашел и вернул человечеству великую ораторию Баха «Страсти по Матфею», и это дало толчок к открытию «утраченной» музыки прежних веков. Многие композиторы, в том числе Брамс, сознательно и методично изучали

творчество своих предшественников и использовали их находки в собственных композициях.

Еще одной особенностью музыки XIX века стал

Роберт Шуман

национализм. Композиторы боролись не только с засильем германо-австрийской оркестровой традиции (и это привело к появлению в разных странах «национальных» музыкальных школ, причем многие такие школы возвращались к формам, существовавшим там в прошлом), но еще и с господствующими в Центральной и Восточной Европе великими империями — в частности, с империей Габсбургов и Российской империей.

Неслучайно три великих скандинавских композитора — Эдвард Григ в Норвегии, Карл Нильсен в Дании и Ян Сибелиус в Финляндии — были практически современниками. Все они жили в странах, которыми правили другие государства или которые потерпели поражение в войне. Норвегия находилась под шведским правлением, и это положение сохранилось до 1905 года. Данию в 1864 году победили объединенные армии Австрии и Пруссии, и она была вынуждена уступить северогерман-

ские территории Шлезвиг-Гольштейна. Финляндия до 1917 года являлась частью Российской империи.

Для эпохи романтизма было характерно распространение домашнего музицирования. Рояль изобрели в начале XVIII века, но домашним инструментом назвать его было трудно. А в XIX веке

«После Шопена у меня такое чувство, как будто я только что рыдал над ошибками и грехами, в которых неповинен, и трагедиями, не имеющими ко мне отношения».

Оскар Уайльд, 1891

Вверху: Карикатура Гранвиля, изображающая Гектора Берлиоза, дирижирующего оркестром

Вверху: Франц Лист дирижирует хором и оркестром, исполняющими одну из его ораторий в Будапеште

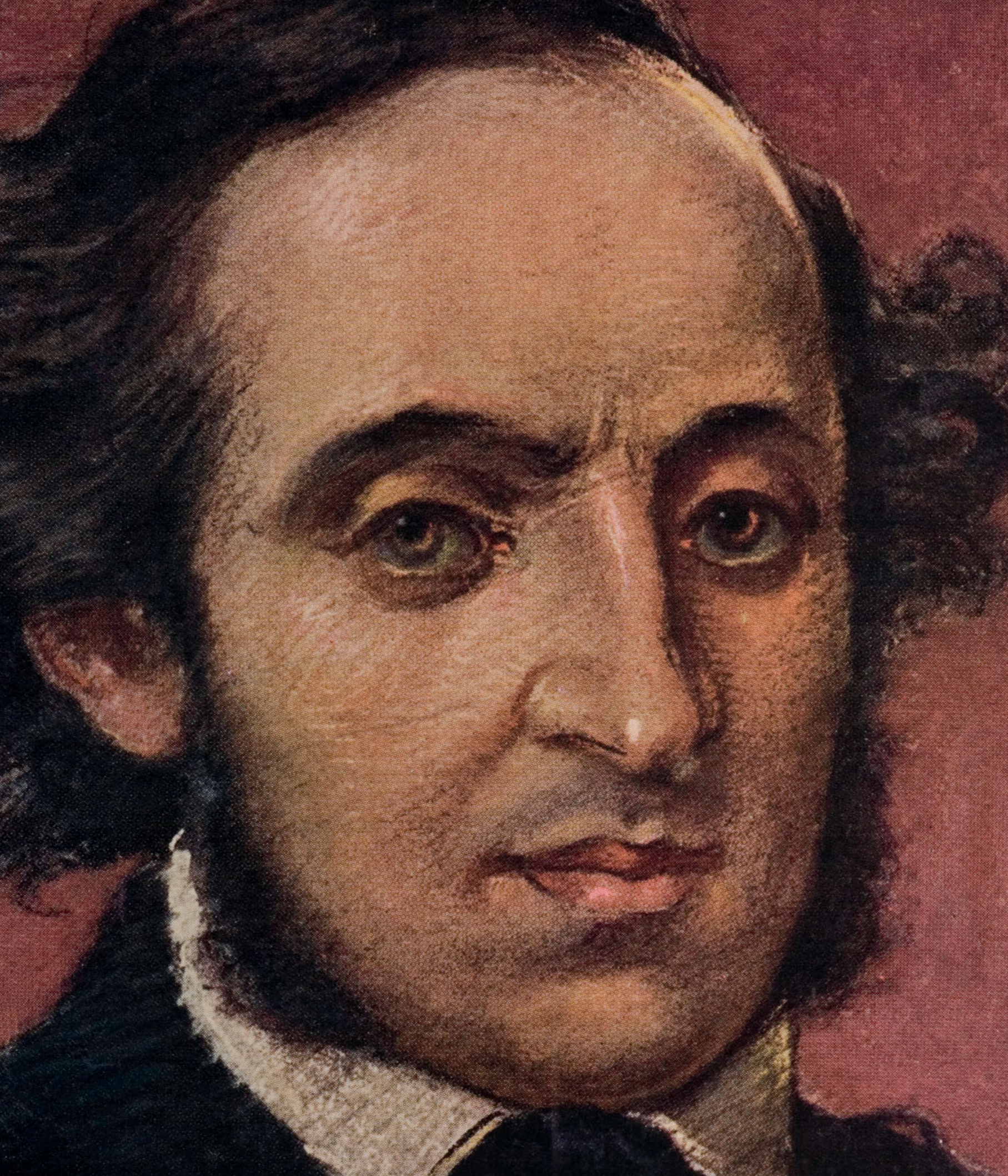
в Европе появилось множество весьма состоятельных семейств среднего класса, и рояль стал неотъемлемой принадлежностью роскошных домов. Люди играли на рояле или пели под аккомпанемент. Многие великие композиторы-романтики писали небольшие пьесы для домашнего музицирования, которые составляли и составляют основную часть фортепианного репертуара. Кроме того, пианисты перекладывали для фортепиано и крупные произведения.

Появление новых инструментов и усовершенствование старых способствовали увеличению оркестров. Модификация традиционных инструментов дала возможность солистам демонстрировать невероятную виртуозность. В эпоху романтизма родилось множество чрезвычайно сложных произведений, которые требовали виртуозности не только от солистов, но и от оркестров. Музыкальное образование стало более доступно. Про-

свещенная публика требовала новых концертов и других программ. Даже в относительно небольших городах появились залы для проведения классических концертов. В Европе возникло множество профессиональных и любительских оркестров и хоров. Старейший симфонический оркестр Британии — оркестр Халле — был создан Чарльзом Халле в Манчестере в 1857 году.

XIX век стал веком балета и оперы. Зачастую написанные на исторические сюжеты, эти произведения до сих пор остаются основой репертуара оперных театров и балетных трупп всего мира.

По иронии судьбы, националистические тенденции, лежавшие в основе романтизма, привели и к краху этого музыкального направления. Оптимизм конца XIX века был напрочь уничтожен в окопах Первой мировой войны. После войны развитие классической музыки пошло по иному пути, и появилась современная музыка.

МЕНДЕЛЬСОН

«Еврей вернул человечеству это великое произведение христианского искусства».

Мендельсон о «Страстях по Матфею» Баха

Мендельсон, подобно Бетховену, работал на рубеже эпох классицизма и романтизма. Он стал одним из тех, кому мы обязаны возрождением интереса к музыке Баха в XIX веке. (Якоб Людвиг) Феликс Мендельсон (-Бартольди) родился в Гамбурге 3 февраля 1809 года. Его дедом был известный еврейский философ Моисей Мендельсон, но родители не исповедовали иудаизм, и мальчик рос, не испытывая никакого религиозного влияния. В 1811 году семья переехала в Берлин, где дети получили самое лучшее образование. Когда Феликсу исполнилось пять лет, его родители приняли лютеранство, и тогда мальчику дали имена Якоб и Людвиг. Его отец Авраам был преуспевающим банкиром. В его доме часто собирались ведущие германские интеллектуалы, в том числе Гете, оказавший колоссальное влияние на интеллектуальное развитие будущего композитора. Фридрих Цельтер познакомил Феликса Мендельсона с Гете в 1821 году.

Отец Антонио, Джованни, был цирюльником, а затем стал профессиональным скрипачом. Это он первым начал учить сына музыке. Джованни являлся также одним из основателей Общества взаимопомощи музыкантов Санта-Чечилия. Президентом общества был Джованни Легренци, музыкант венецианского собора Святого Марка. Вполне возможно, что это он обучал юного Вивальди основам композиции.

В сентябре 1703 года Вивальди был назначен скрипичным мастером венецианской консерватории Ospedale della Pietà — одного из множества сиротских приютов, где мальчиков обучали ремеслам, а девочек — музыке. Здесь принимали бро-

Вверху: Мендельсон и его сестра Фанни за роялем

Вверху: Мендельсон играет перед королевой Викторией

«Когда я пишу эти строки, то буквально вижу ту улыбку, с какой Мендельсон, восхищение которого талантом мадемуазель Линд было безграничным, повернулся и посмотрел на меня. Тревога покинула его. Певческий талант мадемуазель Линд приводил его в полный восторг, и он искренне желал ей успеха».

Воспоминания друга Мендельсона о выступлении Дженни Линд в Лондоне в 1847 году

шених, но одаренных девочек. Под руководством Вивальди музыкальная репутация консерватории значительно повысилась.

Вивальди работал в консерватории около 30 лет, хотя и не постоянно, поскольку его должность подлежала ежегодной аттестации. В 1709 году он не был избран и целый год пропустил.

В возрасте десяти лет Мендельсон впервые выступил публично как пианист. Сочинять музыку он начал уже в подростковом возрасте. С двенадцати до четырнадцати лет он написал двенадцать струнных симфоний. В отличие от другой музыки, созданной юными композиторами, эти произведения до сих пор исполняются довольно регулярно. Первым опубликованным сочинением Мендельсона стал фортепианный квартет, написанный им в возрасте тринадцати лет. Но по-настоящему значимой работой является струнный октет, законченный, когда Феликсу было шестнадцать. Увертюру «Сон в летнюю ночь» со знаменитым Свадебным маршем он написал в семнадцать лет. Мендельсон был не только великолепным музыкантом, но еще и выдающимся лингвистом (он свободно говорил на ан-

глийском, итальянском и родном немецком языках и прекрасно знал латынь) и художником. Особенно хороши были его акварели. С 1826 по 1829 год Мендельсон учился в Берлинском университете. На последнем курсе двадцатилетний Мендельсон дирижировал первым после смерти композитора в 1760 году исполнением оратории Иоганна Себастьяна Баха «Страсти по Матфею». Успех этого концерта укрепил репутацию Мендельсона и возродил интерес к творчеству Баха.

Вверху: Фингалова пещера

В 1832 году умер учитель Мендельсона, Цельтер. Мендельсон надеялся сменить его на посту директора Берлинской певческой академии, но члены академии отдали предпочтение другому.

Мендельсон делил время между Британией (со времени первого посещения Англии в 1829 году композитор побывал здесь не менее десяти раз, и эта страна вдохновила его на создание двух самых известных сочинений — увертюры «Гебриды», более известной под названием «Фингалова пещера», и Шотландской симфонии) и Дюссельдорфом, где в 1833 году он занял должность генерального музыкального директора.

В период с 1829 по 1847 год Мендельсон провел в Британии около двадцати месяцев. Он внес вклад в британскую музыку, редактируя новые издания произведений таких композиторов, как Гендель и Бах, и дирижируя исполнением собственной музыки и сочинений других композиторов. Мировая премьера его последней великой оратории «Илия» состоялась в Бирмингеме 26 августа 1846 года.

После Дюссельдорфа Мендельсон оказался в Лейпциге, где ему предложили занять пост дирижера Гевандхауз-оркестра. Композитор играл важную роль в музыкальной жизни города. В Лейпциге состоялась премьера его оратории «Святой Павел», работу над которой он завершил вскоре после смерти отца в 1836 году. В следующем году Мендельсон женился на дочери французского священника-протестанта Сесиль Жанрено. До 1844 года у них родилось пятеро детей. В 1844 году Мендельсон познакомился со шведской певицей Дженни Линд. Отношения между ними до сих пор окутаны тайной.

В 1841 году по приглашению нового короля Фридриха Вильгельма IV Мендельсон вернулся в Берлин. Король хотел превратить свою столицу в музыкальный и культурный центр. Впрочем, пребывание композитора в Берлине оказалось недолгим, хотя он написал здесь ряд религиозных произведений. В 1843 году он вернулся в Лейпциг и основал Лейпцигскую консерваторию. Мендельсон умер в Лейпциге 4 ноября 1847 года.

МЕНДЕЛЬСОН

РОДИЛСЯ: 3 февраля 1809 года в Гамбурге

УМЕР: 4 ноября 1847 года в Лейпциге

ВЛИЯНИЯ: Бах, Моцарт, Бетховен

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

Первая симфония (1824)

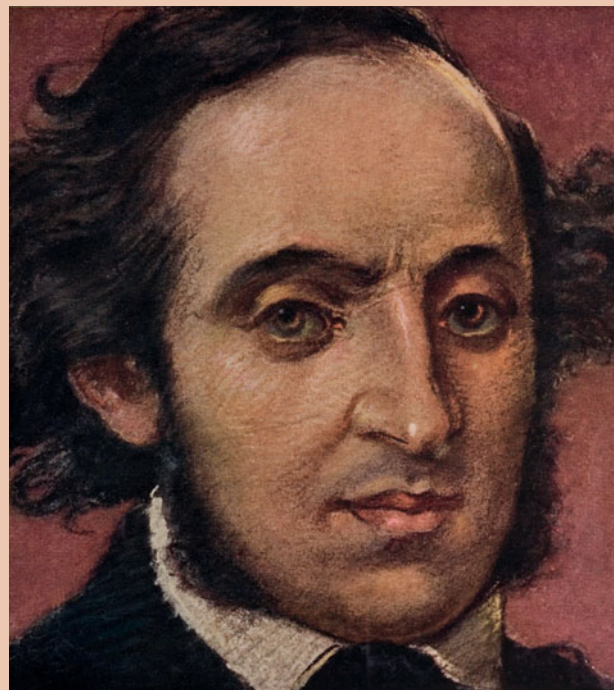
Увертюра «Сон в летнюю ночь» (1826)

Увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера» (1830)

Третья симфония «Шотландская» (1842)

Оратория «Святой Павел» (1836)

Оратория «Илия» (1846)

БРАМС

**«Без мастерства вдохновение —
это лишь камыш на ветру».**

Брамс

Один из самых влиятельных композиторов эпохи романтизма, Иоганнес Брамс, родился 7 мая 1833 года в Гамбурге. Его отец был профессиональным музыкантом. Карьера его в Гамбурге складывалась весьма успешно. Мать Брамса была на семнадцать лет старше мужа. Сына она родила, когда ей было 44 года.

Брамс с самого раннего возраста демонстрировал удивительные музыкальные способности. Первоначально его обучал отец, но уроки фортепиано он брал у Отто Фридриха Виллибальда Косселдя, а затем у Эдуарда Марксена и Карла Марии фон Боклета. Финансовое положение семьи было нестабильным. Брамс довольно рано начал вносить свой вклад в семейный бюджет — он играл на пиано

нино в портовых тавернах и борделях. Музыкальная репутация Брамса росла. В возрасте 19 лет он совершил первое концертное турне, в ходе которого познакомился со скрипачом Йозефом Иоахимом и композитором Францем Листом. Впрочем, отношения Брамса с Листом несколько испортились, когда Брамс уснул во время исполнения сонаты си минор Листа!

Вверху: Родной город Брамса Гамбург

Вверху: Брамс за чаем

Вверху: Интерьер дома Брамса, Вена

Иоахим дал молодому Брамсу рекомендательное письмо к жившему в Дюссельдорфе Роберту Шуману. Шуман восторженно писал о появлении нового великолепного таланта в «Новой музыкальной газете». Брамс поселился в семье Шуманов. Он очень сблизился с женой композитора Кларой и его детьми. В 1854 году Шумана поместили в психиатрическую лечебницу. После его смерти Брамс принял на себя заботу о его семье, хотя характер его отношений с Кларой Шуман неясен. В 1859 году он какое-то время ухаживал за Агатой фон Зибольд, но так и не женился.

Хотя Брамс с юности пробовал себя в композиции, ранние свои сочинения уничтожил. Серьезную композиторскую карьеру он начал в конце 50-х годов XIX века. В 1862 году Брамс впервые посетил Вену, а год спустя постоянно поселился в этом городе. В 1865 году умерла мать композитора, и это событие послужило толчком для написания первого крупного произведения — «Немецкого реквиема». Реквием был впервые исполнен в 1868 году в Бремене.

Успех этого исполнения укрепил репутацию Брамса. Двадцать лет его сочинения пользовались огромной популярностью. Брамс написал четыре симфонии и множество камерных произведений. В 1890 году он решил отойти от сочинительства, но все же создал еще несколько трудов, в том числе четыре опуса специально для знаменитого кларнетиста Рихарда Мюльфельда: трио для кларнета и струнных, квинтет для кларнета и струнных и две сонаты для кларнета. Брамс умер в Вене 3 апреля 1897 года.

БРАМС

РОДИЛСЯ: 7 мая 1833 года в Гамбурге

УМЕР: 3 апреля 1897 года в Вене

ПОВЛИЯЛ НА: Шумана и Листа

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

«Немецкий реквием» (1868)

«Венгерские танцы» (1868–1870)

Первая симфония (1876)

Вторая симфония (1878)

Третья симфония (1883)

Четвертая симфония (1886)

«Трагическая увертюра» (1886)

Квинтет для кларнета и струнных (1891)

ЧАЙКОВСКИЙ

«Я русский в полнейшем смысле этого слова».

Чайковский в письме Надежде фон Мекк, 1878

Один из крупнейших композиторов XIX века, Петр Ильич Чайковский родился на Урале, в селении при Камско-Воткинском заводе, 7 мая 1840 года. Родители мечтали видеть его юристом, хотя мальчик с детства проявлял недюжинный музыкальный талант. Чайковский поступил в училище правоведения, окончил его и какое-то время работал в Министерстве юстиции, но в 1862 году он все же поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию. В 1854 году, когда Чайковский учился правоведению, умерла его мать, и это событие омрачило всю дальнейшую жизнь будущего композитора.

Проучившись три года в консерватории, Чайковский переехал в Москву, куда его пригласил Николай Рубинштейн. Он начал преподавать гармонию в открывшейся в 1866 году Московской консерватории. В Москве Чайковский занимался не только преподаванием, но и сочинением музыки. Балет «Лебединое озеро» и опера «Евгений Онегин» способствовали укреплению его репутации, но композитор был страшно не уверен в себе.

Несмотря на свою гомосексуальность, в 1877 году он женился на одной из своих учениц, Антонине Ивановне Милюковой. Брак привел к полной катастрофе, и через месяц Чайковский расстался с женой, находясь в состоянии полного нервного истощения. (Супруги так и не смогли развестись, хотя до конца своих дней прожили

раздельно.) Чтобы восстановить душевное здоровье, Чайковский уехал в Швейцарию. В 1879 году он вернулся в Россию, где продолжил писать музыку и давать концерты. В это время он заочно познакомился с вдовой железнодорожного магната Надеждой Филаретовной фон Мекк, которая стала близким другом и покровительницей композитора. Тринадцать лет продолжалась их переписка, хотя лично они ни разу не встречались. Несмотря

на родственные связи — один из сыновей Надежды Филаретовны женился на племяннице композитора, — отношения эти прекратились в 1890 году, когда у нее возникли финансовые затруднения. Прекращение этих отношений сильно повлияло на Чайковского, хотя в материальной поддержке он больше не нуждался.

Вверху: Санкт-Петербург

Вверху: «Щелкунчик» в постановке Королевского балета, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Лондон

Справа: Надежда Филаретовна фон Мекк, покровительница Чайковского

В 1880 году Чайковский получил заказ на написание одного из самых известных своих произведений. Увертюра «1812» была создана в ознаменование 70-й годовщины изгнания Наполеона из Москвы и трагического отступления французской армии. Хотя сам композитор больше ценил другие свои произведения, эта увертюра и по сей день остается одним из самых популярных произведений классической музыки. В 1881 году царь Александр II умер. На престол взошел Александр III. Новый царь также ценил заслуги Чайковского и в 1884 году наградил его орденом Святого Владимира, что способствовало восстановлению положения композитора в обществе. Чайковский много гастролировал, его музыка пользовалась огромной популярностью в России и за рубежом. Умер Чайковский 6 ноября 1893 года в Санкт-Петербурге.

*«Есть что-то,
заставляющее меня
часто призадумываться
о моих отношениях к Вам.
Я уже не раз, кажется,
писал Вам, что Вы всегда
мне представляетесь
как рука провидения,
бодрствующего надо мной
и спасающего меня. Самое
то обстоятельство, что,
будучи так близок к Вам,
я Вас лично не знаю, придает
Вам в моих глазах значение
чего-то невидимого,
но благотельного,
как провидение».*

*Письмо Чайковского к фон Мекк,
в котором он объясняет ее роль
в его жизни*

ЧАЙКОВСКИЙ

РОДИЛСЯ: 7 мая 1840 года
в Камско-Воткинске, Россия

УМЕР: 6 ноября 1893 года
в Санкт-Петербурге

ВЛИЯНИЯ: Глинка, Римский-Корсаков,
Мусоргский

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

«Лебединое озеро» (1877; переработка 1895)

«Евгений Онегин» (1878)

Увертюра «1812» (1880)

«Спящая красавица» (1890)

«Щелкунчик» (1892)

Шестая симфония «Патетическая» (1893)

ВАГНЕР

«Если вы не слышали Вагнера в Байрейте, вы ничего не слышали!»

Габриэль Форе, 1884

Один из величайших оперных композиторов и один из ведущих композиторов-романтиков XIX века (Вильгельм), Рихард Вагнер родился в Лейпциге 22 мая 1813 года. Его отец, местный полицейский, через полгода умер, а мать вышла замуж за актера и драматурга Людвиг Гейера. В следующем году семья переехала в Дрезден. Вагнер начал обучение в Дрездене. Отчим в 1821 году умер, и в 1827-м семья вернулась в Лейпциг. Тяга к музыке пробудилась у Вагнера очень рано. С 1828 года он начал брать уроки композиции. С 1831 года он поступил в Лейпцигский университет и учился музыке у Кристиана Теодора Вайнлига, кантора церкви Святого Фомы. Талант Вагнера так поразил Вайнлига, что тот отказался принимать плату за обучение.

В 1833 году Вагнер стал хормейстером в Вюрцбурге. Там он написал свою первую оперу «Феи» (при жизни композитора эта опера так и не была поставлена). В 1834 году Вагнер занял пост музыкального директора Магдебургской оперы. В этом театре играли вторую оперу композитора «Запрет любви», написанную по комедии Шекспира «Мера за меру». Но финансовый крах театра поставил Вагнера в очень сложное положение. Долги преследовали композитора всю жизнь. В 1839 году он оказался вынужден бежать из Риги, поскольку за три года пребывания там он и его жена Кристина Вильгельмина «Минна» Планер наделали огромных долгов. После короткого пребывания в Лондоне (шторм на море вдохновил композитора на создание «Летуче-

Вверху: Родной город Вагнера Лейпциг

Вверху: Театр в Байрейте

го голландца») семья Вагнеров отправилась в Париж. Во Франции Вагнер жил до 1842 года, а потом вернулся в Дрезден, где состоялись премьеры опер «Летучий голландец» и «Тангейзер». В 1849 году Вагнер снова переехал — поддержка майского восстания против короля Фридриха Августа II Саксонского не прошла ему даром. Следующие двенадцать лет Вагнер с женой прожили в Париже и Цюрихе. Финансовую поддержку композитору оказывал Ференц Лист. За эти годы был написан «Лоэнгрин» (впервые эту оперу в 1850 году в Веймаре поставил Лист) и сделаны первые наброски «Кольца нибелунгов».

В 1861 году Вагнеру позволили вернуться в Германию, и он поселился в Пруссии, в городе Бибрихе. Жизнь его была непростой, пока ему не удалось найти влиятельного покровителя: король Людвиг II Баварский пригласил композитора в Мюнхен и оплатил его долги. Благодаря этому в 1865 году состоялась премьера «Тристана и Изольды» — первая после «Лоэнгрина».

В это время у Вагнера завязался роман с Козимой фон Бюлов, внебрачной дочерью Ференца Листа. В 1870 году после смерти жены Вагнера Минны и развода Козимы они смогли пожениться.

Баварскую аристократию раздражало то влияние, какое Вагнер оказывал на короля Людвига.

Вверху: Одна из лучших исполнительниц Вагнера певица Лилиан Нордика в костюме Брунгильды. Сцена из оперы «Валькирия»

«У Вагнера случаются чарующие моменты и ужасающие четверти часа».

Джоаккино Россини

«Самые прекрасные дружеские отношения моей жизни».

Так Вагнер в автобиографии охарактеризовал свою дружбу с евреем Самуэлем Лерсом во время жизни в Париже

В декабре 1875 года композитору снова пришлось покинуть Германию. Он отправился в Швейцарию, где продолжил работу над своими операми. В Швейцарии он задумал построить новый оперный театр в Байрейте и приехал в этот город в 1872 году. Сбор средств на новый театр занял много времени, но на помощь снова пришел щедрый король Людвиг. Фестшпильхаус (Фестивальный театр) был построен в 1876 году и открылся премьерой «Кольца нибелунгов». С тех пор Байрейтский фестиваль музыки Вагнера проходит ежегодно.

Последние годы жизни Вагнер провел преимущественно в Италии. Там в 1882 году он завершил работу над своей последней оперой «Парсифаль». Рихард Вагнер умер 13 февраля 1883 года в Венеции. В XX веке репутация Вагнера серьезно пострадала из-за его антисемитизма (хотя у самого композитора было много друзей среди евреев) и связей его родственников с Адольфом Гитлером и нацистами после 1933 года.

ВАГНЕР

РОДИЛСЯ: 22 мая 1813 года в Лейпциге

УМЕР: 13 февраля 1883 года в Венеции

ВЛИЯНИЯ: Бетховен

ПОВЛИЯЛ НА: Элгара

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

«Летучий голландец» (1843)

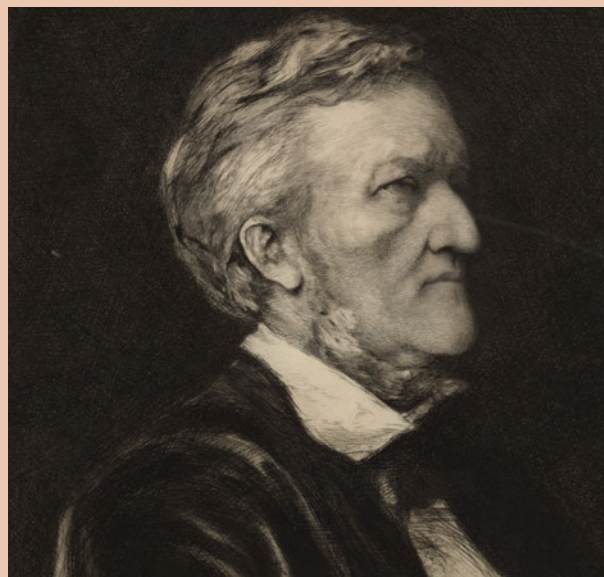
«Тангейзер» (1845)

«Лоэнгрин» (1850)

Цикл «Кольцо нибелунгов» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов»)

«Тристан и Изольда» (1865)

«Парсифаль» (1882)

МАЛЕР

«Симфония должна быть подобна миру. Она должна охватывать все».

Густав Малер

При жизни Густав Малер был известен в первую очередь как дирижер. Он родился в Австрии, в еврейской семье. Происхождение создавало ему массу проблем в музыкальной иерархии Вены. За свою жизнь он написал всего восемнадцать произведений, но среди них были десять симфоний, которые после смерти композитора считаются самыми значительными музыкальными произведениями, написанными за тридцать лет, предшествовавших Первой мировой войне.

Вверху: Густав Малер прогуливается с женой Альмой возле своего летнего дома в Тоблахе

МАЛЕР

РОДИЛСЯ: 7 июля 1860 года в Калиште, Богемия

УМЕР: 18 мая 1911 года в Вене

ВЛИЯНИЯ: Бетховен и Лист

ПОВЛИЯЛ НА: Шенберга

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

Первые четыре симфонии (1889–1901)

«Песни странствующего подмастерья» (1896)

Восьмая симфония (1906)

«Песнь о земле» (1909)

Девятая симфония (1909)

SCINTTO
photo

ПУЧЧИНИ

«Вдохновение — это пробуждение, обострение всех способностей человека, которое находит воплощение во всех высших художественных достижениях».

Джакомо Пуччини

Джакомо Пуччини можно назвать последним великим итальянским оперным композитором, продолжателем традиций Россини и Верди. Бóльшую часть жизни он провел в Торре дель Лаго, неподалеку от родной Лукки. Здесь он написал свои лучшие оперы. Но жизнь композитора была весьма непростой. В 1909 году разразился скандал: жена Пуччини, Эльвира, обвинила служанку в связи со своим мужем. Служанка покончила с собой, и ее семья подала на Эльвиру в суд. В 1921 году Пуччини переехал в Виареджо, поскольку в Лукке слишком активно стала развиваться промышленность. После смерти тело композитора перенесли в Торре дель Лаго. На вилле композитора была построена часовня, где похоронен он сам и члены его семьи.

Вверху: «Мадам Баттерфляй» Пуччини

ПУЧЧИНИ

РОДИЛСЯ: 22 декабря 1858 года в Лукке

УМЕР: 29 ноября 1924 года в Брюсселе

ВЛИЯНИЯ: Верди и Вагнер

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

«Богема» (1896)

«Тоска» (1900)

«Мадам Баттерфляй» (1904)

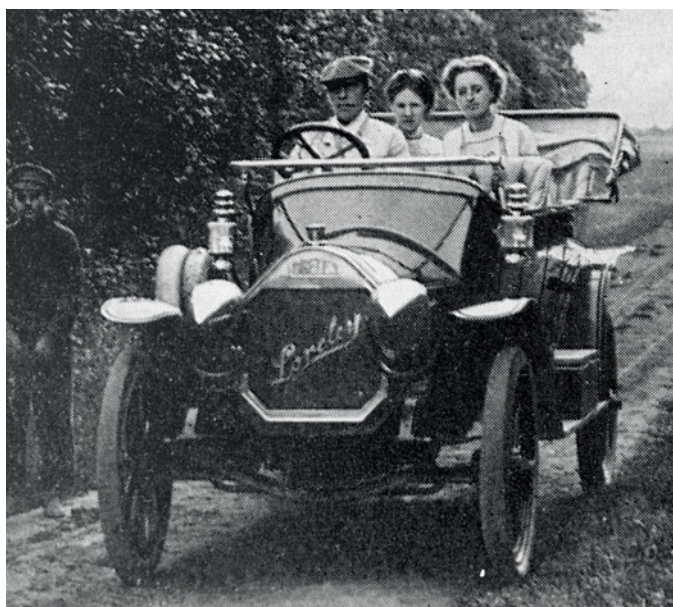
«Турандот» (1924)

РАХМАНИНОВ

«Музыки достаточно для жизни, но жизни недостаточно для музыки».

Сергей Рахманинов

Сергей Рахманинов был последним великим русским композитором эпохи романтизма. Большая часть его сочинений была написана до 1917 года, когда после революции он был вынужден покинуть родину. На чужбине он написал менее десяти произведений, занимаясь преимущественно концертной деятельностью. Приехав в Нью-Йорк в 1918 году, он дал сорок концертов за четыре месяца. Рахманинов писал и религиозную, и светскую музыку. Он был блестящим пианистом. В 1943 году друг и наставник Владимира Горовица, Сергей Рахманинов, получил американское гражданство. Он умер от меланомы и был похоронен на кладбище Кенсико в Валгалле, Нью-Йорк

Рахманинов за рулем автомобиля

РАХМАНИНОВ

РОДИЛСЯ: 1 апреля 1873 года в Семенове, Россия

УМЕР: 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз, США

ВЛИЯНИЯ: Чайковский

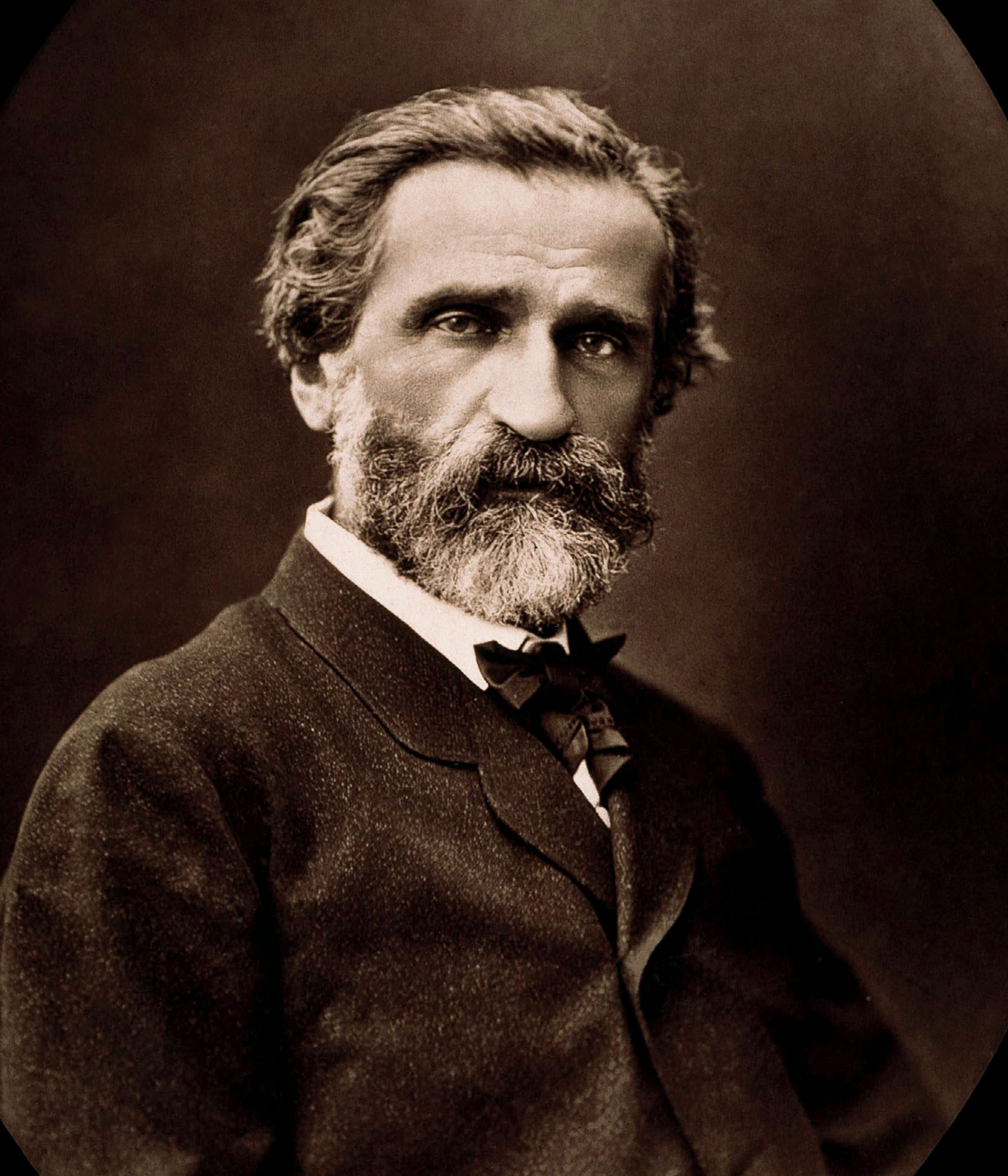
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

Прелюдия до-диез минор (1892)

Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (1901)

Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (1909)

ВЕРДИ

«Глупая критика и еще более глупые похвалы!»

Джузеппе Верди о рецензиях на «Аиду»

Верди по праву считается ведущим итальянским оперным композитором конца XIX века. Его оперы выдержали испытание временем и до сих пор остаются самыми любимыми во всем мире. Но успех пришел к нему не сразу: первая опера «Оберто» была принята хорошо, а вторая завершилась полным провалом — вероятно, виной всему оказалась смерть жены. Все изменилось после появления «Набукко». Верди — автор множества великолепных опер. Лучшие оперные театры мира ставят «Бал-маскарад» (1859) и «Силу судьбы» (1861). Верди играл большую роль в Рисорджименто — движении за объединение Италии. В 1861 году его избрали членом палаты депутатов, но политическое влияние Верди явно преувеличено.

Вверху: «Травиата» Верди

ВЕРДИ

РОДИЛСЯ: 9 октября 1813 года в Ронколе, Парма

УМЕР: 27 января 1901 года в Милане

ВЛИЯНИЯ: Россини и Доницетти

ПОВЛИЯЛ НА: Элгара

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

«Набукко» (1842)

«Риголетто» (1851)

«Травиата» (1853)

«Аида» (1871)

«Реквием» (1874)

ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ-РОМАНТИКИ

• **Гектор Берлиоз (1803–1869).** Французский композитор Берлиоз был одним из первых, кто не владел виртуозно каким-то инструментом. Однако он был известным дирижером и музыкальным критиком. Берлиоз написал четыре симфонии и пять опер, а также ряд оркестровых и вокальных сочинений. Самое известное его произведение — «Фантастическая симфония» (1830).

• **Антон Брукнер (1824–1896).** Уроженец Австрии Брукнер оставил относительно небольшое творческое наследие — менее сорока сочинений. Но среди них десять симфоний. Брукнер сыграл важную роль в развитии этого жанра в XIX веке. Композитор был очень религиозен — он является автором ряда выдающихся хоровых сочинений, среди которых можно выделить «Реквием» (1848).

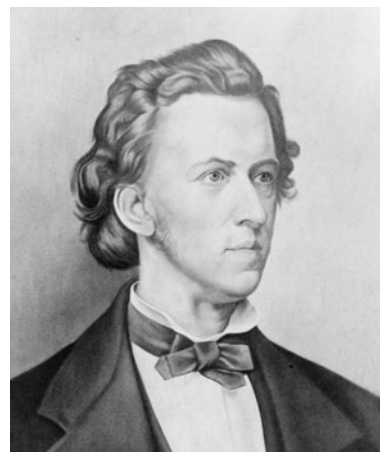
• **Фредерик Шопен (1810–1849).** Польский композитор был вынужден в 1831 году покинуть родину. Он был одним из величайших пианистов-виртуозов и настоящим мастером фортепианной музыки. Из 220 его сочинений более 190 написано для фортепиано. Последним крупным сочинением Шопена является «Баркарола» (1846).

• **Клод Дебюсси (1862–1918).** Французский композитор Дебюсси — одна из ключевых фигур переходного периода от романтизма к современности. Ему удалось перенести в музыку идеи импрессионизма. Среди самых известных его сочинений — три симфонических эскиза «Море» (1905).

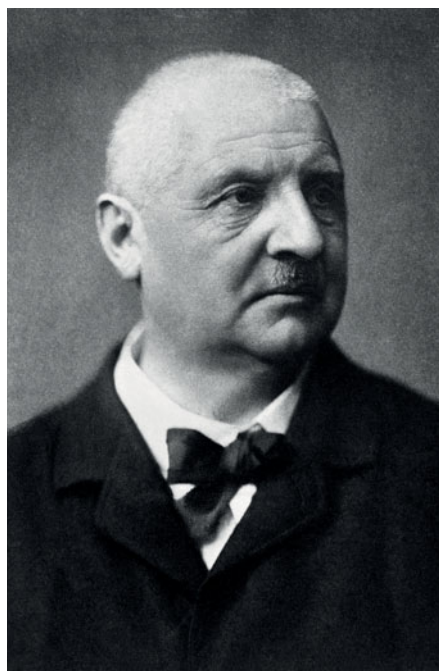
• **Антонин Дворжак (1841–1904).** Чешский композитор Дворжак тщательно изучал народную чешскую музыку и использовал ее мотивы в своих произведениях. Некоторое время он провел в США. Самым известным его сочинением является Девятая симфония «Из Нового Света».

• **Эдвард Григ (1843–1907).** В музыке норвежского композитора Грига явственно чувствуются мотивы народного творчества и традиций. К числу самых известных его произведений относится сюита «Пер Гюнт», написанная по пьесе Ибсена; в ней использованы элементы народных сказок.

• **Ференц Лист (1811–1886).** Один из виднейших композиторов-романтиков Ференц Лист родился в Венгрии. Он был одаренным пианистом, композитором (из 750 его сочинений более 500 написано для фортепиано), учителем и популяризатором музыки. Наибольшей известностью пользуется Пер-

Вверху: Фредерик Шопен

Вверху: Антон Брукнер

вый концерт для фортепиано с оркестром (1855).

• **Карл Нильсен (1865–1931).** Датчанин Нильсен считается одним из самых видных композиторов начала XX века. Наибольший вклад он внес в развитие симфонической музыки, но сочинял и оперы, и другие произведения. Самое известное его произведение — Четвертая симфония «Неудержимая».

• **Джоаккино Россини (1792–1868).** Россини по праву можно назвать величайшим оперным композитором первой половины XIX века. Большой популярностью пользуются его оперы «Севильский цирюльник» (1816) и «Вильгельм Телль» (1829).

• **Франц Шуберт (1797–1828).** Шуберт родился в Австрии и, как Бетховен, учился в Вене у Сальери. Он написал девять симфоний — в том числе знаменитую Восьмую симфонию «Неоконченную», а также множество оркестровых и хоровых произведений, опер и песен. Шуберт отличался слабым здоровьем и умер молодым.

• **Ян Сибелиус (1865–1957).** Сибелиус — один из крупнейших композиторов начала XX века. Он родился в Финляндии, когда эта страна являлась частью Российской империи, отсюда в его музыке мощный националистический посыл — достаточно вспомнить сюиту

«Карелия» (1893) и симфоническую поэму «Финляндия» (1899).

• **Иоганн Штраус (1804–1849).** Иоганн Штраус стал основателем музыкальной династии, сыгравшей важную роль в развитии вальса. Самое знаменитое сочинение — «Марш Радецкого», написанный в 1848 году в ознаменование победы австрийской армии над итальянскими повстанцами.

• **Рихард Штраус (1864–1949).** Немецкий композитор Рихард Штраус не имеет отношения к знаменитому австрийскому семейству. Он писал симфонические произведения, оперы, балеты и циклы песен. К сожалению, его карьера была омрачена связью с нацистской партией в Третьем рейхе. Тема из симфонической поэмы Штрауса «Так говорил Заратустра» использована в классическом фильме Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея».

• **Ральф Воан-Уильямс (1872–1958).** Один из виднейших британских композиторов XX века. Он является автором девяти симфоний, одиннадцати опер, более двадцати хоровых сочинений и множества оркестровых произведений. Наибольшей известностью пользуется его «Фантазия на тему Томаса Таллиса», написанная в 1910 году и переработанная тринадцатью годами позже.

Вверху: Карикатурная фигурка Джоаккино Россини

Вверху: Плакат Рихарда Штрауса, 1910

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА

«Моя музыка — не современная, просто ее плохо исполняют».

Шенберг

Разумеется, история современной классической музыки гораздо сложнее, чем в любой другой исторический период. С 1900 года живопись и другие виды искусства испытывали на себе самые разнообразные влияния. В развитии классической музыки огромную роль сыграли политические и идеологические тенденции, достижения техники и растущий интерес к исторической музыке и старинным музыкальным инструментам. Развитие средств массовой информации, появление радио, телевидения, кино и рекламы привели к тому, что музыка сегодня гораздо более знакома и доступна, чем это было в прошлом. С конца XIX века в классической музыке росла популярность диссонанса в противоположность консонансу (слиянию тонов в созвучии), безраздельно господствовавшему в прошлом. Поэтому XX век часто называют «периодом диссонанса» в классической музыке.

В начале XX века продолжали творить композиторы-романтики — например, Сибелиус в Финляндии и Малер в Австрии. Близок к австро-германской романтической традиции Арнольд Шенберг. Шенберг был дружен с художниками-экспрессионистами — Кандинским и Кокошкой — и старался развивать идеи экспрессионизма в музыке. Период творчества Шенберга с 1908 по 1921 год называют «свободным атональным». На него пришелся расцвет этого стиля музыки. В том же стиле работали ученики Шенберга, Альбан Берг и Антон Веберн. Элементы экспрессионизма присутство-

вали в творчестве и других композиторов: Малера, Бартока, Хиндемита и Айвза. Но к концу 1920-х годов экспрессионизм постепенно вышел из моды, и его сменил неоклассицизм. В нацистской Германии экспрессионизм считали дегенеративным искусством, и после победы над нацизмом в 1945 году это течение вновь стало популярным.

Одним из первых от романтизма отошел французский композитор Клод Дебюсси, который начал использовать в музыкальной композиции идеи им-

Вверху: Арнольд Шенберг

Справа: Клод Дебюсси

**«Феномен музыки дан нам
единственно для того,
чтобы внести порядок
во все существующее,
включая сюда прежде
всего отношения между
человеком и временем».**

Игорь Стравинский

Вверху: Игорь Стравинский

прессионизма. Его творчество отражало чувственный опыт, а не этический и не интеллектуальный. В нем не было эмоциональной пышности и эпичности германской романтической традиции, свойственной, к примеру, музыке Вагнера.

Дебюсси заново открыл творчество мастеров XVIII века, для которых музыка была способом очаровывать и развлекать. Помимо Дебюсси, импрессионизмом увлекались Морис Равель, Фредерик Дилиус, Отторино Респиги и Поль Дюка. Хотя в конце 1920-х годов импрессионизм тоже уступил

место неоклассицизму, черты этого музыкального стиля прослеживаются во всей музыке XX века.

Неоклассицизм, как это ясно из названия, стал возвращением к музыке XVII–XVIII веков, которая служила для современных композиторов источником вдохновения. В этот период стали использовать старинные инструменты и давно забытые приемы игры на них. Яркими представителями этого течения были Игорь Стравинский («Пульчинелла» (1918), «Похождения повесы» (1948–1951)), Сергей Прокофьев (Первая симфония «Классическая» (1917)) и Морис Равель («Гробница Куперена» (1917–1919)). В Британии старинной музыкой увлекался Ральф Воан-Уильямс. В 1910 году он написал «Фантазию на тему Томаса Таллиса», которую переработал тринадцать лет спустя.

Однако Уильямса нельзя назвать чистым неоклассицистом. В его творчестве ярко проявилась еще одна мощная тенденция композиции XX века: осознание национального музыкального наследия, классического и народного. Уильямс сочинял песни в народном стиле и был не одинок в этом. Бела Барток и Золтан Кодаи много путешествовали по Центральной Европе. Они записывали народные мотивы, а затем использовали их в своей работе. Перси Грейнджер родился в Австралии, но большую часть жизни провел в Европе и Северной Америке. Он также увлекался народной музыкой, включал фольклорные мотивы в собственные сочинения. Аарон Копленд в Северной Америке изучал музыку ковбоев и нонконформистов.

История музыки XX века неразрывно связана с двумя мощными политическими движениями эпохи: коммунизмом и фашизмом. Точно так же музыка XVI века была связана с Реформацией и Контрреформацией. Придя к власти в Германии, нацисты запретили исполнение музыки еврейских композиторов, в частности Альбана Берга. Германские же романтики использовались ими очень широко. Сочинения Вагнера подкрепляли мифы Третьего рейха. В Советском Союзе композиторы были вынуждены работать в атмосфере полного го-

Вверху: Аарон Копленд

сударственного контроля, и это явственно чувствуется в творчестве, к примеру, Шостаковича. Только после падения советской системы и освобождения государств Восточной Европы свободу творчества получили такие композиторы, как Арво Пярт.

Если определить главную тему современной классической музыки одним словом — это будет «эксперимент». К примеру, Шенберг после атонального периода начал исследовать додекафонию. Но такие эксперименты проводились на традиционных инструментах. Сегодня же композиторы смело используют электронные устройства и инструменты. В мире классической музыки такие термины, как «модернизм», «постмодернизм» и «минимализм», применяются так же широко, как и в других видах искусства. Такие произведения, как постмодернистская пьеса Джона Кейджа «4'33"», во время исполнения которой царит полная тишина, так как музыканты не должны играть все эти четыре минуты тридцать три секунды, — показывают, что классическая музыка в наши дни практически не знает границ.

Вверху: Нэнси Маултсбай и Роберт Свенсен в опере «Царь Эдип» Игоря Стравинского и Жана Коктоф

ЭЛГАР

***«Музыка разлита в воздухе.
Нужно только взять столько, сколько требуется».***

Элгар

Эдвард Элгар родился в городке Нижний Бродхит в графстве Вустершир 2 июня 1857 года. Его отец, Уильям Элгар, был органистом и продавал музыкальные инструменты и ноты. Мать будущего композитора, Анна, незадолго до рождения сына приняла католицизм, поэтому мальчик воспитывался в католическом духе — удивительная ирония судьбы, если учесть, какую значительную роль ему предстояло сыграть в протестантском истеблишменте. Он писал музыку для важных государственных событий, и она широко использовалась в англиканской церкви.

Элгар вырос в Молверн-Хиллз и на всю жизнь сохранил эмоциональную связь с этим местом. Сюда он возвращался постоянно. Формального музыкального образования он не получил, а был талантливым самоучкой. В 15 лет Элгар собирался поехать в Лейпциг, но финансовое положение семьи не позволило ему отправиться в Германию. Эдварду пришлось бросить школу и начать работать помощником местного юриста. Но любовь к музыке он сохранил, поэтому вскоре оставил юридическую карьеру и устремился к своей мечте.

Элгар давал уроки игры на фортепиано и скрипке

и работал в магазине отца. В то время в Англии существовало множество музыкальных обществ, члены которых исполняли небольшие песни. Элгар

вместе с отцом вступил в вустерский клуб любителей хорового пения. Когда ему исполнилось 22 года, его назначили капельмейстером вустерской психиатрической больницы, а затем он сменил отца в должности органиста церкви Святого Георгия. Элгар хорошо играл на скрипке и в составе оркестра принимал участие в местных музыкальных фестивалях. Однажды он участвовал в концерте под управлением Дворжака. Элгар перекладывал произве-

Вверху: Дом-музей Элгара в Вустершире, Англия

Вверху: Элгар на записи сюиты «В детской». Присутствуют герцог и герцогиня Йоркские. 1931

дения известных композиторов, в том числе Бетховена, для духового квинтета, в котором играл со своими друзьями. Это позволило ему отточить навыки композиции и аранжировки, что очень пригодилось в дальнейшей композиторской карьере.

В 1880 году Элгар впервые отправился за границу и познакомился с великолепной европейской музыкой того времени, в частности с музыкой Рихарда Вагнера. 1880-е годы складывались для Элгара непросто. Переезд в Лондоне не принес успеха, и он вернулся в Грейт-Молверн, где стал работать учителем музыки и дирижером. В 1889 году он женился на дочери генерал-майора сэра Генри Робертса Каролине Робертс. Семья не одобрила этот брак. В 1890 году в семье Элгара родилась дочь — его единственный ребенок. И в это же время к нему пришел первый настоящий успех.

В 1890-е годы он начал писать хоровые произведения для многочисленных хоровых фестивалей, в том числе для Фестиваля трех хоров (трех соборов Глостера, Херефорда и Вустера), где они исполнялись с большим успехом. Но настоящую славу Элгару принесло первое крупное оркестровое произведение — вариации на оригинальную тему «Энигма» (1899). Столь же успешной оказалась оратория «Сон Геронтия», созданная в 1900 году. Положение Элгара еще больше упрочилось в 1902 году, когда он написал большую часть музыки для коронации короля Эдуарда VII, в том числе «Страну надежды и славы» на слова А. С. Бенсона. В 1904 году Элгар был удостоен рыцарского титула — и это была одна из множества наград, полученных им в последние тридцать лет жизни.

В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, Элгар добился огромного успеха. Он много

писал, создал две симфонии, скрипичный и виолончельный концерт. Но после войны его популярность снизилась, хотя в 1924 году он был назначен Мастером королевской музыки. Он оказался одним из первых композиторов, которые с энтузиазмом восприняли появление звукозаписи. Элгар сам дирижировал исполнением своих произведений для компании Gramophone. Он продолжал сочинять до конца жизни, но несколько произведений, в том числе и Третья симфония, остались незавершенными.

«Я набросал несколько вариаций на оригинальную тему. Вариации развлекли меня, потому что я назвал их прозвищами моих близких друзей... Каждая моя вариация отражала настроение конкретного человека... Я писал то, что, по моему мнению, могли бы написать они сами, если бы умели сочинять музыку».

Элгар

ЭЛГАР

РОДИЛСЯ: 2 июня 1857 года в Нижнем Бродхите, Вустершир, Англия

УМЕР: 23 февраля 1934 года в Вустере, Англия

ВЛИЯНИЯ: Вагнер

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

Вариации «Энигма» (1899)

«Сон Геронтия» (1900)

Первая симфония (1907–1908)

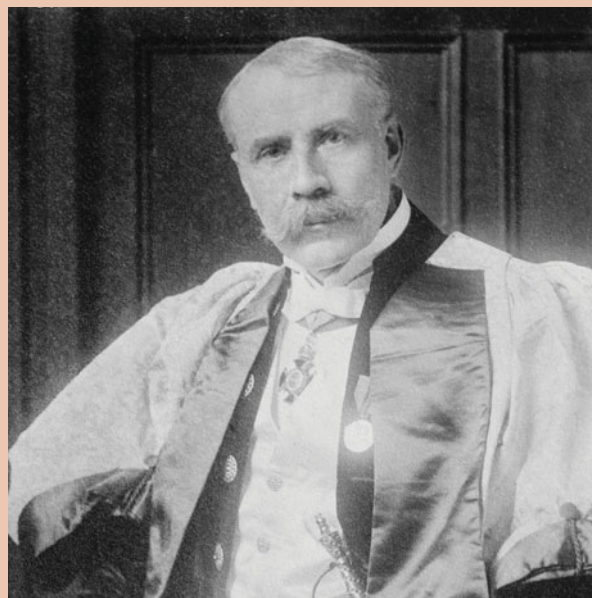
Скрипичный концерт (1909–1910)

Вторая симфония (1909–1911)

Торжественные и церемониальные марши (1901–1930)

Виолончельный концерт (1918–1919)

Третья симфония (1932–1934, неоконченная)

БРИТТЕН

«Тема очень близка моему сердцу — борьба личности против общества. Чем более порочно общество, тем более порочна личность».

Бенджамин Бриттен о «Питере Граймсе», 1948

Самый влиятельный британский композитор второй половины XX века (Эдвард) Бенджамин Бриттен родился в Лоустофте, в графстве Саффолк, 22 ноября 1913 года. Его отец, дантист, страстно любил музыку и был непрофессиональным музыкантом. Бенджамин продемонстрировал музыкальный талант в самом раннем возрасте. Параллельно с обычным образованием Бриттен в 11 лет начал изучать музыку у композитора Фрэнка Бриджа. Впоследствии он учился в Королевском колледже музыки и Джона Айрленда. Большое влияние на него оказал еще один великий британский композитор Ральф Воан-Уильямс. В 1935 году Бриттен хотел поехать в Австрию, чтобы учиться у Альбана Берга, но этому воспротивились его родители, считавшие, что Берг может оказать на него плохое влияние.

В 1935 году режиссер Альберто Кавальканти предложил Бриттену поработать в документальном кино, которое стремительно развивалось в Англии. Бриттен и поэт У. Х. Оден начали сотрудничать со студией GPO Film Unit. Тогда Бриттен написал музыку к классическому фильму «Ночная почта». В 1937 году Бриттен познакомился с тенором Питером Пирсом, который стал его партнером и главным исполнителем многих произведений композитора. Незадолго до начала Второй мировой войны Бриттен и Пирс отправились

в Соединенные Штаты и провели там три года до возвращения в Британию. По пути домой Бриттен завершил работу над весьма серьезными ранними произведениями — «Гимном святой Цецилии» и «Рождественскими песнями».

В Британии Бриттен и Пирс официально отказались от военного призыва. Тогда же Бриттен начал работать над оперой «Билли Бадд», премьера которой состоялась в 1945 году. В том же году Бриттен и Пирс переехали в Олдборо. Британский музыкальный истеблишмент относился к Бриттену недо-

Вверху: Концертный зал Снейп-Молтингс

брожелательно, тем не менее в 1947 году композитор создал Английскую национальную оперу, а в 1948-м — фестиваль в Олдборо.

В Олдборо Бриттен жил до самой смерти. Он продолжал сочинять оперы и оркестровые произведения. Среди инструментальных выделяются работы для виолончели, написанные для знаменитого русского виолончелиста Мстислава Ростроповича, с которым Бриттен познакомился в 1960 году. Дружил он и с русским композитором Дмитрием Шостаковичем. Шостакович посвятил Бриттену Четырнадцатую симфонию, а Бриттен Шостаковичу — ораторию «Блудный сын». Но самый большой успех выпал в 1960-е годы на долю

«Военного реквиема», написанного в 1962 году по поводу освящения отстроенного заново собора в Ковентри.

Бриттен удостоен множества наград — в 1953 году он стал кавалером ордена Кавалеров почета, а в 1965 году получил орден «За заслуги». Однако он отклонил рыцарский титул, хотя в 1976 году стал пэром Англии.

Но пэрство пришло слишком поздно — тяжело больной Бриттен умер 4 декабря 1976 года. Он похоронен на кладбище церкви Святых Петра и Павла в Олдсборо. Рядом с его могилой находится могила сэра Питера Пирса (он умер в 1986 году). Бриттен был очень сложным человеком, и порой

Вверху: Генеральная репетиция оперы Бенджамина Бриттена «Смерть в Венеции», Брегенц, 2007

Вверху: Сэр Питер Пирс

его личность заслоняет его композиторскую репутацию. Он был открытым гомосексуалистом, а подобный образ жизни считался в Англии противозаконным. Его откровенно тянуло к молоденьким мальчикам — романтические отношения связывали его с актером Дэвидом Хеммингсом. Однако официальных обвинений ему никто не предъявлял.

Весьма символично, что последняя великая опера Бриттена «Смерть в Венеции» написана по новелле немецкого писателя Томаса Манна, в которой рассказывается о роковых отношениях между художником (в новелле — писателем) и мальчиком-подростком.

«Мой предмет — Война и Сострадание, вызываемое Войной. Сострадание и есть Поэзия... Всё, что сегодня может сделать поэт, — это предупредить».

Уилфрид Оуэн. Эти слова Бенджамин Бриттен поместил на титульный лист партитуры «Военного реквиема», 1962

БРИТТЕН

РОДИЛСЯ: 22 ноября 1913 года в Лоустофте, Англия

УМЕР: 4 декабря 1976 года в Олдборо, Англия

ВЛИЯНИЯ: Фрэнк Бридж, Джон Айрленд, Ральф Воан-Уильямс

ПОВЛИЯЛ НА: Арво Пярта

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

Вариация на тему Фрэнка Бриджа (1937)

Гимн святой Цецилии (1942)

«Рождественские песни» (1942)

«Питер Граймс» (1945)

«Путеводитель по оркестру для юных слушателей» (1946)

«Альберт Херринг» (1947)

«Билли Бадд» (1951)

«Ноев ковчег» (1957)

«Поворот винта» (1954)

«Сон в летнюю ночь» (1960)

«Военный реквием» (1962)

«Смерть в Венеции» (1973)

ПЯРТ

«Казалось, он просто встряхивает рукавами, и оттуда сыплются ноты».

О Пярте, когда он учился в Таллиннской консерватории, 1957

Один из виднейших современных композиторов Арво Пярт родился 11 сентября 1935 года в Пайде, когда прибалтийская Эстония была еще независимым государством. В 1940 году Эстония по условиям пакта Молотова — Риббентропа была оккупирована Советским Союзом, а затем нацистской Германией. Эстонии, как и другим странам Восточной Европы, пришлось сражаться и с немцами, и с русскими. Но в мае 1945 года Советский Союз одержал окончательную победу. На протяжении сорока пяти лет Эстония была частью Советского Союза и обрела независимость лишь в августе 1991 года. Музыкальное развитие Пярта шло в условиях тоталитарного режима. Он был полностью отрезан от влияния западной музыки.

Вверху: Эстонцы готовятся сопротивляться советскому вторжению, 1939

Учиться музыке Пярт начал в возрасте семи лет. В конце 40-х годов он уже сочинял. Завершил образование он в таллиннской консерватории по классу композиции под руководством Хейно Эллера. Ранние его работы явственно выдают влияние таких композиторов, как Шостакович и Прокофьев, но впоследствии он экспериментировал с додекафонией Арнольда Шенберга (этот метод композиции заключается в том, что все составляющие произведение мелодические голоса и созвучия производятся из избранной последовательности всех двенадцати звуков хроматической гаммы, воспринимаемых как единство, то есть все двенадцать нот гаммы имеют более или менее равное значение). Первым сочинением Пярта в этом стиле был «Некролог», написанный в 1960 году

и вызвавший абсолютное неодобрение со стороны критики и властей.

Следом за додекафонией Пярт применял прием «коллажа», в котором использовались самые разные стили. Этот прием также не встретил симпатии у властей. После завершения Второй симфонии в

1966 году Пярт на время оставил занятия композицией и занялся изучением средневековой хоровой музыки Франции и Нидерландов. В 1968 году он написал первое религиозное произведение Credo. Это был его последний опыт в технике коллажа. Но в светском, атеистическом Советском

Вверху: Пасхальное богослужение в московском Елоховском соборе

«Я "строю" музыку на основании примитивных материалов — с триадой, с одной определенной тональностью. Три ноты триады походят на колокольчики, и именно потому я называю этот стиль звоном колоколов».

Описывая свою музыку, Пярт постоянно упоминает о «звоне колоколов»

Вверху: Сегодня Пярт живет в столице Эстонии Таллинне

Союзе подобная музыка находилась не в чести, и произведение, несмотря на популярность, было запрещено.

Неприятие музыки Арво Пярта привело к серьезным проблемам со здоровьем и осознанию им роли религии в жизни. Пярт принял крещение и вступил в лоно Русской православной церкви.

После второго перерыва в композиторской деятельности Пярт в середине 1970-х годов вступил в «колокольный» период творчества. Тогда он написал такие пьесы, как «Для Алины». Официального признания он так и не получил. В 1980 году Пярт со своей второй женой-еврейкой получил разрешение выехать в Израиль. Но семья осталась в Вене, а через полтора года перебралась в Германию, где Пярт продолжил создавать религиозную музыку. Одна из особенностей поздних работ Пярта заключается в том, что они часто написаны на священные тексты. Чаще всего Пярт выбирал латынь или церковно-славянский язык, используемый в православных богослужениях, а не родной эстонский.

В 1991 году после краха Советского Союза и обретения Эстонией независимости Пярт получил возможность вернуться на родину. С начала XXI века он живет в Таллинне. Арво Пярт продолжает писать музыку. В 2008 году он завершил работу над Четвертой симфонией.

ПЯРТ

РОДИЛСЯ: 11 сентября 1935 года в Пайде, Эстония

ВЛИЯНИЯ: Шостакович, Прокофьев, Барток, Шенберг, Бриттен

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

«Некролог» (1960)

Вторая симфония (1966)

Credo (1968)

Третья симфония (1971)

«Для Алины» (1976)

Tabula Rasa (1977)

Fratres (1977)

Cantus (памяти Бенджамина Бриттена) (1977)

De Profundis (1980)

Stabat Mater (1985)

Te Deum (1986)

Берлинская месса (1992)

Четвертая симфония (2008)

ДРУГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИТОРЫ

- **Сэмюэл Барбер (1910–1981).**

Композитор Сэмюэл Барбер оставил небольшое творческое наследие, но написанное им в 1938 году «Адажио для струнных» является знаковым произведением американской классической музыки.

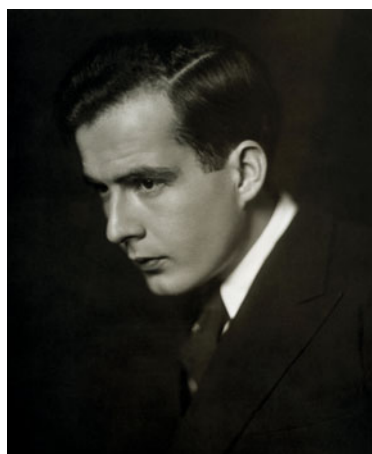
- **Бела Барток (1881–1945).** Венгерский композитор Барток является одним из самых крупных мастеров первой половины XX века. Барток был очень плодовит — он написал не менее 436 пьес для фортепиано. Истоки его музыки лежат в народных традициях, которые он тщательно изучал.

- **Альбан Берг (1885–1935).** Находившийся под сильным влиянием своего соотечественника Шенберга, Берг развил далее технику додекафонии. Берг стал одним из самых влиятельных композиторов-экспрессионистов. Поскольку многие из них были евреями, этот стиль находился под запретом в Германии и Австрии, где такое искусство считалось дегенеративным.

- **Леонард Бернстайн (1918–1990).** Американский композитор и дирижер Бернстайн был одним из самых влиятельных мастеров классической музыки второй

Вверху: Леонард Бернстайн

Вверху Сэмюэл Барбер

половины XX века. Его произведения исполняются в театрах. Он писал музыку и для кино. Самое известное произведение Бернстайна — «Вестсайдская история» (1957) на слова Стивена Сондхайма.

- **Аарон Копленд (1900–1990).**

Пожалуй, величайший американский композитор Аарон Копленд оставил небольшое творческое наследие — всего 135 произведений. В его сочинениях сочетаются джаз, фолк и неоклассика. К числу самых известных его произведений относятся «Фанфары в честь обычного человека» (1942) и «Весна в Аппалачах» (1943).

- **Джордж Гершвин (1898–1937).** Родители Гершвина были евреями-эмигрантами. В творчестве этого композитора присутствуют элементы разных жанров, преимущественно джаза. Он много сочинял для кино, писал оркестровые, камерные и вокальные произведения. Самые известные его произведения — «Рапсодия в стиле блюз» (1924), «Американец в Париже» (1928), «Порги и Бесс» (1935).

- **Чарльз Айвз (1874–1954).** Американский композитор Чарльз Айвз был одним из пионеров модернизма, но в то же время отличался удивительным консерватизмом. Многие его произведения отражают религиозные убеждения композитора.

Справа: Гершвин сочиняет музыку за роялем, ок. 1935

Дієба
Бенікано
cor.
Сересен
Апокофска

Самые известные его произведения — «Три селения в Новой Англии» (1903–1914) и Четвертая симфония (1916).

• **Сергей Прокофьев (1891–1953).** Русский пианист и композитор провел некоторое время в Европе, но в 1935 году вернулся на родину. Прокофьев написал семь симфоний, девять опер и десять балетов. Он писал музыку для кино и оркестровые произведения.

• **Арнольд Шенберг (1874–1951).** Один из самых влиятельных композиторов переходного от романтизма к современности периода. Шенберг родился в Австрии. Он был пионером атональной музыки и метода додекафонии.

• **Дмитрий Шостакович (1906–1975).** Русский композитор Шостакович не похож на других: во время революции и сталинских чисток он жил на родине. Шостаковича по праву можно считать крупнейшим композитором-симфонистом после Малера. Он написал пятнадцать симфоний, не-

сколько опер, балетов, оркестровых произведений. Кроме того, он много работал в кино. Самые известные его произведения — опера «Леди Макбет Мценского уезда» (1936) и Восьмой струнный квартет (1960). Струнный квартет был написан в память о разрушенном во время войны Дрездене.

• **Игорь Стравинский (1882–1971).** Творческое наследие Стравинского невелико — за свою долгую жизнь он написал всего 127 произведений. Однако его по праву считают одним из самых выдающихся композиторов XX века. Он родился в России, но, как и многие его соотечественники, покинул родину и умер в США. Большой популярностью пользуются его балеты, в частности «Весна священная» (1940), и опера «Похождения повесы», премьера которой состоялась в 1951 году.

• **Сэр Уильям Уолтон (1902–1983).** Британский композитор-самоучка Уильям Уолтон считается наследником Элгара. Он писал музыку для государственных церемоний и в 1951 году был удостоен рыцарского титула. Среди самых значительных его классических работ оратория «Пир Валтасара» (1931). Уолтон писал много музыки для кино.

Слева: Сергей Прокофьев в возрасте девяти лет за роялем с партитурой своей оперы «Великан»

Вверху: Дмитрий Шостакович с квартетом имени Глазунова, 1930

Вверху: Сэр Уильям Уолтон

ОРКЕСТР

Термин «оркестр» происходит от греческого слова, обозначающего пространство перед сценой, где традиционно располагался хор. Сегодня этот термин означает группу музыкантов, играющих в одном ансамбле. Обычно оркестр состоит из четырех групп инструментов: медные духовые, ударные, струнные смычковые и деревянные духовые. Размер и состав этих групп могут различаться в зависимости от характера музыки и размеров зала. Камерные оркестры обычно состоят примерно из пятидесяти музыкантов, а большие симфонические или филармонические могут включать сто и более человек.

Каждая из четырех групп оркестра имеет определенную иерархию. Каждую группу возглавляет ведущий музыкант, который при необходимости может исполнять и сольные партии, если этого не делает специально приглашенный виртуоз. Скрипки делятся на две группы — первые и вторые, и в каждой есть свой ведущий исполнитель. Ведущий исполнитель в группе первых скрипок обычно является лидером оркестра, вторым по положению после дирижера. Первая скрипка ведет репетиции в отсутствие дирижера и исполняет другие обязан-

ности. Ведущие исполнители есть и в других группах: первый гобой, к примеру, является ведущим исполнителем группы деревянных духовых.

Современный оркестр обычно включает в себя следующие инструменты: медные духовые (валторны, трубы, тромбоны и тубу); ударные (литавры, барабаны, тарелки, треугольники); смычковые струнные (скрипки, альты, виолончели, контрабасы); деревянные духовые (флейты-пикколо, флейты, гобои, рожки, кларнеты, фаготы и контрафаготы). Для исполнения некоторых произведений требуются дополнительные инструменты. Фортепианные концерты исполняются на рояле в сопровождении оркестра. Для Органной симфонии Сен-Санса требуется орган — ее можно исполнять только в тех залах, где есть этот инструмент.

Хотя музыку исполняют со Средних веков, оркестр в современном понимании начал складываться в XVI веке, когда композиторы начали писать музыку специально для групп исполнителей.

Вверху: Иоганн Штраус на придворном балу в Вене

Справа: Камерный оркестр Миннеаполиса

На с. 132–133: Концертный зал «Плейель», Париж. Это один из немногих залов, построенных специально для исполнения симфонической музыки

«Дирижеры должны давать оркестру безошибочные и осмысленные сигналы, а не танцевать перед публикой».

Джордж Селл

Стимулом к этому послужило покровительство аристократов и королевских семейств. Многие старинные композиторы прямо или косвенно служили при дворах и писали музыку для придворных оркестров, которые развлекали хозяев и гостей во время приемов и маскарадов.

Вторым стимулом к появлению оркестров стало развитие в конце XVI века театра и оперы. Опера зародилась в Италии, но быстро распространилась по всей Западной Европе. К концу XVII века итальянская опера пользовалась огромной популярностью в Англии, Франции и Германии — и, естественно, в Италии.

В XVIII веке современные смычковые инструменты вытеснили традиционные виолы. Для бассо континуо появились клавишные инструменты — первоначально клавесин, а затем рояль. Но эта новация исчезла в XIX веке. Под влиянием Бетховена в оркестры ввели так называемое стандартное дополнение — количество деревянных и медных духовых удвоилось в самом начале века. Крупномасштабные произведения Рихарда Вагнера потребовали дальнейшего расширения оркестра. К примеру, для исполнения оперы «Золото Рейна» требовалось не менее шести арф. Эволюция оркестра продолжалась и в дальнейшем. Оркестры становились более сложными и большими.

Но по мере того, как рос интерес к исполнению старинных произведений на аутентичных инструментах, стали появляться небольшие камерные оркестры, которые более точно отражали состав и звучание оркестров XVII–XVIII веков.

Состав и организация традиционного оркестра с течением времени серьезно менялись, как и местонахождение исполнителей на сцене. Например, в XX веке первые и вторые скрипки стали располагаться слева от дирижера, а виолончели справа. Из современного оркестра некоторые инструменты исчезли, а другие радикальным образом изменились за несколько веков. К таким относятся:

- струнные — лютни, виолы и колесные лиры;
- клавишные — клавесин, верджинел, спинет и клавикорды;
- деревянные духовые — шалмей, крумгорн и блок-флейта;
- медные духовые — цинк, натуральная валторна и серпент.

Несмотря на исключение этих инструментов из состава современного оркестра, благодаря возрождению интереса к исполнению классической музыки на оригинальных инструментах звучание их не было утрачено для слушателей безвозвратно.

Дальше мы более подробно поговорим об истории и развитии некоторых основных инструментов современного оркестра.

Слева: Выступление оркестра на вилле Кампольето Эрколано, Неаполь

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

«Не важно, играете ли вы на скрипке, флейте, виолончели или ударных — вы все равно часть оркестра».

Как говорилось в предыдущем разделе, оркестр включает в себя инструменты из разных групп. Группа струнных, к примеру, состоит из скрипок, альтиков, виолончелей, контрабасов и, при необходимости, арфы. В любом оркестре есть ряд ключевых инструментов, необходимых для верного звучания. Именно для них композиторы сочиняли величайшие произведения классической музыки. Но за долгие годы инструменты радикально изменились. Например, современный гобой по сложности и тональному диапазону совершенно не похож на тот гобой, которым пользовались во Франции XVII века. Хотя сегодня можно услышать великие сочинения эпохи барокко или классицизма в исполнении аутентичных инструментов, но большая часть классических записей, начиная с середины XX века, была сделана на современных инструментах. То есть сегодня эти произведения звучат совсем не так, как задумывал композитор. В этом разделе мы с вами подробно рассмотрим некоторые самые важные инструменты симфонического оркестра.

Вверху: Музыканты играют на саксофоне и серпенте в музее старинных музыкальных инструментов Кнеллер-Холл

ВИОЛОНЧЕЛЬ

Четырехструнная виолончель по размерам занимает второе место после контрабаса в группе струнных. Она может солировать (например, в концерте для виолончели с оркестром Элгара), являться частью струнного квартета или входить в группу струнных в симфоническом оркестре. Название происходит от итальянского *violoncello* (малый контрабас). Виолончель появилась в середине XVII века и действительно представляла собой уменьшенный контрабас со струнами, обвитыми проволоочной канителью. Новые струны позволили получать красивый низкий звук. Современные виолончели отличаются от старинных в нескольких отношениях. У современных виолончелей есть металлический шпиль для поддержки инструмента (и передачи звука через пол). В эпоху же барокко исполнители удерживали виолончель только ногами.

У современных струн металлический (у некоторых синтетический) сердечник. Барочные струны были натуральными жильными, а струны G и C имели металлическую оплетку. У современных инструментов струны натянуты гораздо сильнее, чем в эпоху барокко, и тон получается более громким и открытым, с меньшим количеством обертонов. В современном симфоническом оркестре обычно

бывает от восьми до двенадцати виолончелистов, которые располагаются с правой стороны (если смотреть из зала), напротив скрипачей. Многие известные музыканты и композиторы были виолончелистами: Пабло Касальс, Жаклин дю Пре, Жак Оффенбах и Артуро Тосканини.

Вверху: Британская виолончелистка Жаклин дю Пре выступает с пианистом и дирижером Даниэлем Баренбоймом

КЛАРНЕТ

«В начале этого [XVIII] века он изобрел новую разновидность трубы, называемую кларнетом... Она представляла собой улучшенный шалмей».

Иоганн Габриэль Доппельмейер о роли Деннера в изобретении кларнета, 1730

Кларнет относится к группе деревянных духовых инструментов, без которых не обходится ни один оркестр. Название «кларнет» происходит от итальянского слова *clarion* (разновидность трубы) и уменьшительного суффикса *et*. Кларнет представляет собой цилиндрическую трубку. Высота звучания зависит от расположения отверстия в трубке. Игра на кларнете — довольно сложное занятие. Считается, что кларнет был изобретен в начале XVIII века Иоганном Кристофом Деннером, но исторические доказательства этого сомнительны.

От более раннего шалмея кларнет отличается наличием клапана на обратной стороне инструмента. Впоследствии количество клапанов увеличилось, что значительно улучшило тон инструмента. Кларнетами называются несколько инструментов разного размера и звучания. Наиболее распространен кларнет-сопрано в строе В. В классическом оркестре обычно присутствует два кларнетиста, хотя, начиная

с конца XIX века, композиторы пишут сочинения, требующие трех и более кларнетов. Кларнет может быть и солирующим инструментом — для него часто писал Моцарт. Этот инстру-

мент пользуется большой популярностью в камерной музыке.

Вверху: Три кларнетистки из уличного оркестра, Трондхейм, Норвегия

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Основной инструмент группы ударных — это барабан. В техническом отношении его можно назвать мембранным. В историческом плане барабан — старейший и самый распространенный музыкальный инструмент, который используется очень широко. В оркестрах чаще всего присутствуют литавры, большой барабан, малый барабан и цилиндрический барабан. Литавры — довольно необычные ударные инструменты. При ударе они издают определенный звук, тембр которого определяется формой корпуса. Кроме того, их можно настроить с помощью педального механизма, что позволяет получить определенные ноты. Предшественниками литавр являются военные барабаны. В состав

оркестра они вошли в конце XVIII века. Обычно литавр бывает четыре, хотя есть сочинения, для исполнения которых требуется большее количество. Например, в «Весне священной» Стравинского используется пять литавр.

Хотя произведения для литавр появились еще в конце XVII века (впервые в опере Жана-Батиста Люлли «Тесей» в 1695 году), настоящую революцию в этой области произвел в конце XVIII века Бетховен. Большой барабан, как это ясно из названия, — самый большой в оркестре. Его предшественником является давул — инструмент, привезенный с Ближнего Востока. Малый барабан происходит от тамбурина, который был усовершенствован в XVII веке. Под его днищем натянуты струны, издающие своеобразный звук. Цилиндрический барабан производит более высокий звук, чем большой. По размерам он сходен с малым барабаном, но не имеет струн. Играют на нем мягкими колотушками или твердыми палочками.

Композиторы использовали барабаны под разными названиями с середины XIX века. Особую роль ударные стали играть в творчестве английских композиторов XX века Бриттена и Уолтона, а также у американских композиторов, в частности у Копленда.

В оркестре группа ударных располагается позади, прямо перед дирижером. Барабаны находятся слева от дирижера.

Слева: Ударная группа симфонического оркестра Национального балета Китая

Справа: Заключительный концерт конкурса ударных инструментов, проводимого концерном Shell. Лондонский симфонический оркестр, июль 1992 года

ФЛЕЙТА

Флейта — один из основных инструментов группы деревянных духовых. Некогда флейты действительно изготавливали из дерева, но сегодня они чаще бывают металлическими. Клапаны появились в XIX веке. Флейта — «потомок» одного из древнейших инструментов мира. В отличие от других деревянных духовых, у флейты нет язычка. Исполнитель дует в отверстие мундштука и извлекает различные ноты путем закрывания определенных отверстий. Изначально отверстия закрывались и открывались пальцами, сегодня же для этой цели используются металлические клапаны. Самая малая флейта — пикколо. Первые инструменты, похожие на флейту, появились в Центральной Европе почти 40 тысяч лет назад.

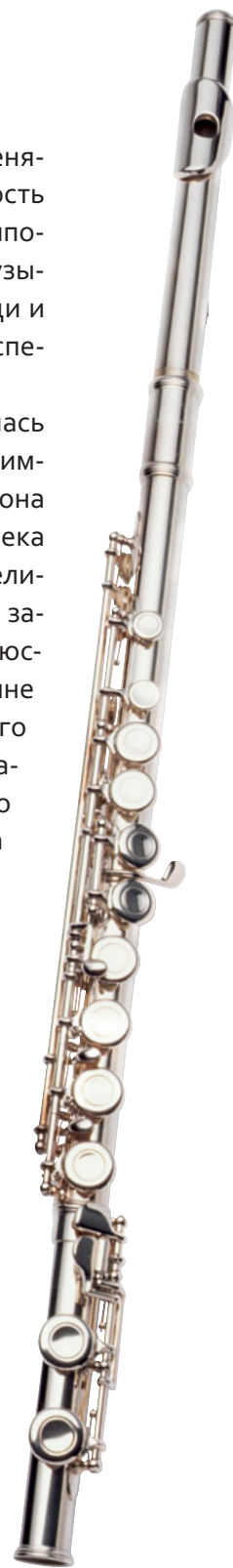
Древнейшая дошедшая до нас флейта — это лакированный бамбуковый инструмент, найденный в Китае и относящийся к середине V века до н. э. Поперечная флейта попала в Европу с Дальнего Востока через Византию в Средние века. Этот инструмент широко использовался при исполнении светской и придворной музыки, особенно во Франции и Германии. Еще больше флейта распространилась в конце XV века, войдя в состав военных

оркестров. Флейта, как и труба, применялась для подачи сигналов. Популярность флейты выросла в XVI–XVII веках. Композиторы использовали ее в камерной музыке, операх и балетах. Телеман, Вивальди и другие композиторы писали концерты специально для флейты.

Роль флейты еще больше усилилась в XVIII веке, когда появились первые симфонические оркестры, но в XIX веке она слегка вышла из моды. Но уже в конце века выразительные возможности этого великолепного инструмента были открыты заново такими композиторами, как Дебюсси. Рост популярности флейты в середине XIX века — результат работы немецкого мастера Томаса Бёма. В 1847 году он запатентовал собственную модель этого музыкального инструмента. Система клапанов, предложенная Бёмом, до сих пор остается основой современной флейты.

Поскольку флейта относится к группе деревянных духовых, флейтисты располагаются перед дирижером, но чуть левее и прямо перед кларнетами.

Слева: Джеймс Гэллэй играет на флейте

ВАЛТОРНА

Валторна — или «французский рог», как этот инструмент называют в англоязычных странах, — относится к группе медных духовых. Длина металлической трубы составляет около двенадцати футов, но она свернута кольцами и довольно компактна. Звуки разной высоты извлекаются с помощью клапанов, которые появились лишь в первой половине XIX века. До этого валторна была более простым инструментом, и исполнители могли менять высоту звука лишь с помощью губ. Рога широко использовались на охоте, поскольку их звук был слышен на большом расстоянии. Неудивительно, что композиторы выбирали этот инструмент, если хотели имитировать в своей музыке сцены охоты. С середины XVIII века диапазон звучания валторны расширился благодаря методу «закрытого звука», предложенному чешским музыкантом Антоном Йозефом Хампелем. Этим методом широко пользовался уроженец Богемии Ян Вацлав Штих, более известный под именем Джованни Пунто (так его называли в Италии).

Закрытый ладонью раструб натуральной валторны позволял музыканту понизить звук на полтона. Благодаря этому даже без кла-

«Кто такой Бетховен? Это имя нам незнакомо. А вот имя Пунто известно очень хорошо».

Так критики в 1800 году писали о знаменитом валторнисте Джованни Пунто

панов на валторне можно было исполнять целые мелодии. С середины XVIII века композиторы стали писать музыку, используя широкие возможности этого инструмента. Моцарт, к примеру, написал четыре концерта для валторны. Его предшественники, в том числе его отец Леопольд Моцарт, Телеман, Бах и Гендель, использовали валторны для достижения определенных эффектов. Когда у валторны появились клапаны, композиторы стали еще смелее включать этот инструмент в свои сочинения. Рихард Штраус в симфонической поэме «Веселые проделки Тилля Уленшпигеля» в полной мере использовал хроматический диапазон усовершенствованной валторны. Обычно валторнисты сидят слева от центра. Перед ними располагаются кларнеты, а за ними арфа.

КЛАВИШНЫЕ

«[Гендель] нашел способ доставить купленный им небольшой клавесин в комнату на верхнем этаже дома. Туда он постоянно ускользал, когда семья засыпала. Ему удалось добиться определенного успеха, прежде чем занятия музыкой были запрещены. Упорные занятия в часы отдыха привели к прекрасным результатам, хотя те, кто не слышал его игры, даже не представляли, какое великое будущее его ожидает».

Джон Мейнуоринг «Мемуары о жизни Г. Ф. Генделя» (отец Генделя не позволял сыну учиться музыке)

В конце XVII или начале XVIII века итальянец Бартоломео Кристофери усовершенствовал клавесин. Так появился рояль — один из самых распространенных и популярных в классической музыке инструментов. Огромное множество сочинений написано специально для рояля. На рояле играют соло или в сопровождении камерного или симфонического оркестра. Рояль — идеальный инструмент для практики и композиции. Многие величайшие композиторы-классики были выдающимися пианистами: Бетховен, Шопен, Дебюсси, Лист, Мендельсон, Моцарт, Прокофьев, Шуман. Когда рояль участвует в симфоническом концерте, он располагается впереди, перед дирижером.

Первые попытки создать клавишный инструмент предпринимались еще в Средние века — примером тому может служить колесная лира. До появления рояля самым распространенным в классической музыке клавишным инструментом был клавесин. В отличие от рояля, где молоточки ударяют по струнам, в инструментах семейства

клавесинов (верджинел, мюзелар, спинет) звук извлекался способом щипка. Клавесин появился в позднем Средневековье. Этот инструмент широко использовался в музыке Ренессанса и барокко. Хотя музыку для клавесина сочиняли и в XIX веке, уже с начала XVIII века рояль почти полностью вытеснил своего предшественника. Возрождение клавесина произошло в XX веке, когда в моду вошло исполнение средневековой и барочной музыки на аутентичных инструментах.

Еще один старинный клавишный инструмент — это клавикорды. Он редко использовался в концертах, так как не обладает громкостью звука, достаточной для больших залов. Однако для практики и композиции он подходил почти идеально. В отличие от клавесина, клавикорды — инструмент ударный, а не щипковый, поэтому его можно считать прямым предшественником рояля.

Помимо рояля, в оркестре иногда используется и орган — например, в Третьей симфонии Камиля Сен-Санса. Естественно, что такие произведения можно исполнять только в больших концертных залах, располагающих таким инструментом.

Слева: Богато украшенный клавесин

ГОБОЙ

Гобой относится к группе деревянных духовых инструментов. В Англии он вошел в моду примерно в 1770 году. Название этого инструмента с двойным язычком происходит от итальянского слова *обое*, а то, в свою очередь, от двух французских слов: *haut* (высокий или громкий) и *bois* (лес). Инструмент появился в середине XVII века во Франции, где его называли *hautbois*. Он являлся модификацией более раннего шалмея. Барочный гобой серьезно отличался от шалмея: гобой делился на три части, что повышало его качество. Кроме того, над язычками появился колпачок, а это позволяло получать более громкий звук. У барочного гобоя изменилось расположение отверстий и добавились клапаны, благодаря чему значительно расширился звуковой диапазон.

Следующий этап развития гобоя пришелся на XVIII век, когда конический раструб инструмента сузился и появились новые клапаны. Диапазон инструмента расширился еще больше, и композиторы стали писать специально для него. Мы знаем множество камерных и симфонических произведений с соло для гобоя — такие концерты есть у Моцарта, Гайдна и Бетховена. В XIX веке гобой еще более усовершенствовался — особенно хороши были гобои, сделанные парижскими мастерами из семейства Трибер. Количество клапанов снова увеличилось. С того времени гобои не раз совершенствовались.

Группа деревянных духовых инструментов располагается в центре оркестра, между медными духовыми и дирижером. Гобоисты сидят справа от дирижера.

Справа: Французский гобоист, композитор и дирижер Морис Бург

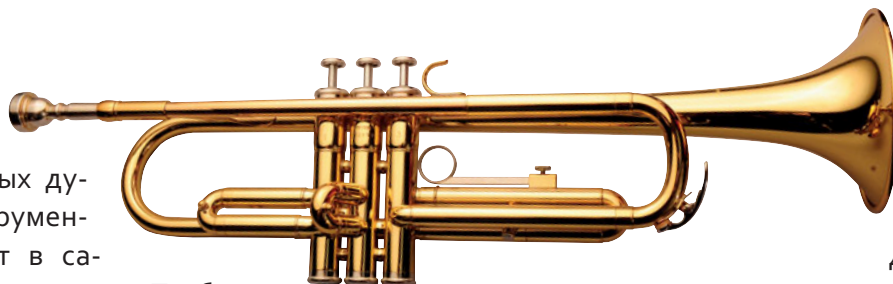
ТРУБА

«Несмотря на истинную возвышенность и благородную природу тона, мало инструментов, которые деградировали бы в той же степени [что и труба]. Все композиторы, вплоть до Бетховена и Вебера (и не исключая Моцарта), отводили ей недостойную заполняющую функцию или ограничивались двумя-тремя избитыми ритмическими формулами».

Гектор Берлиоз о натуральной трубе, 1844

Труба относится к группе медных духовых инструментов и играет в самом высоком регистре. Трубу

по праву можно назвать одним из древнейших музыкальных инструментов — она появилась более 3500 лет назад. В старину трубы использовались в армии для подачи сигналов (сегодня эту функцию исполняет сигнальный горн). Оригинальная — или натуральная — труба состоит из свернутой металлической трубки без клапанов, что позволяло получать ноты лишь определенного обертонового ряда. В XVI и XVII веках трубы разного диаметра и с разными мундштуками использовались в группах для получения разных частей гармонического диапазона. Эпоху барокко считают золотым веком натуральной трубы. Одним из самых известных и популярных произведений для трубы того периода является «Марш принца датского» английского композитора Джеремайи Кларка.

В конце XVIII века труба вышла из моды, поскольку ей явно не хватало диапазона. Однако

многие композиторы, в том числе Моцарт, Бетховен и Брамс, продолжали писать музыку, которая требовала использования натуральных труб. В XVIII веке начались попытки создать трубу с клапанами, но все они были неудачными. Наконец в 1818 году Фридрих Блюмель и Генрих Штетцель запатентовали клапанную коробку. Одним из первых произведений, написанных для хроматической (а не натуральной) трубы, стал концерт Гайдна (1798). Когда с помощью трубы стало возможным получать разнообразные ноты, роль этого инструмента в оркестре возросла. Однако в последнее время, когда появилась тенденция исполнять старинную музыку на аутентичных инструментах, в оркестры вернулась натуральная труба. Сегодня ее можно регулярно слышать при исполнении произведений, где она и должна была использоваться по замыслу композитора.

ТУБА

Самый большой медный духовой инструмент обладает самым низким голосом. Туба появилась в оркестре относительно недавно. Вильгельм Фридрих Випрехт и Карл Мориц запатентовали ее в сентябре 1835 года. Туба заменила офиклеиду (еще одно изобретение начала XIX века, вытеснившее серпент). Медные инструменты обычно имеют либо коническую с раструбом форму, либо цилиндрическую. Инструменты группы туб — сюда относятся баритон, сузафон и бомбардон — имеют очень широкий конический раструб. В оркестре туба и тромбоны обычно располагаются ближе к центру, прямо перед дирижером, но на заднем плане. Обычно в оркестре бывает одна туба, хотя для исполнения некоторых произведений иногда требуется вторая. К числу подобных произведений относятся такие известные сочинения, как «Весна священная» Стравинского и «Так говорил Заратустра» и «Альпийская симфония» Рихарда Штрауса. Партия тубы в этих партитурах весьма значительна.

«Туба — самый кишечный из всех музыкальных инструментов. Это самый нижний отдел кишечника музыки».

Питер де Врайз

Справа: Музыкант оркестра, играющий на тубе

СКРИПКА

Изначально скрипками называли группу, а не один конкретный инструмент. Скрипка с четырьмя струнами приобрела характерную форму в середине XVI века. Этот инструмент наряду с альтom, виолончелью и контрабасом относится к группе струнных. В конце XVII — начале XVIII века скрипка была доведена до совершенства такими знаменитыми итальянскими мастерами, как Антонио Страдивари и Никколо Амати. Неудивительно, что начиная с эпохи барокко скрипки стали играть важнейшую роль в оркестре. С конца XVIII века, когда в моду вошли струнные квартеты, значение скрипки еще больше усилилось.

По тону скрипка превосходит многие другие инструменты. Она прекрасно подходит для мелодической линии, так как музыкант может исполнять на скрипке сложнейшие пассажи. Скрипки составляют большую часть оркестра. Обычно их группа делится на две части — первые скрипки и вторые скрипки. Первую группу возглавляет концертмей-

стер — ведущий музыкант оркестра. Как уже говорилось выше, в отсутствие дирижера репетицию проводит именно он.

Поскольку на скрипке можно исполнять очень сложные произведения, ей часто поручают солирующую роль. Концерты для скрипки с оркестром писали такие композиторы, как Мендельсон, Брух, Брамс, Моцарт и Бетховен. Многие выдающиеся классические музыканты были хорошими скрипачами, в том числе Иоганн Себастьян Бах, Йозеф Гайдн, Моцарт, Никколо Паганини и Иегуди Менухин.

Вверху: Скрипач и дирижер Иегуди Менухин

ВЕЛИКИЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ

В мире существует бесчисленное множество симфонических оркестров. В большинстве крупных городов есть хотя бы один такой оркестр. Прекрасные оркестры работают на радио, например на BBC. Но есть по-настоящему великие оркестры, имеющие долгую историю, работавшие под руководством великих дирижеров, исполняющие великую музыку. Мы расскажем о нескольких таких оркестрах и познакомим читателя с их историей.

«Я не ощущаю, что дирижер обладает реальной властью. Властью обладает оркестр, и каждый музыкант сразу же чувствует, если ты просто отбиваешь ритм».

Ицхак Перлман

Внизу: Дэниел Хардинг дирижирует оркестром Немецкой камерной филармонии Бремена в Барбикене, Лондон

БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Оркестр Беньямина Бильзе (Frühre Bilsesche Kapelle) был создан в 1882 году. В нем работали пятьдесят четыре музыканта. Берлинским филармоническим оркестром стал называться в 1887 году. Он по праву считается одним из лучших симфонических оркестров мира — в 2008 году в опросе журнала Gramophone берлинский оркестр занял второе место. Оркестр пользовался высочайшей репутацией с самого начала, когда его возглавил один из лучших мировых дирижеров Ханс фон Бюлов. С оркестром сотрудничали ведущие компози-

торы своего времени, и многие считали за честь дирижировать им. С Берлинским филармоническим оркестром выступали Брамс, Григ и Малер. Берлинским оркестром руководили величайшие дирижеры мира: Вильгельм Фуртвенглер (1923–1945), Герберт фон Караян (1955–1989), Клаудио Аббадо (1989–2002). С 2002 года оркестром управляет британский дирижер сэр Саймон Рэттл, прежде работавший с симфоническим оркестром Бирмингема. После ухода Караяна репертуар оркестра значительно расширился. Теперь он

не ограничивается классической и романтической музыкой, преимущественно немецкой, как это было раньше. Сегодня в репертуаре Берлинского филармонического оркестра появилось немало произведений композиторов XX века.

Слева: Камерный зал Берлинской филармонии был построен в 1987 году Эдгаром Вишневым

БОСТОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Бостонский симфонический оркестр входит в «Большую пятерку» американских оркестров наряду с Чикагским симфоническим, Кливлендским, Нью-Йоркским филармоническим и Филадельфийским оркестрами. Бостонский симфонический оркестр был создан в 1881 году Генри Ли Хиггинсоном. Оркестр выступает и репетирует в городском Симфони-холле — этот концертный зал был открыт в 1900 году. С 1924 по 1949 год Бостонским оркестром руководил русский дирижер Сергей Кусевицкий. За это время репутация оркестра невероятно возросла. Кусевицкий заказывал произведения таким композиторам, как Прокофьев

и Стравинский, и оркестр с блеском исполнял их. Первые записи Бостонского симфонического оркестра были сделаны в 1917 году, а первая стереозапись вышла в 1954 году. Оркестр работает под руководством собственных музыкальных директоров и известных приглашенных дирижеров. Бостонский оркестр сотрудничает со студиями звукозаписи, а также участвует в музыкальном оформлении серьезных фильмов, например «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана». С 2004 по 2011 год оркестром руководил Джеймс Ливайн — первый американец на этом посту.

Вверху: Бостонский симфонический оркестр на сцене, 1882

ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

С 1982 года Лондонский симфонический оркестр, основанный в 1904 году, репетирует и выступает в центре Барбикен. Это первый оркестр подобного рода, созданный в Соединенном Королевстве. Первым главным дирижером оркестра был австриец Ханс Рихтер. В 1911 году за дирижерский пульт встал Эдвард Элгар. В период Первой мировой войны оркестром какое-то время управлял Томас Бичем. В последнее время Лондонским симфоническим оркестром руководили такие известные дирижеры, как Андре Превен (1968–1979), Клаудио Аббадо (1979–1988), Майкл Тилсон Томас (1988–1995) и сэр Колин Дэвис (1995–2006). С 2010 года оркестр возглавляет российский дирижер Валерий Гергиев. Лондонский симфонический оркестр стал первым британским оркестром, выступившим за рубежом: в 1906 году состоялись гастроли в Париже. Кроме того, этот оркестр первым из британских оркестров принял участие в Зальцбургском фестивале (1973). В апреле 1912 года оркестр должен был отправиться в США на злополучном «Титанике». К счастью, перед отплытием планы изменились. Лондонский симфонический оркестр выпускает много записей и имеет даже собственный лейбл (LSO Live). По заказу оркестра работают многие ведущие композиторы XX века. Лондонский симфонический оркестр сотрудничает и с кинематографистами — в его исполнении звучала музыка к фильмам «Звездные войны», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Супермен», «Храброе сердце».

Справа: Российский дирижер Валерий Гергиев выступает с Лондонским симфоническим оркестром в лондонском зале Барбикен

КОРОЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР КОНЦЕРТГЕБАУ

Королевский оркестр Концертгебау был основан в 1888 году в Амстердаме. Титул «королевский» оркестр получил в 1988 году — королева Беатрикс наградила оркестр в честь его столетия. В 2008 году журнал Gramophone назвал Концертгебау одним из лучших симфонических оркестров мира. Оркестр выступает и репетирует в одноименном зале — потрясающей красоты классическом здании, построенном в апреле 1888 года, незадолго до создания оркестра. Концертгебау, Музикфейн в Вене и Симфони-холл в Бостоне считаются тремя лучшими концертными залами мира.

С 1895 по 1988 год оркестром руководили три великих дирижера: Виллем Менгельберг (1895–1945),

Эдуард ван Бейнум (1945–1959) и Бернард Хайтинк (1961–1988). Под руководством Менгельберга оркестр прославился исполнением произведений современных композиторов — Малера и Рихарда Штрауса. Ван Бейнум был специалистом по творчеству Антона Брукнера. Сделанные под руководством ван Бейнума записи способствовали посмертной славе австрийского композитора. Под руководством Хайтинка Концертгебау стал одним из самых активных оркестров в области звукозаписи. Долгосрочные контракты были заключены с такими компаниями, как голландская Philips и британская EMI. С 2010 года оркестром руководит латвийский дирижер Марис Янсонс.

Вверху: Марис Янсонс дирижирует Королевским оркестром Концертгебау в лондонском зале Барбикен

Справа: Концертный зал Концертгебау, Амстердам

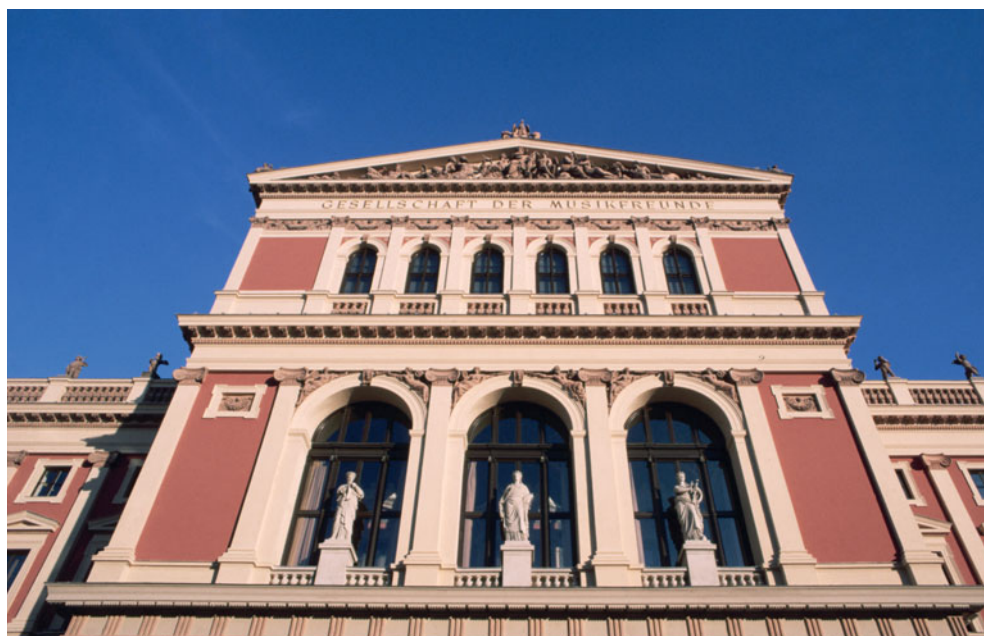

ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Венский филармонический оркестр был основан в 1842 году композитором Отто Николаи как «Филармоническая академия». Сегодня оркестр считается одним из лучших симфонических оркестров в Европе и мире. Филармоническая академия была абсолютно самостоятельным оркестром, где решения принимались демократическим голосованием всех членов — этот принцип сохраняется и по сей день. В 1860 году дирижер Карл Антон Эккерт организовал серию из четырех абонементных концертов — это событие положило начало прекрасной традиции. До 1933 года у Венского филармонического оркестра был главный дирижер. С 1898 по 1901 год

этот пост занимал композитор Густав Малер. Но с 1933 года оркестр пользуется услугами приглашенных дирижеров. В разное время оркестром управляли величайшие мастера классической музыки: Рихард Штраус, Карл Бём, Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян, Даниэль Баренбойм, Владимир Федосеев.

Главный зал и репетиционная база оркестра — Музикферайн (Музыкальное общество). Этот концертный зал открылся в 1870 году и считается одним из трех лучших залов мира. Оркестр дает множество абонементных концертов, и билеты на эти концерты заказываются заранее — порой за год и более.

*Слева: Элегантный фасад
Музикферайн, Вена*

*С. 166–167: Венский
филармонический
оркестр и Венский
филармонический струнный
квартет выступают на
торжественном открытии
театра Ан дер Вин, 1962*

ДИРИЖЕРЫ

Хотя основным автором музыкального произведения является, конечно же, композитор, звучание написанной им музыки во многом зависит от опыта и интерпретации дирижера. Большинство дирижеров могут исполнять практически любую музыку, но многие с годами выбирают для себя творчество одного-двух композиторов. Динамика отношений между оркестром и дирижером часто вызывает напряженность и стрессы. Многие известные дирижеры обладали весьма непростыми характерами.

***«Перед композитором
Штраусом я снимаю шляпу.
Перед человеком Штраусом
я надеваю ее снова».***

*Тосканини о связи Рихарда
Штрауса с Третьим рейхом*

*Слева: Итальянский дирижер Артуро Тосканини
дирижирует оркестром NBC, 1949*

СЭР ТОМАС БИЧЕМ

Сэр Томас Бичем родился 28 апреля 1879 года в Сент-Хеленс, графство Ланкашир. Семья была очень состоятельной — дед дирижера основал фармацевтическую компанию Veitcham's Pills. Томас учился в школе Росселл и собирался поехать в Германию, чтобы поступить в консерваторию. Но отец запретил мальчику думать о музыке и отправил его в колледж Уодхэм Оксфордского университета. Впрочем, в 1898 году, проучившись всего год, Бичем покинул университет. Он брал частные уроки музыки в Лондоне. Его можно считать дирижером-самоучкой. Впервые он принял участие в публичном концерте в октябре 1899 году, а в следующем месяце заменил Ганса Рихтера на концерте оркестра Халле.

Профессиональный дебют Бичема состоялся тремя годами позже в Лондоне. В 1906 году он основал Новый симфонический оркестр, который чаще исполнял современные сочинения, чем более знакомые и популярные. Через два года Бичем покинул НСО и в 1909 году основал симфонический оркестр Бичема. В том же году дирижер наконец помирился с отцом, с которым был в ссоре десять лет. Семейное состояние позволило ему осуществить целый ряд музыкальных планов, в том числе ставить оперы в Ковент-Гарден. Томас Бичем всегда был более авангарден, чем другие импресарио.

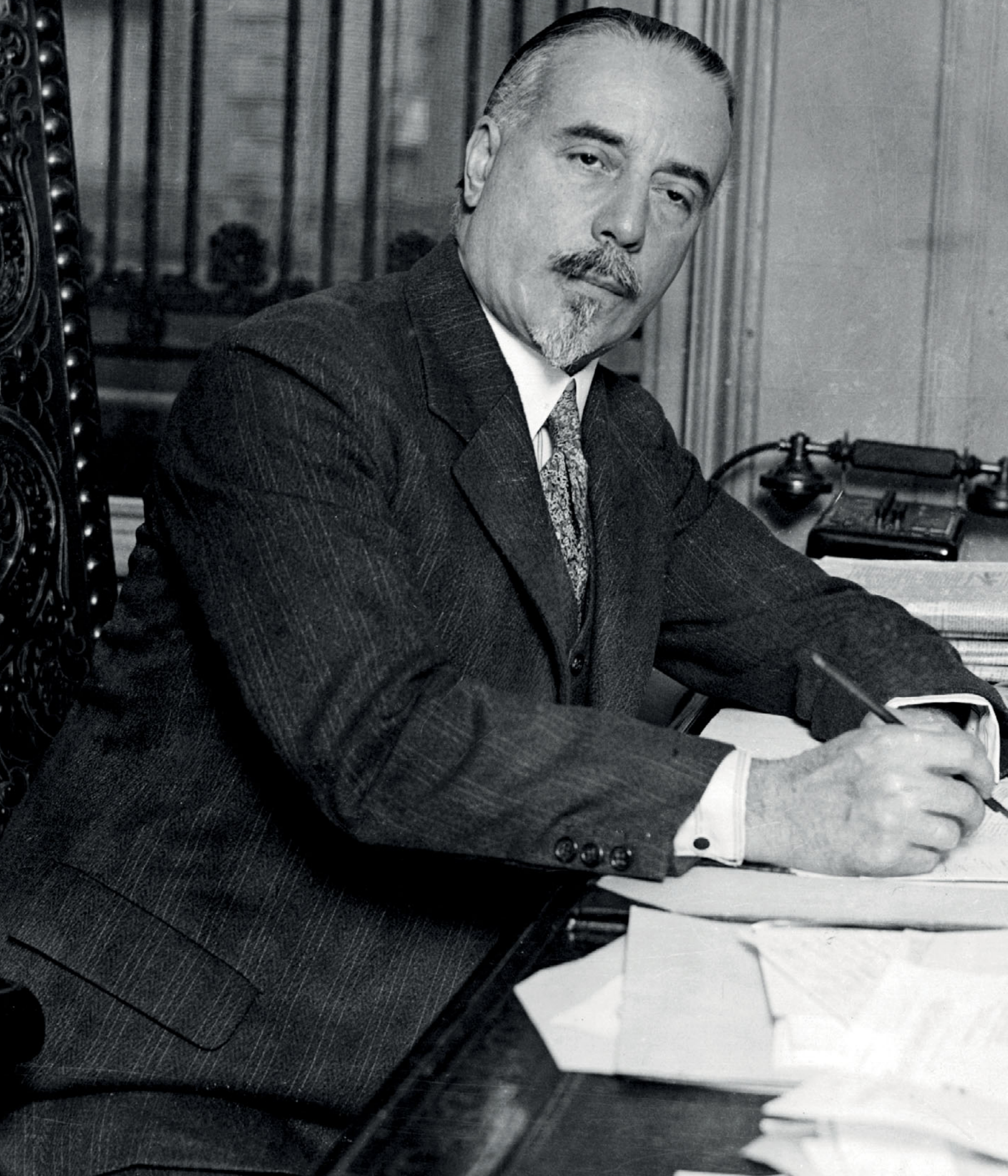
В 1920-е годы Бичем тесно сотрудничал с Лондонским симфоническим оркестром, но из-за возникших разногласий ему пришлось уйти. Тогда он вместе с Малкольмом Сарджентом создал Лондонский филармонический оркестр. Новый оркестр дебютировал в октябре 1932 года — с большим успехом. В 1930-е годы оркестр сделал более трехсот записей и дал огромное множество концертов. В 1936 году оркестр отправился на гастроли в Германию — весьма противоречивый шаг! — и на одном из концертов присутствовал Адольф Гитлер.

Вверху: Сэр Томас Бичем, портрет Эму, 1917

С 1941 по 1944 год Бичем находился в Австралии, а затем в Северной Америке. С 1942 года он совместно с Бруно Вальтером занимал пост главного дирижера театра Метрополитен в Нью-Йорке. Вернувшись в Лондон, Бичем вновь возглавил Лондонский филармонический оркестр. Но за время его отсутствия оркестр превратился в самоуправляемый коллектив. Хотя концерты под руководством Бичема проходили с большим успехом, отношения были испорчены, и дирижер ушел. В 1946 году он основал Королевский филармонический оркестр. Кроме того, в конце 1940-х годов Бичем дирижировал в Глайндборне.

С Королевским филармоническим оркестром Бичем сотрудничал всю жизнь, участвовал в нескольких международных турне и давал множество концертов в Лондоне. Помимо записей и выступлений со своим оркестром Бичем дирижировал исполнением опер в Британии и за рубежом. Он считался одним из лучших исполнителей сочинений Фредерика Дилиуса и Рихарда Штрауса. Последний раз Бичем дирижировал оркестром 7 мая 1960 года в Портсмуте. Он умер 8 марта 1961 года.

БЕРНАРД ХАЙТИНК

«У каждого дирижера есть свой срок годности — у меня тоже».

Бернард Хайтинк в 2006 году отказался от должности музыкального руководителя Чикагского симфонического оркестра

Бернард Йохан Херман Хайтинк родился 4 марта 1929 года в Амстердаме. Этот голландский дирижер был одним из руководителей оркестра Концертгебау и во многом способствовал мировой славе этого коллектива. Хайтинк учился в амстердамской консерватории по классу скрипки, а в 1954 и 1955 годах проходил курсы дирижирования. В 1955 году он занял пост второго дирижера оркестра Нидерландского радио, а в ноябре 1956 года дебютировал с оркестром Концертгебау, заменив дирижера Карло Мариа Джулини. В сентябре 1959 года Бернард Хайтинк стал первым дирижером Концертгебау, а в 1961 году сменил Ойгена Йохума на посту главного дирижера. Единственным главным дирижером Концертгебау он стал двумя годами позже.

Пост главного дирижера Концертгебау Хайтинк занимал до 1988 года. В это время он был также главным дирижером Лондонского филармонического оркестра (1967–1979) и музыкальным директором Глайндборнского оперного фестиваля (1978–1988). С 1987 по 2002 год Хайтинк работал музыкальным директором Королевского оперного театра в Лондоне, а с 2002 по 2004 год был главным дирижером дрезденской Штатскапеллы — этот пост он покинул за два года до истечения срока контракта из-за разногласий по вопросу о своем возможном преемнике. Различными оркестрами под руководством Хайтинка записаны произведения самых разных композиторов XIX–XX веков. С Лондонским симфоническим оркестром он записал все симфонии Бетховена и Брамса.

Вверху: Бернард Хайтинк во время репетиции оперы «Каприччио» на Глайндборнском фестивале

ГЕРБЕРТ ФОН КАРАЯН

«Это, пожалуй, самый знаменитый дирижер мира и одна из самых мощных фигур классической музыки».

Некролог из газеты New York Times, 1989

Герберт Риттер фон Караян родился в австрийском городе Зальцбург 5 апреля 1908 года. Он был настоящим вундеркиндом — на рояле играл с самого раннего детства. С 1916 по 1926 год учился в зальцбургском Моцартеуме — университете музыки и драматического искусства. Там он впервые занялся дирижированием. Первой официальной должностью Караяна был пост капельмейстера городского театра немецкого города Ульм, который он занимал с 1929 по 1934 год. В 1933 году он впервые принимал участие в Зальцбургском фестивале. В том же году он вступил в нацистскую партию, что негативно повлияло на его карьеру в будущем. В 1934 году он впервые дирижировал Венским филармоническим оркестром и впоследствии часто был его приглашенным дирижером.

В 1935 году Караян стал самым молодым генеральным музыкальным директором Германии. Двумя годами позже он впервые дирижировал Берлинским филармоническим оркестром и руководил спектаклем в Берлинской государственной опере. В конце 1930-х годов он приобрел известность как лучший дирижер произведений Рихарда Вагнера — эта музыка пользовалась огромной популярностью у нацистской верхушки. В 1938 году Караян подписал договор со звукозаписывающей компанией Deutsche Grammophon.

Записи Герберта фон Караяна били все рекорды продаваемости в области классической музыки. Он одним из первых понял перспективы записи на CD. В 1980 году он дирижировал «Альпийской симфонией» Рихарда Штрауса — первым классическим произведением, выпущенным в продажу на CD.

Из-за связей с нацистами после войны Караян подвергся «денацификации». В период оккупации Австрии союзными войсками (в том числе

советскими) ему было запрещено дирижировать на родине. Запрет сохранялся до 1947 года. Однако карьера Караяна продолжала развиваться. В 1949 году он стал художественным руководителем венского Общества друзей музыки, работал в театре Ла Скала, выступал с Лондонским филармоническим оркестром и принимал участие в Байрейтском фестивале.

В 1955 году он занял пост музыкального директора Берлинского филармонического оркестра, с которым был связан до конца жизни. С 1957 по 1964 год он занимал пост художественного директора Венской государственной оперы, дирижировал Венским филармоническим оркестром и участвовал в Зальцбургском фестивале. Герберт фон Караян питал особую любовь к композиторам XIX — начала XX века: Малеру, Сибелиусу, Нильсену. Берлинский филармонический оркестр он покинул лишь за несколько месяцев до смерти. Герберт фон Караян умер 16 июля 1989 года.

СЭР САЙМОН РЭТТЛ

«Это была, пожалуй, лучшая новая трактовка "Реквиема", какую мне удалось слышать в последние годы».

BBC Music Magazine о записи «Немецкого реквиема» Брамса под руководством Рэттла, 2007

Саймон Рэттл родился 19 января 1955 года в Ливерпуле. В 1971 году он поступил в Королевскую академию музыки. В 1974 году он победил на конкурсе дирижеров Джона Плейера и стал помощником дирижера Борнмутского симфонического оркестра. Через три года Рэттл занял такой же пост в Королевском филармоническом оркестре Ливерпуля, а в 1980 году стал главным дирижером и художественным советником симфонического оркестра Бирмингема. В 1990 году он занял пост музыкального директора оркестра Бирмингема. В 1994 году «за служение музыке» Саймон Рэттл был удостоен рыцарского титула. Под его руководством репутация оркестра Бирмингема значительно возросла. В 1999 году оркестр получил новый концертный зал — Симфони-холл. Больше всего Рэттла увлекает музыка мастеров конца XIX и начала XX века и, в особенности, творчество Малера. Именно с Шестой симфонии Малера в 1987 году зародилось сотрудничество Рэттла с Берлинским филармоническим оркестром.

В 2002 год Рэттл сменил Клаудио Аббадо на посту главного дирижера Берлинского филармонического оркестра и занимает этот пост и по сей день. Хотя критики не всегда в восторге от его интерпретаций, отношения его с оркестром «бурные... но никак не разрушительные», и контракт Рэттла продлили до 2018 года. Под его руководством Берлинский филармонический оркестр был реорганизован и получил большую независимость.

Справа: Концертный зал Бирмингема, где Рэттл добился известности

АРТУРО ТОСКАНИНИ

«Величайший дирижер мира!»

Муссолини о Тосканини

Артуро Тосканини считают одним из величайших дирижеров XX века и одним из пионеров звукозаписи и радиотрансляций. Он родился 25 марта 1867 года в Парме. В консерватории он учился по классу виолончели. В 1886 году в составе оркестра оперной труппы Тосканини совершил турне по Южной Америке. Во время турне у труппы возникли проблемы с дирижером, и девятнадцатилетний виолончелист, обладавший почти фотографической памятью, занял его место. Не имея никакой дирижерской подготовки, он с блеском справился с этой задачей. Это турне определило весь его дальнейший жизненный путь.

Вернувшись в Италию, Тосканини продолжил играть на виолончели, но искал возможности продолжить карьеру дирижера. В 1896 году он дирижировал первым симфоническим концертом, а через два года стал дирижером миланского оперного театра Ла Скала и занимал этот пост до 1908 года. Репутация Тосканини росла, а с ней расширялись и возможности. В 1908–1915 годах он работал в нью-йоркском оперном театре Метрополитен, с 1926 по 1936 год возглавлял Нью-Йоркский филармонический оркестр и стал первым иностранным дирижером на Байрейтском фестивале (1931–1932). Первые записи Тосканини были сделаны в начале 1920-х годов, когда он гастролировал в США с оркестром театра Ла Скала. Хотя первоначально идеи фашизма То-

сканини привлекали, впоследствии он стал ярким противником Бенито Муссолини и в 1930-е годы был вынужден покинуть Италию. В изгнании он находился до 1946 года. В 1937 году Тосканини возглавил только что созданный симфонический оркестр NBC, и первая трансляция состоялась в декабре того же года. В следующем году он дирижировал мировой премьерой одного из самых своеобразных произведений американской музыки — «Адажио для струнных» Сэмюэла Барбера. Тосканини сотрудничал с оркестром NBS всю жизнь, за исключением периода с 1941 по 1944 год. Многие программы были записаны и неоднократно выпускались в эфир. Тосканини умер в Нью-Йорке 16 января 1957 года. К числу его дирижерских достижений относятся исполнения произведений Бетховена, Брамса, Дебюсси, Рихарда Штрауса и Вагнера, а также итальянских композиторов: Пуччини, Россини и Верди.

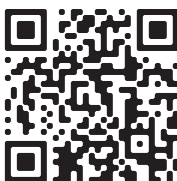
Справа: Артуро Тосканини дирижирует в театре Ла Скала, Милан, 1946

QR-КОДЫ

1. Неизвестный автор. *Benedicamus Domino, alleluia (ad dimittendum populum)*

Григорианский хорал получил название в честь папы римского Григория I (папство 590–604). Считается, что он упростил церковную музыку и привязал ее к конкретным службам и церемониям. В Средние века григорианский хорал, хотя и играл ведущую роль, был не единственной формой монофонической литургической музыки в католической церкви. Григорианские хоралы делятся на две основные группы: песнопения мессы и песнопения официция. Такая музыка просуществовала практически в неизменном виде до Реформации, но в XVI веке эта традиция была вытеснена и практически утрачена. Реконструкцию текстов и мелодий григорианского пения провели в начале XX века в Солемском бенедиктинском монастыре во Франции. С того времени григорианское пение пользуется большой популярностью у любителей музыки.

2. Таллис. *Sper in Alium*

Томас Таллис был одним из выдающихся композиторов XVI века. Его главная проблема заключалась в том, чтобы приспособиться к стремительно меняющейся религиозной ситуации в Англии. Хотя точная дата написания этого произведения неизвестна, считается, что оно было создано примерно в 1570-е годы. Суды по масштабам, это произведение предназначалось для торжественной церемонии — например, для сорокалетия королевы Елизаветы I, которое отмечалось в 1573 году. Латинский текст взят из книги Юдифи. Произведение Таллиса — выдающееся достижение и по содержанию, и по форме. Оно было написано для сорока исполнителей, разделенных на восемь хоров по пять голосов в каждом. Это сочинение считается одним из величайших достижений полифонии Ренессанса.

3. Пахельбель. *Канон Ре мажор*

Иоганн Пахельбель (1653–1706) — знаменитый немецкий композитор эпохи барокко. Канон Ре мажор — самое известное его произведение. Канон был написан примерно в 1680 году. Он часто исполняется вместе с жигой. Три скрипки ведут одну и ту же мелодию, но вступают они через два такта, а бассо континуо формирует гармоническую структуру произведения — простую гармонию из восьми нот, которая повторяется более пятидесяти раз. Как и многие произведения барочной музыки, канон Пахельбеля был практически забыт. Впервые его произведение опубликовали в 1919 году. Популярность его значительно выросла в последние полвека, и сегодня это одно из часто исполняемых произведений наравне с «Четырьмя временами года» Вивальди и «Адажио» Альбинони.

4. Перселл. «Дидона и Эней» (Z626), плач Дидоны «Когда от всех страданий укроюсь я в гробу...»

Генри Перселл был величайшим английским композитором конца XVII века. За свою довольно короткую жизнь он успел создать множество произведений религиозного и светского характера. Опера в трех действиях «Дидона и Эней» написана на сюжет из четвертой книги «Энеиды» Вергилия. В ней рассказывается о несчастной любви царицы Дидоны к Энею, которого судьба забросила в Карфаген на пути из Трои в Италию. Опера была впервые исполнена в начале 1689 года. Автором либретто был Наум Тейт (1652–1715). «Дидона и Эней» — первая (и единственная) настоящая, полная опера Перселла, одна из величайших барочных опер и, пожалуй, самая значительная работа Перселла для театра. Плач Дидоны исполняется в конце третьего, заключительного акта. Это последняя ария, исполняемая Дидоной перед смертью.

5. Бах. Хорал № 10 *Jesus bleibet meine Freude* («Иисусе, моя радость») из кантаты 147 *Herz und Mund und Tat und Leben* («Устами, сердцем, нашими делами, всей жизнью...»)

Это одно из самых популярных произведений Баха, часто исполняемое популярными певцами. Одна из самых значительных кантат Иоганна Себастьяна Баха (BWV147) была написана в Лейпциге в честь христианского праздника Посещения Пресвятой Девой Марией Елисаветы и впервые исполнена 2 июля 1723 года. Музыка этого хорала написана под влиянием более раннего немецкого композитора Иоганна Шопы (около 1590–1667). Бах написал партии хора, трубы, скрипки, гобоя, альты и басса континуо. Сегодня этот популярный хорал можно услышать в самых разных аранжировках и транскрипциях. Самый известный вариант — переложение для фортепиано Миры Хесс.

6. Вивальди. «Четыре времени года» (опус 8, RV297): «Зима» (вторая часть — *Largo*)

«Четыре времени года» — одно из самых популярных произведений барочной музыки. Этот цикл Антонио Вивальди был впервые опубликован в 1725 году в Амстердаме. Четыре концерта для скрипки с оркестром являлись частью цикла из двенадцати концертов, известного под названием *Il cimento dell'armonia e dell'invenzione* («Состязание между гармонией и инвенцией»). Первый концерт «Весна» показывает спящего пастуха с верной собакой. Второй «Лето» передает летнюю духоту перед грозой. Третья часть «Осень» — это сцены сбора урожая и охоты. Четвертая, заключительная часть «Зима» живо передает атмосферу ледящего холода, пронизывающего ветра и снега — но и зимних удовольствий. Мы выбрали вторую, самую красивую часть концерта «Зима», где солирующая скрипка поет на фоне пиццикато, словно жар пытается развеять ледящий холод.

7. Гендель. Хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия»
Георг Фридрих Гендель стал отцом-основателем британ-

ской традиции сочинения ораторий. Оратория «Мессия» была впервые исполнена в Дублине в 1742 году и с тех пор является одним из самых популярных произведений классической музыки. Хор «Аллилуйя» узнается

с первой ноты. Вся оратория длится около двух часов и повествует о пророчестве Христа, Рождестве, Распятии, Воскресении и Вознесении — то есть о триумфе над самой смертью. Либретто оратории было написано Чарльзом Дженненсом на основе перевода Библии на английский язык. Сегодня оно публикуется в вариантах Библии короля Якова и Большой Библии. Текст хора «Аллилуйя» взят из книги Исаии (9: 6): «Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира».

8. Моцарт. Увертюра к опере «Волшебная флейта»

Оперу «Волшебная флейта» (K620) Моцарт написал в конце жизни. Премьера ее состоялась в 1791 году, незадолго до смерти композитора. Автором либретто к опере в двух действиях стал Вольфганг Шиканедер. Опера представляет собой зингшпиль — в ней пение сочетается с разговорными диалогами. Большую часть жизни Вольфганг Амадей Моцарт был масоном, и в «Волшебной флейте» явственно просматриваются масонские ассоциации и мотивы. Но искать символизм необязательно. «Волшебная флейта» — рассказ об испытаниях на пути истинной любви. Увертюра к опере использовалась в эпизоде серии «Масонские тайны» сериала «Инспектор Морс». В этом эпизоде инспектора подозревают в убийстве певца, принимавшего участие в любительской постановке оперы Моцарта.

9. Бетховен. Пятая симфония до минор, опус 67, первая часть *Allegro con brio*

Вступление к этой симфонии является, пожалуй, самым известным произведением классической музыки.

Над Пятой симфонией Бетховен начал работать в 1804 году, но премьера законченного произведения состоялась в Вене лишь 22 декабря 1808 года. Бетховен посвятил симфонию своим покровителям, князю Францу Иосифу фон Лобковицу и графу Разумовскому. Первая часть написана в традиционной форме сонаты, которую Бетховен унаследовал у своих предшественников, Гайдна и Моцарта. Основные темы звучат в самом начале, затем следует их дальнейшее развитие и драматическое возвращение к начальной части ближе к концу. Симфония начинается с двух драматических фраз фортиссимо — знаменитый мелодический мотив сразу же приковывает внимание слушателя. В первых четырех тактах Бетховен использует для развития темы имитации и секвенции, накладывающиеся друг на друга с такой ритмической регулярностью, что образуется единая, плавная мелодия. Сразу за ней следует очень короткое fortissimo валторн, и тут же появляется вторая тема. Вспомогательная тема написана в Ми-бемоль мажоре. Она более лирична и тиха. Основной мотив из четырех нот повторяется в струнном аккомпанементе. Кодетта базируется на том же основном мотиве. На повторе звучит короткий сольный пассаж гобоя в квазиимпровизационном стиле. Первая часть симфонии заканчивается мощной кодой.

10. Мендельсон. *Концерт для скрипки с оркестром ми минор, опус 64, третья часть — Allegretto non troppo — Allegro molto vivace*

Это одно из самых популярных и часто исполняемых скрипичных произведений. Концерт для скрипки с оркестром стал последним крупным произведением Феликса Мендельсона. В 1838 году он предложил концерт своему другу, Фердинанду Давиду, но работа продолжалась шесть лет. Премьера концерта состоялась в Лейпциге 13 марта 1845 года. Партию скрипки исполнил Давид, оркестром дирижировал датский композитор Нильс Гаде, поскольку сам Мендельсон был болен. Впервые композитор дирижировал своим сочинением 23 октября 1845 года. Концерт состоит из трех частей — на нашем диске помещена третья: Allegretto non troppo — Allegro molto vivace. Кон-

церт Мендельсона во многом был новаторским и вдохновил многих композиторов, в том числе Чайковского и Сибелиуса. В 1906 году, за год до смерти, знаменитый скрипач Йозеф Иоахим сказал: «У немцев есть четыре скрипичных концерта. Величайший и самый безупречный — концерт Бетховена. Концерт Брамса поражает своей серьезностью. Самый роскошный и соблазнительный был написан Максом Брухом. Но самый глубокий, прекрасный и сердечный — это концерт Мендельсона».

11. Брамс. *«Немецкий реквием», опус 45, четвертая часть*

В феврале 1865 года умерла мать Брамса. Десятью годами раньше погиб наставник композитора, Роберт Шуман. В середине 60-х годов Иоганнес Брамс начинает писать свое самое крупное произведение — «Немецкий реквием». Необычность крупного хорового сочинения заключается в том, что оно написано на немецком языке, а не на латыни. Брамс использовал текст из лютеранской Библии. «Немецкий реквием» — произведение религиозное, но не предназначенное для богослужения. Премьера трех частей реквиема состоялась в декабре 1867 года. Все шесть частей впервые были исполнены в Бременском соборе 10 апреля 1868 года под управлением самого Брамса. Позднее Брамс дополнил реквием еще одной частью, которая в новой редакции стала пятой. Текст четвертой части — это псалом 83, стихи 2, 3 и 5.

12. Вагнер. *«Валькирия»: акт 3 «Полет валькирий»*

Славу Рихарду Вагнеру принесли великие музыкальные драмы. Цикл «Кольцо нибелунгов», состоящий из четырех опер, стал подлинным триумфом композитора. «Валькирия» — вторая опера цикла. Премьера ее состоялась в Мюнхене 26 июня 1870 года. «Полет валькирий» — это вступление к третьему акту. Планы аккомпанеента накладываются один на другой. Занавес поднимается, и зрители видят горную вершину, на которой собрались четыре валькирии, сестры Брунгильды. Они должны отправить павших героев в Валгаллу. Когда

к ним присоединяются остальные четыре, звучит знакомая мелодия, валькирии приветствуют друг друга и поют свой боевой клич. «Полет валькирий» пользуется огромной популярностью и часто используется в кино. Самый яркий и запоминающийся пример — вертолетная атака из фильма «Апокалипсис сегодня».

13. Чайковский. *«Лебединое озеро», опус 20: финал*

Один из лучших балетных композиторов Петр Ильич Чайковский в мае 1875 года получил заказ на новый балет «Лебединое озеро» для императорского театра. Поскольку финансовое положение Чайковского оставляло желать лучшего, он принял предложение, хотя это был его первый балет. Премьера состоялась в 1877 году и закончилась полным провалом, хотя в музыкальном отношении это было одно из самых блестящих произведений композитора. Сегодня мы видим и слышим переработанную версию. Переработка была осуществлена в 1895 году, через два года после смерти Чайковского. Огромный вклад в успех нового балета внесли хореографы Петипа и Иванов. Балет состоит из четырех актов. Первый — это праздник в честь совершеннолетия принца Зигфрида. Во время праздника в небе пролетает стая лебедей. Во втором акте Зигфрид с друзьями охотится на лебедей на озере. Но птицы скрываются, а на берегу появляется прекрасная девушка, Одетта. Она рассказывает Зигфриду, что это не лебеди, а девушки, заколдованные злым волшебником Ротбартом.

14. Элгар. *«Вариации на оригинальную тему» («Энигма»), опус 36: IX «Нимрод»*

Сэр Эдвард Элгар был наилучшим воплощением британской имперской идеи в начале XX века. Вы слышите одно из самых известных оркестровых сочинений Элгара — вариации «Энигма». Это произведение было написано в 1898–1899 годах, а премьера состоялась в лондонском зале Сент-Джеймс-холл 19 июня 1899 года. Оркестром дирижировал Ганс Рихтер. Вариации были по-

священы друзьям композитора. Каждая представляла собой портрет одного из родных и друзей Элгара. Девятая вариация — это портрет Огастеса Дж. Егера, музыкального редактора лондонской компании Novello & Co. Егер был близким другом и советчиком Элгара. С немецкого языка его фамилия переводится как «охотник», отсюда и название вариации: Нимрод — это царь из Ветхого Завета, «сильный зверолов перед Господом». После премьеры «Энигмы» Элгар рассказывал, что Егер однажды посетил его в тяжелый момент жизни и оказал большую поддержку. Егер привел ему в пример Бетховена, его Восьмую фортепианную сонату «Патетическую». И Элгар включил бетховенский мотив в собственное сочинение. Название произведения Элгар объяснял следующим образом: основная тема — это контрапункт к другой великой теме. Но эту другую тему он так никогда и не назвал. Музыковедам остается только гадать, какой она может быть. Поскольку вариации посвящены друзьям, этой темой могла бы быть шотландская песня «Старое доброе время» (Auld Lang Syne). Девятую вариацию часто исполняют во время похорон. Каждый год она звучит на церемонии в честь Дня поминовения, которая проходит в ноябре у Кенотафа в лондонском Уайтхолле.

15. Холст. *«Планеты», № 4 Юпитер: Приносящий радость*

Английский композитор Густав Холст (1874–1934) занимался сочинением преимущественно хоровой музыки. Но одно произведение навсегда

вписало его имя в число великих классических композиторов XX века. Премьера сюиты «Планеты» состоялась в 1918 году. Хотя характер британской классической музыки конца XIX века определялся островным положением, «Планеты» показывают интерес к музыкальным тенденциям Европы. В этой музыке чувствуется влияние Вагнера, Равеля и Рихарда Штрауса. Сюита состоит из семи частей, каждая из которых носит название планеты Солнечной системы. В «Юпитере, приносящем радость» чувствуется величие самой крупной планеты, энергия и радость. Позже Холст использовал центральную тему этой части для гимна «Клянусь тебе, моя страна».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ И ВЕБ-САЙТЫ

Количество книг и сайтов о классической музыке, композиторах и отдельных произведениях огромно. Мы перечислили лишь малую толику этого списка. Кроме того, классической музыке посвящены многие журналы. Диски с записями классической музыки продают в специализированных магазинах, хотя ассортимент целиком и полностью зависит от размеров магазина. Многие диски можно купить через Интернет на таких сайтах, как Amazon, а также на официальных сайтах крупных производителей.

КНИГИ

All Music Guide to Classical Music:

The Definitive Guide to Classical Music; Chris Woodstar;
Backbeat Books

Beethoven: His Life and Music; Jeremy Siepmann;
Naxos Books

Chopin: His Life and Music; Jeremy Nicholas; Naxos
Books

Classical Music for Dummies; Glenn Dicterow, David
Pogue and Scott Speck; Hungry Minds Inc

Discover Early Music; Lucien Jenkins; Naxos Books

Discover Music of the 20th Century; David McCleery;
Naxos Books

Discover Music of the Baroque Era; Clive Unger-
Hamilton; Naxos Books

Discover Music of the Classical Era; Stephen Johnson;
Naxos Books

Discover Music of the Romantic Era; David McCleery;
Naxos Books

Dvorák: His Life and Music; Neil Wenborn; Naxos Books

Eyewitness Companions: Classical Music; edited by John
Burrow; Dorling Kindersley

Haydn: His Life and Music; David Vickers; Naxos Books

Mahler: His Life and Music; Stephen Johnson; Naxos Books

Mendelssohn: His Life and Music; Neil Wenborn; Naxos
Books

Mozart: His Life and Music; Jeremy Siepmann; Naxos
Books

Penguin Guide to Recorded Classical Music;
Ivan March, Edward Greenfield,
Robert Layton and Paul Czajkowski; Penguin

Puccini: His Life and Music; Julian Haylock; Naxos Books

Rough Guide: Classical Music; edited by Joe Staines;
Rough Guides

Rough Guide: Opera; edited by Matthew Boyden; Rough
Guides

Tchaikovsky: His Life and Music; Jeremy Siepmann;
Naxos Books

*The Great Composers: The Lives and Music of the Great
Classical Composers*; Jeremy Nicholas

Wagner: His Life and Music; Stephen Johnson; Naxos
Books

ВЕБ-САЙТЫ

bbc.co.uk: Официальный сайт British Broadcasting Corporation со ссылками на BBC Radio Three и доступом к свежим программам через BBC iPlayer.

classicfm.co.uk: Официальный веб-сайт радиостанции Classic fm.

deccaclassics.com: Британская студия звукозаписи, специализирующаяся на записях классической музыки, сегодня входит в группу Universal Music Group.

deutschegrammophon.com: Немецкая студия звукозаписи, специализирующаяся на записях классической музыки, сегодня входит в группу Universal Music Group.

emirrecords.co.uk: Один из главных производителей музыкальных записей предлагает обширный каталог классики.

en.wikipedia.org: На многих страницах, посвященных отдельным композиторам, есть выдержки из их самых известных произведений.

harmoniamundi.com: Французская студия звукозаписи, специализирующаяся на записях классической музыки; сайт на французском, немецком, английском и других языках.

hyperion-records.co.uk: Один из главных производителей CD с классическими записями в Британии; большой выбор барочной музыки; каталог Helios предлагает бюджетные диски.

naxos.com: Основной производитель бюджетных классических дисков в мире.

sonymusic.co.uk: Один из ведущих производителей музыкальных записей; большой выбор классических дисков.

Обратите внимание также на музыкальные сайты, с которых классику можно скачать. Коммерческое скачивание предлагают такие сайты, как www.apple.com/uk/iTunes и www.napster.co.uk/Music_Download. Существуют также сайты, предлагающие бесплатное скачивание: www.rawdownloads.com и www.ez-tracks.com.

ГЛОССАРИЙ

Adagio — медленно (но быстрее, чем Largo).

Agitato — взволнованно, беспокойно.

Allegretto — уменьшительное от Allegro; музыкальный темп, более медленный, чем Allegro, но более быстрый, чем Andante.

Allegro — весело, радостно; обозначение быстрого, энергичного темпа.

Andante — умеренно медленный темп.

Andantino — чуть быстрее, чем Andante.

Forte — сильно, громко.

Fortissimo — очень громко или сильно.

Grandioso — величественно.

Grave — торжественно и медленно.

Largo — медленно (медленнее, чем Adagio).

Larghetto — довольно медленно.

Lento — медленно.

Moderato — умеренно.

Obbligato — необходимо, обязательно.

Pianissimo — очень тихо.

Piano — тихо.

Pleno — полно.

Prestissimo — очень быстро.

Presto — быстро.

Stabat Mater — гимн о Распятии, исполняемый на Страстной неделе.

Tempo — темп.

Vivace — живо.

Альт — вокальная партия, исполняемая женщинами или мальчиками с низким голосом.

Гимн — религиозная вокальная композиция, исполняемая во время заутрени и вечерни в англиканской церкви; аналог мотета в Римско-католической церкви; гимн — это исключительно англиканские песнопения, появившиеся после Реформации.

Антифон — отклик, прием, используемый в григорианском пении псалмов или других частей религиозной

службы — вечерни или мессы. Антифоны исполнялись попеременно двумя хорами.

Ария — музыкальное произведение, часть оперы или оратории, исполняемое одним голосом в сопровождении оркестра. Иногда используется для обозначения напевной инструментальной пьесы.

Арпеджио — аккорд, в котором ноты берутся не одновременно, а последовательно.

Балет — изысканное сочетание музыки и танца, исполняемого на сцене; балет зародился в конце XVI века. Такие композиторы, как Чайковский, писали музыку специально для балета («Спящая красавица», «Лебединое озеро»).

Баритон — мужской голос среднего регистра, промежуточный между басом и тенором.

Бас — низкий мужской голос.

Вальс — танец немецкого происхождения, ставший популярным в XIX веке.

Гальярда — танец эпохи Ренессанса; эта музыкальная форма была популярна в Европе в XVI веке.

Григорианский хорал — церковная музыка, использовавшаяся в Римско-католической церкви в ранний период; в XVI веке такой стиль почти исчез, но вновь обрел популярность в начале XX века.

Дискант — вокальная партия, исполняемая женщинами или мальчиками с высокими голосами до мутации.

Дуэт — произведение для двух инструментов или певцов.

Кантата — хоровое произведение; короткая оратория или лирическая драма, положенная на музыку, но без сценического представления.

Кант — религиозный гимн, текст которого взят из Библии, но не из Псалтири.

Кастрато — высокий голос евнуха. В конце XVIII века Наполеон запретил кастрировать певцов, но окончательно практика кастрации юных певцов для предотвращения мутации голоса исчезла лишь в конце XIX века. Высокие голоса кастратов ценились в итальянских операх XVIII века и католических песнопениях.

Камерная музыка — музыка, написанная для исполнения дома, а не в церкви или театре; камерная музыка более интимна, для ее исполнения нужно меньше музыкантов.

Квартет — музыкальное сочинение для четырех инструментов или голосов.

Квинтет — музыкальное сочинение для пяти инструментов или голосов.

Концерт — музыкальное произведение, обычно состоящее из трех частей и исполняемое солирующим инструментом (например, фортепиано) в сопровождении полного оркестра.

Концерто grosso — концерт с несколькими солирующими инструментами в сопровождении оркестра.

Контральто — низкий женский голос.

Контрапункт — искусство сочетания мелодий.

Концертмейстер — ведущий музыкант группы первых скрипок, который под руководством дирижера исполняет разные роли, в том числе проводит репетиции в отсутствие дирижера.

Либретто — «маленькая книжечка», текст оратории или оперы.

Мадригал — светская композиция для двух и более голосов.

Месса — музыкальное сопровождение католической мессы; включает в себя следующие части: Kyrie, Gloria in Excelsis, Credo, Sanctus и Agnus Dei.

Меццо-сопрано — классический женский певческий голос среднего регистра, промежуточный между сопрано и контральто; в итальянском языке слово mezzo означает «средний».

Менуэт — медленный танец французского происхождения.

Многоголосие — вокальное произведение для двух и более голосов.

Мотет — сегодня так называют религиозный гимн без музыкального сопровождения, исполняемый исключительно в римско-католических и лютеранских церквях, но изначально это ранняя форма полифонического произведения с музыкой и текстом.

Нонет — музыкальное сочинение для девяти инструментов.

Октет — музыкальное сочинение для восьми инструментов.

Опера — музыкальная драма с пением.

Оперетта — короткая опера или музыкальная комедия.

Оратория — музыкальное сочинение, часто религиозного характера, где певцы и хор выступают без костюмов и декораций.

Павана — танец итальянского или испанского происхождения, популярный в XVI–XVII веках.

Полька — чешский танец.

Полонез — польский танец.

Полска — шведский танец.

Полифония — стиль в музыке, в котором гармонически сочетаются две или более мелодии.

Прелюдия — музыкальное произведение, исполняемое в качестве вступления к более продолжительной композиции.

Реквием — погребальная месса, состоящая из следующих частей: Introitus, Kyrie eleison, Sequentia, Dies Irae, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei и Lux Aeterna.

Секстет — музыкальное сочинение для шести инструментов или голосов.

Соната — музыкальное сочинение для одного или двух инструментов.

Сопрано — высокий женский голос.

Сюита — большое музыкальное произведение для одного или двух инструментов или для полного оркестра, состоящее из частей, написанных в танцевальной форме.

Симфония — большое музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей.

Увертюра — инструментальное вступление к опере или балету.

Танго — аргентинский танец.

Тенор — высокий мужской голос.

Трио — музыкальное сочинение для трех инструментов или голосов.

Фальцет — высокие ноты, исполняемые мужчинами, которые поют альтом.

Финал — заключительная часть любого сочинения.

Хорал — общее название церковной музыки до появления полифонии; в хорале доминировал григорианский, хотя существовали и другие стили.

АВТОРЫ ФОТОГРАФИЙ

В: сверху, Н: снизу, Л: слева, П: справа, Ц: в центре

Corbis: pg 160 Angelo Hornak; 164 (Л) Anne Purkiss/Lebrecht Music & Arts; 177 Arcaid; 120 Barbara Gindl/epa; 125 (ВЛ) Benelux; 20 (В), 32, 34, 37, 39 ©, 39 (Л), 48, 51 (Л), 58 (Л), 68, 74 (В), 86 (В), 85, 110, 111, 161, 145, (Л) 126 (В), 123, 113 (В), 166–167, 175 Bettmann; 8 Bob Crist; 141 (П), 150 Bob Jacobson; 93, 94 (Н), 95 Bojan Brecelj; 164 (П) Cees Van Leeuwen/Cordaiy Photo Library; 9 (Н), 98 (П), 168 Corbis; Christopher Cormack 176; 119 David Hunter/Robert Harding World Imagery; 57 Dave Bartruff; 20 (Н), 178 David Lees; 124 Dean Conger; 113 (Н) Eric Robert/Sygma; 63 (П) Francis G. Mayer; 30 Gianni Dagli Orti; 10–11 Gideon Mendel; 165 Harald A. Jahn; 162 Helen Atkinson/Reuters; 42 (В) Historical Picture Archive; 6, 10, 138 (Л), 45, 108 (Л), 116, 118, 121 (П), 121 (Л), 129 (П), 137, 138 (Л), 171, 172 Hulton-Deutsch Collection; 138 (П), 145 (П) Image Source; 173 Ira Nowinski; 132–133, 151 Jacques Sarrat/Sygma; 52–53 Jan Woitas/dpa; 157 (Л) Jean-Paul Guilloteau/Kipa; 9 (В) Julian Calder; 7 Kurt Stier; 31, 58 (П), 83 (П), 129 (Л), 154 Lebrecht Music & Arts; 19, 41, 43 Leonard de Selva; 112 Marvin Koner; 148 Michael Boys; 28, 82, 84, 87, 114, 170 Michael Nicholson; 134 Mimmo Jodice; 155 Patrick Ward; 66 (Н) Pierre Vauthey/Corbis Sygma; 40 Pawel Libera; 78–79 Radek Pietruszka/epa; 127

Renato Toppo; 126 (Н) Reuters; 131 Richard Hamilton Smith; 38 Richard T. Nowitz; 42 (Н), 74 (Н), 94 (В) Robbie Jack; 18 Rudy Sulgan; 27 Stapleton Collection; 44, 47, 49, 83 (Л) Stefano Bianchetti; 25 Steven Vidler/Eurasia Press; 21, 33, 54, 57, 59, 65, 66 (В), 76, 77 (Л), 77 (ВП), 77 (Н), 88, 89, 90, 91, 130 The Art Archive; 158–159 Toby Wales/Lebrecht Music & Arts; 141 (Л) Wolfgang Kaehler; 142 Yang Liu.

Library of Congress: pg 26, 56 (В), 56 (Н), 60, 62 (В), 63 (Л), 64, 67, 70, 71 (Л), 72, 73, 75, 80, 86 (Н), 88, 92, 96, 97, 98, 99, 108 (П), 109, 115, 117, 179.

Lebrecht: pg 25, 29 Lebrecht Music & Arts/ColouriserAL; 122, 125 (П) Richard Hubert Smith/Lebrecht.

Simon Clay: pg 12–17, 61, 136, 139, 140, 144, 146, 147, 152, 153, 156, 157 (П), 184, 191.

Topfoto: pg 107 Clive Barda /ArenaPA; 50 (В) Dave Walsh; 100 IMAGNO/Österreichisches Theatermuseum; 50 (Л) Joslin Peter/ArenaPAL; 2–3, 143 Keith Saunders /ArenaPAL; 109 (В) Musée Carnavalet / Roger-Vio; 104 RIA Novosti; 103 Rowena Chowdrey; 51 (П), 62 (Ц), 62 (Л), 106 The Granger Collection; 102, 105 TopFoto; 46, 69, 71 (П), 101, 128 Topham Picturepoint.

УКАЗАТЕЛЬ

NB Номера страниц, набранные курсивом, относятся к иллюстрациям

Айвз, Чарльз 110, 126

Айрленд, Джон 119

Альбрехтсбергер, Иоганн 74, 77

Балет 12, 83, 92, 94, 129, 145, 183

Барбер, Сэмюэл 6, 126

Барокко 8, 21, 32–59

Барток, Бела 112, 126

Бах, Иоганн Христиан 68, 76, 77, 71

Бах, Иоганн Себастьян 14, 36, 54, 55–57, 68, 86, 157, 181,

Бах, Карл Филипп Эммануэль 77

Берг, Альбан 110, 112, 119, 126

Берлинский филармонический оркестр 16, 17, 78–79, 160, 174, 177

Берлиоз, Гектор 83, 108, 153

Бернштейн, Леонард 126, 126, 165

Бетховен, Людвиг ван 6, 14, 15, 60, 62, 63, 65, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 114, 134, 146, 149, 150, 153, 157, 173, 178, 181

Бичем, сэр Томас 162, 170, 171

Блоу, Джон 40

Бостонский симфонический оркестр 16, 161, 161

Брамс, Иоганнес 88–91, 88–89, 182

Бридж, Фрэнк 119

Бриттен, Бенджамин 118, 119–121

Брукнер, Антон 108, 108, 164

Букстехуде, Дитрих 13, 14, 55

Вагнер, Рихард 15, 16, 96, 97–99, 112, 116, 134, 174, 178, 182, 183

Валторна 8, 13, 146, 146–147

Венский филармонический оркестр 165, 174

Верди, Джузеппе 15, 16, 81, 103, 106, 107

Вивальди, Антонио Лючио 13, 45–47, 44, 46, 181

Виолончель 120, 138, 138–139, 178

Воан-Уильямс, Ральф 16, 17, 109, 112, 119

Гайдн, Йозеф 14, 15, 35, 47, 60, 62, 64–66, 65–67, 72, 74, 150, 153, 157, 182

Гендель, Георг Фридрих 6, 13, 14, 36, 46, 49, 48–51, 51, 62, 87, 146, 149, 181

Гершвин, Джордж 17, 126, 127

Гиббонс, Орландо 58

Гийом де Машо 12, 30

Глюк, Кристоф Виллибальд 63, 63, 77

Гобой 130, 137, 150, 150, 151

Грейнджер, Перси 112

Григ, Эдвард 15, 17, 82, 108, 160

Григорианский хорал 12, 20, 20, 180

Данстейбл, Джон 12, 30

Дворжак, Антонин 15, 17, 108, 114, 186

Дебюсси, Клод 16, 17, 108, 111, 112, 145, 149, 178

Дилиус, Фредерик 16, 17, 112, 170

Дюка, Поль 112

Дюфаи, Гийом 30

Караян, Герберт фон 160, 165, 174, 175

Кейдж, Джон 113

Керубини, Луиджи 77, 77

Клавесин 14, 58, 65, 134, 148, 149

Клавикорды 12, 135, 149

Клавишные инструменты 58, 134, 149

Кларнет 14, 91, 140–141, 141

Классицизма, период 60–79

Клементи, Муцио 77

Кодаи, Золтан 112

Копленд, Аарон 112, 113, 126, 142

Корелли, Арканджело 13, 14, 36–39, 37

Королевский оркестр Концертгебау 16, 164, 173

Куперен, Франсуа 58

Леонин 20

Лист, Ференц 83, 88, 98, 109, 149

Локк, Мэтью 40

Лондонский симфонический оркестр 17, 162, 162–163, 170, 173

Люлли, Жан-Батист 58, 58, 142

Малер, Густав 16, 17, 100, 100–101, 110, 129, 160, 164, 165, 174, 177, 186

Манро, Дэвид 8

Мендельсон, Феликс 15, 80, 84, 85–87, 86, 149, 157, 182, 186

Монтеверди, Клаудио 13, 32, 35, 58

Моцарт, Вольфганг Амадей 14, 60, 62, 62, 63, 65, 66, 68–71, 68, 70, 72, 74, 141, 146, 149, 150, 153, 157, 181, 186

Моцарт, Леопольд 77, 77

Нильсен, Карл 82, 109

Окегем, Йоханнес 30

Опера 8, 13, 14, 32, 34, 35, 36, 43, 46, 48, 50, 58, 63, 70, 77, 83, 92, 97, 103, 107, 108, 109, 119, 121, 129, 134, 145, 170, 178

Орган 12, 55, 68, 130, 149

Пахельбель, Иоганн 34, 35, 58, 180

Паганини, Никколо 157

Перотин 20

Перселл, Генри 13, 14, 40–43, 41, 180

Прокофьев, Сергей 112, 123, 128, 129, 149, 161

Пуччини, Джакомо 16, 17, 102, 103, 178, 187

Пьерлуиджи да Палестрина, Джованни 30, 31

Пярт, Арво 122, 123–125

Равель, Морис 17, 112

Рамо, Жан-Филипп 58, 58

Ранний период 18–31

Рахманинов, Сергей 17, 104, 105

Ренессанс 8, 18–31

Респиги, Отторино 16, 17, 112

Романтизм, период 8, 60, 63, 65, 72, 80–109

Россини, Джоаккино 15, 16, 98, 103, 109, 109

Рэттл, сэр Саймон 160, 176, 177

Сальери, Антонио 74, 77, 77, 109

Сибелиус, Ян 16, 17, 82, 109, 110, 174

Скарлатти, Доменико 13, 14, 58, 59

Скрипка 13, 35, 36, 38, 38, 114, 130, 136, 137, 156–157, 157

Современная музыка 8, 110–129

Стравинский, Игорь 17, 112, 112, 129, 142, 154, 161

Тавернер, Джон 30

Таллис, Томас 12, 13, 24–29, 25, 180

Телеман, Георг Филипп 14, 58, 62, 145

Тосканини, Артуро 138, 169, 178, 178, 179

Труба 152, 153, 153

Туба 15, 154, 154, 155

Ударные инструменты 142–143, 142–143

Уолтон, сэр Уильям 129, 129, 142

Флейта 16, 145

Фортепиано 14, 118, 126, 129

Хайтинк, Бернард 164, 172–173, 173

Хильдегарда Бингенская 19, 30

Чайковский, Петр Ильич 92–95, 93, 183, 188

Шарпантье, Марк-Антуан 58

Шенберг, Арнольд 110, 110, 113, 129

Шопен, Фредерик 15, 16, 80, 82, 108, 108, 149, 186

Шостакович, Дмитрий 112, 120, 123, 129, 129

Штраус, Иоганн 109, 130

Штраус, Рихард 17, 109, 109, 154, 164, 169, 170, 178

Шуберт, Франц 15, 60, 63, 109,

Шуман, Роберт 15, 16, 80, 82, 91, 149

Элгар, Эдвард 15, 16, 17, 114–117, 115, 116, 129, 138, 162, 183

Элиот Гардинер, Джон 8

Классическая музыка

*«Там, где заканчиваются слова,
начинается музыка».*

Генрих Гейне

История классической музыки во многом напоминает историю западной цивилизации. Она отражает эпоху, когда жили и творили талантливые композиторы. Великие произведения классической музыки знаменовали важные этапы жизни как для отдельных людей, так и для целых наций. Всем знакомы «Свадебный марш» Мендельсона и третья часть Второй фортепианной сонаты Шопена «Траурный марш». В дни государственных торжеств повсюду звучат величественные гимны — церемония коронации британских монархов всегда сопровождается гимном Генделя «Садок-священник».

Это иллюстрированное издание погружает читателя в удивительный музыкальный мир и открывает тайны великого наследия, созданного за последнее тысячелетие, дает возможность самостоятельно «прожить» историю классической музыки, прослушав ключевые произведения при помощи QR-кодов.

1. **Неизвестный автор.** Benedicamus Domino, alleluia (ad dimittendum populum)
2. **Таллис.** Spem in Alium
3. **Пахельбель.** Канон Ре мажор
4. **Перселл.** «Дидона и Эней» (Z626), плач Дидоны «Когда от всех страданий укроюсь я в гробу...»
5. **Бах.** Хорал № 10 Jesus bleibet meine Freude («Иисусе, моя радость») из кантаты 147 Herz und Mund und Tat und Leben («Устами, сердцем, нашими делами, всей жизнью...»)
6. **Вивальди.** «Четыре времени года» (опус 8, RV297): «Зима» (вторая часть — Largo)
7. **Гендель.** Хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия»
8. **Моцарт.** Увертюра к опере «Волшебная флейта»
9. **Бетховен.** Пятая симфония до минор, опус 67, первая часть Allegro con brio
10. **Мендельсон.** Концерт для скрипки с оркестром ми минор, опус 64, третья часть — Allegretto non troppo — Allegro molto vivace
11. **Брамс.** «Немецкий реквием», опус 45, четвертая часть
12. **Вагнер.** «Валькирия», акт 3 «Полет валькирий»
13. **Чайковский.** «Лебединое озеро», опус 20: финал
14. **Элгар.** «Вариации на оригинальную тему» («Энигма»), опус 36: IX «Нимрод»
15. **Холст.** «Планеты», № 4. «Юпитер, Приносящий радость»

ISBN 978-5-699-78671-8

