

Ян МИЛЛЕР

ШЕРЕНГА ВЕЛИКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Титул оригинала „POCZET WIELKICH MUZYKÓW”

Перевод с польского В. ФРИШМАН-ОФИНОЙ

Иллюстрировал РОМУАЛЬД КЛАЙБОР

Обложку проектировал МАТЕУШ ГАВРЫСЬ

„НАША КСЕНГАРНЯ”, Варшава, 1975

OCR и редакция Dauphin, 2003

ВВЕДЕНИЕ

Имена выдающихся художников, скульпторов, поэтов известны нам с самых древних времен. В истории музыки дело обстоит иначе. Лишь в XII веке мы впервые встречаемся с именами композиторов. А ведь музыка такое же древнее искусство, как и все остальные его виды — возникла она в самом начале появления цивилизации. В этом нетрудно убедиться, исследуя жизнь немногочисленных, сохранившихся до наших дней, первобытных племен, у каждого из которых есть своя, хотя бы самая примитивная музыка.

Музыка развивается параллельно с двумя явлениями: с социально-экономическим развитием общества и с развитием других видов искусства. Эту связь нетрудно заметить, хотя музыка действует на человека более сложным образом, чем, например, литература или живопись.

Первые музыкальные инструменты, такие как лира, арфа, гитара, авлос — появились в древности. Они сопровождали пение, повторяя, по существу, мелодию, исполняемую певцами. Это была одноголосая музыка.

В начале средневековья музыка продолжает оставаться одноголосой, но ее все больше подчиняет себе церковь. Многие из этой церковной музыки сохранилось и по сей день в литургии, в виде так называемого грегорианского пения.

Однако грегорианское пение не оставалось неизменным. Постепенно стали добавляться голоса, их число для смешанного хора установилось на четырех, но нередко композиторы писали свои произведения для шести и даже восьми голосов, или — для двух или трех хоров.

До XII века музыка оставалась анонимной. Первыми известными композиторами были Леоний и Перотий. Их метод ведения голосов получил название „школы Нотр-Дам”.

С течением времени голоса приобретают все большую самостоятельность, и в музыке появляется новое направление — полифония. Различные стили этого направления представляли три нидерландские школы. Первая (1425—1475) создала понятие контрапункта (ее главным представителем был Дюфаи); вторая (1475—1525) выражала расцвет контрапунктических форм (Жоскен Дебре) и, наконец, третья (1525—1600), главным представителем которой являлся Орландо Лассо, была как бы переходом к следующему периоду, к Римской школе Палестрины. Римская школа делает упор на свободу, естественность звучания, уже несколько утраченную в контрапунктических ухищрениях. Наряду с чисто вокальной музыкой, так называемой „а капелла”, к хору добавлялся аккомпанемент органа или других инструментов, количество которых непрерывно увеличивалось. Вместе с тем создавались не только музыкальные произведения религиозного характера, но и светские, исполняемые, главным образом, трубадурами. Однако влияние церковной музыки оставалось еще настолько сильным, что песни трубадуров мало чем отличались от церковных.

В XVI—XVII вв., под влиянием Реформации и в результате Тридцатилетней войны, светская власть церкви оказалась сломленной. Центром музыкальной жизни становятся дворцы королей и магнатов. В этот период особенно усиливается интерес к античному искусству, возрождение (или — ренессанс) которое дало название всей эпохе. Само собой разумеется, что это вызвало необходимость в изменении и самого музыкального стиля. Стремление вернуться к древнегреческой трагедии дало в результате совершенно новую форму — оперу (первая в мире опера

„Дафна” Я.Пери, 1594). В новых произведениях главную роль играют сольные партии. Инструментальная фактура подвергается упрощению, место полифонии занимает гомофония или одноголосие, сопровождаемое аккордами. Создаются новые формы инструментальной музыки. Светская музыка начинает занимать доминирующее положение.

Музыкальный стиль, совпадающий с эпохой Возрождения и барокко в изобразительном искусстве и архитектуре, называют доклассическим. В эту эпоху выступают композиторы-виртуозы, демонстрирующие одновременно с высоким композиторским мастерством широкие возможности использования своих музыкальных инструментов. Это клавесинисты — Куперен, Рамо, Доменико Скарлатти, скрипачи — Вивальди и Корелли, органисты — Гендель, Иоганн Себастьян Бах, ставшие во главе этой музыкальной эпохи как крупнейшие мастера полифонии. Характерно, что в период их деятельности большинство композиторов уже отошло от полифонии. В эту эпоху определяются основные типы инструментов, дожившие до наших дней. В области теории и гармонии установилась тональная система, господствующая и в наши дни.

Следующим периодом в музыке был классицизм, который длился, правда, довольно недолго (вторая половина XVII века), но сыграл огромную роль в развитии музыкального искусства. В этот период выкристаллизовываются основные музыкальные формы, определяется состав оркестра, устанавливается идеальная — классическая — пропорция между содержанием и формой, между „материей” музыкального произведения и его построением. Эти процессы сопровождаются развитием и расцветом оперных театров, филармоний, камерных ансамблей. Группу композиторов этого времени возглавляют Моцарт, Гайдн и Бетховен (впрочем, Бетховен в более поздний период творчества относится к эпохе романтизма).

Переломный момент в мировой истории, каким явилась Великая французская революция, стал переломным моментом и в истории музыки. С распадом феодальной системы центр музыкальной жизни переносится из дворцов

магнатов в салоны буржуазии. Рояль, занявший теперь центральное место в салоне, становится главным инструментом. Начинается период романтизма. Конструкция рояля решающим образом повлияла на мелодику музыкальных произведений. Кроме того, реформация некоторых закостенелых форм классицизма вызвала и большую свободу в области формы.

Рост национального самосознания во всем мире также нашел свое отражение в музыке. Возникают национальные музыкальные школы: в Польше — Шопен и Монюшко, в Германии — Вебер, в Чехословакии — Сметана, в России — Глинка, в Норвегии — Григ, в Бельгии — Бенуа, в Венгрии — Лист.

Одновременно с „абсолютной” музыкой развивается и так называемая „программная” музыка. Появляется новая форма — симфоническая поэма (Берлиоз). Многие композиторы зачастую становятся исполнителями-виртуозами. Это пианисты — Лист, Шопен, Мендельсон, скрипачи — Паганини, Липиньский, Венявский.

Романтический стиль подвергся видоизменениям: от первоначального наивного героизма он доходит до сентиментализма. Развитие техники во всех областях жизни не могло не отразиться и на способах изготовления и совершенствования музыкальных инструментов. Разумеется, это повлияло и на состав оркестра, а в связи с этим — и на инструментовку произведений, которая становится все насыщеннее и сложнее.

Во второй половине XIX века романтизм видоизменяется в стиль, который принято называть „неоромантизмом”. Он развивается в двух направлениях: одно из них имеет тенденцию возвращения к классическим формам, при сохранении романтического содержания (Чайковский, Брамс, Дворжак); представители второго — создают программную музыку, порывая с установившимися нормами и провозглашая объединение различных видов искусств — музыки, поэзии и драмы (Вагнер). Другие композиторы (Верди, в своих более поздних операх, Масканьи, Пуччини) стараются показать жизнь „как она есть”.

Это направление так называемого веризма, „направление правды” (от итал. vero — правдивый).

В результате начатого Вагнером раздробления существовавших форм появляется импрессионизм (Дебюсси, Равель), получивший свое название по примеру импрессионизма в изобразительном искусстве. Импрессионизм в музыке ставил своей целью передачу впечатлений, выходящих за пределы музыки. Характерна для него легкая инструментовка; гармония перестает быть связанной с тональностью.

Начало XX века становится периодом многочисленных композиторских экспериментов, в основе которых лежало отрицание всей музыки прошлого и стремление к использованию разнообразных технических и формальных средств и приемов. В это время сформировались различные направления, такие как экспрессионизм (Скрябин, Шёнберг, модернизм (Стравинский, Хиндемитт), а после Второй мировой войны — додекафония. Эти эксперименты сыграли свою положительную роль, ибо позволили композиторам на практике проверить различные технические возможности и определить их пригодность.

В настоящее время музыка не ограничивается какими-то определенными формами. Одновременно с продолжающимися далее экспериментами в области формы, существует и чисто тональная музыка, а наряду с эпигонами модернизма и экспрессионизма имеют место попытки вернуться к прежним стилям. По всей вероятности, в этом разнообразии сформируется стиль, которому будущие поколения придумают название и начнут считать его характерным для XX века.

Наша книга „Шеренга великих композиторов” приводит краткие характеристики отдельных композиторов различных эпох. При этом мы вынуждены были отказаться от широчайшей области легкой музыки, развивающейся, начиная от Оффенбаха и Иоганна Штрауса, все более бурно.

В книгу не вошли также живущие в настоящее время композиторы, даже наиболее выдающиеся из них, так как творчество их продолжается и сегодня.

**ДЖОВАННИ ПЬЕРЛУИДЖИ
ДА ПАЛЕСТРИНА
(1525—1594)**

Прозвище это композитор получил по названию городка Палестрина близ Рима, где он родился и провел свою юность. Здесь он начал работать органистом, а затем руководителем кафедрального хора. В 1551 году, в период борьбы католической церкви с Реформацией, композитор переезжает в Рим, где руководит хором в соборе св. Петра, а затем — становится членом певческой коллегии Сикстинской капеллы.

Однако женитьба Палестрины, его светский образ жизни вызвали недовольство среди духовенства, и он был отстранен от работы. Но вскоре, учитывая высокую художественную ценность произведений композитора, ему вновь доверили руководство хором в костеле св. Джованни в папской резиденции Латеране и в соборе св. Петра, где он и работал до конца своей жизни.

Во время Тридентского собора был поставлен вопрос о лишении церковной службы ее музыкального сопровождения.

Противники этого проекта, стремясь доказать положительное влияние музыки на народные массы, предложили собору три мессы Палестрины, одна из которых была написана в честь его покровителя, папы римского — Марцелла II.

Эти произведения столь глубоко взволновали противников использования музыки в костеле, что они отказались от своего проекта, а Палестрина получил почетное звание мастера композиции Сикстинской капеллы.

Творческое наследие Палестрины состоит из 93 месс, 326 мотетов, гимнов и др. более мелких произведений церковной музыки, а также — двух томов светских мадригалов. Все эти произведения отличаются высоким мастерством в использовании голосов, ясностью и величавостью мелодии и при всем этом — полным соответствием напева содержанию текста и значению отдельных слов.

Достижения Палестрины как композитора ставят его во главе не только созданной им Римской школы, но и всех композиторов XVI века.

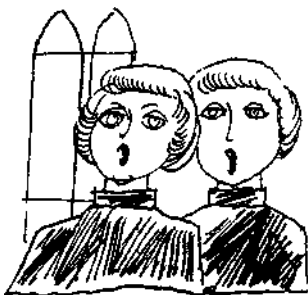
ОРЛАНДО ЛАССО
(ок. 1532—1594)

Родился в Монс (Бельгия), принадлежавшем в это время Испании. В молодости служил у испанского генерала Фердинанда Гонзаги, который покровительствовал молодому музыканту. Вместе с ним он совершил путешествие в Неаполь и Милан (также принадлежавшие в то время Испании), после которого возвратился на родину и поселился в Антверпене. Однако вскоре композитор снова отправился в путешествие по Англии и Франции, а в 1557 г., когда имя его было известно уже во всей Европе, он получил должность руководителя придворной капеллы в Мюнхене, где и оставался до конца своей жизни.

Орландо Лассо в истории музыки является примером исключительной работоспособности и творческой плодовитости. Число его произведений превышает две тысячи. Всё это вокальные произведения как культового, так и светского характера: 52 мессы, 1200 мотетов, покаянные псалмы. Полифонические по своей фактуре, они отличаются гармонической ясностью, мелодичностью и легкостью технического исполнения.

С точки зрения стиля Лассо принадлежит к третьей музыкальной нидерландской школе, сложившейся примерно в 1525—1600 гг. Он является одним из последних и вместе с тем одним из самых выдающихся представителей этого направления, при котором вокальная полифония достигла своего наивысшего уровня. Однако в творчестве Лассо уже ощущается новое направление, получающее в это время все большее распространение в Европе — Ренессанс. Многочисленные светские произведения Лассо оказали влияние на его современников, в том числе на Я.Пери, автора первой оперы — „Дафна”.

Орландо Лассо стал родоначальником музыкальных традиций в своей семье: два его сына и внук занимались, кроме музыкально-исполнительской деятельности — композицией, главным образом — хоральных произведений.

МИКОЛАЙ ГОМУЛКА (ок. 1535—1591)

Дата рождения этого выдающегося польского композитора XVI века точно неизвестна. Мы знаем лишь о том, что он родился в окрестностях Сандомира и в 1554 г., оказавшись при дворе короля Сигизмунда Старого в Кракове, обратил на себя внимание своими музыкальными способностями. Здесь, при королевском дворе, он и получил музыкальное образование. В королевской капелле он был сначала трубачом, потом флейтистом. При короле Сигизмунде

Августе Миколай Гомулка покинул королевский двор и переселился в Сандомир, где вначале был членом городского трибунала, а в 1572 г. был избран заместителем бурмиистра. Во время своего пребывания на этом посту он завязал знакомство с поэтом Яном Кохановским. С 1573 года был органистом в монастырях в Пинчове и Мехове. О дальнейшей судьбе композитора нам ничего не известно, как не известны ни дата, ни место его смерти. В последние годы, по всей вероятности, он был придворным музыкантом канцлера Яна Замойского в Кракове.

Несомненно, Гомулка создал множество не дошедших до нас произведений. Об этом свидетельствует и тот факт, что крупнейший польский поэт этой эпохи — Кохановский, был знаком с его творчеством и предлагал ему свои поэтические тексты псалмов для музыкальной обработки. Однако из творчества Гомулки не сохранилось ничего, кроме 150 псалмов, изданных в 1580 г. в Кракове, т. е. год спустя после издания Сборника поэтических текстов псалмов Кохановского. Они предназначены для четырехголосового смешанного хора. Их музыкальный язык, как говорит композитор в предисловии, прост:

Они легко написаны,
Простым людям не трудны,
Не для итальянцев, а для поляков,
Для наших людей предназначены.

Несмотря на внешнюю простоту музыки, Гомулке удалось передать своеобразие каждого псалма. Он создал произведения, не уступающие по своим художественным качествам самым выдающимся музыкальным произведениям европейской музыки того времени, а их техническая несложность и доступность способствовали популяризации этой музыки по всей Польше.

КЛАУДИО МОНТЕВЕРДИ **(1567—1643)**

Родился в Кремоне. После окончания школы в своем родном городе он был приглашен в качестве певца и скрипача к княжескому двору в Мантуе. Здесь в 1602 г. он становится капельмейстером. В 1613 г. композитор переезжает в Венецию, где остается до конца своей жизни, занимая должность дирижера в соборе св. Марка. Монтеверди известен, главным образом, как создатель опер: „Орфей”, „Арианна”, „Похищение Прозерпины”, „Коронация Поппеи” и др. Им были написаны также балет, одиннадцать томов мадригалов и канцон, многочисленные молитвы, псалмы и мотеты.

Главной заслугой Монтеверди как композитора являются его открытия в области гармонии. В период, когда в музыке безраздельно господствовала церковная ладотональность, Монтеверди применил на практике используемую до настоящего времени систему dur-moll, теоретически разработанную Рамо лишь 80 лет спустя после смерти Монтеверди. Широкое использование хроматизма и энгармонизма делают музыку Монтеверди близкой по звучанию музыке следующего, XVIII столетия.

Большой интерес представляет точка зрения Монтеверди на место оркестра в опере. Впервые оркестр начинает играть в опере самостоятельную роль; до этого он выступал лишь как сопутствующий фактор, лишь как фон для пения. Нудные, монотонные речитативы у Монтеверди приобретают богатую окраску, подчеркивая при помощи музыкальных средств отдельные фрагменты текстов.

Все это дает возможность считать Монтеверди одним из ведущих реформаторов музыки.

ЖАН БАТИСТ ЛЮЛЛИ
(1633—1687)

Родился в бедной итальянской семье, во Флоренции. С детских лет он вынужден был зарабатывать себе на жизнь. В поисках работы 14-летний Жан попал в Париж и стал поваренком при королевском дворе. Там он обратил на себя внимание своими музыкальными способностями и был назначен музыкальным пажем сестры короля Людовика XIV. Однако вскоре юноша был изгнан из королевского дворца за стихотворение, высмеивающее его благодетельницу. Тогда он

всерьёз взялся за изучение композиции и игры на фортепиано. В 1652 г. Люлли получил место дирижера в оркестре „24 королевские скрипки”, а позднее сам организовал малый придворный оркестр „16 королевских скрипок”. Год спустя король присвоил ему звание придворного композитора.

Люлли проявлял большие способности в организации музыкальной жизни при королевском дворе, а в 1672 г. добился от короля, чтобы тот передал в его руки монополию на право постановки оперных спектаклей. С этого времени придворные оперы ставились на высоком уровне, а Люлли имел возможность совершенствовать свое композиторское мастерство в этой области. Последние 10 лет своей жизни он провел в качестве главного музыкального интенданта королевского двора и умер в Париже, окруженный заслуженной славой.

В творчестве Люлли основное место занимают оперы „Армида”, „Психея”, „Прозерпина”, „Тезей” и др., балеты (в которых, кстати, автор нередко выступал в качестве танцора), а также симфонии и сюиты для оркестра, религиозные музыкальные произведения, пользовавшиеся при жизни композитора большой популярностью, но не вошедшие в историю музыкальной литературы.

Люлли является создателем французской национальной оперы. Ее характерной чертой является равновесие между вокальными и инструментальными партиями, использование элементов декламации и подчинение ритмических вокальных фрагментов ударениям, существующим во французском языке. В области формы Люлли создал тип так наз. французской увертюры, состоящей из замедленного вступления, быстрой основной части и замедленного финала.

Творчество Люлли долгое время оказывало влияние на развитие европейской музыки. Оно служило источником вдохновения для композиторов более позднего периода — Рамо и Глюка.

АРКАНДЖЕЛО КОРЕЛЛИ (1653—1713)

Корелли получил музыкальное образование как скрипач, и именно с этой стороны стал прежде всего известен в Европе. Изумительный тон и высокий музыкальный уровень его игры вызывали всеобщее восхищение, хотя с технической стороны он уступал многим современным ему скрипачам-виртуозам. Приблизительно в 1680 г. он переезжает в Германию и проживает там в различных городах (в Мюнхене, Ганновере и др.). В 1685 г. Корелли возвращается в Италию. Покровительство кардинала-меломана Оттобрани дает ему возможность до конца жизни жить в Риме и заниматься композиторской и концертно-исполнительской деятельностью.

Как композитор Корелли был одним из предшественников классического стиля, создавшим новые музыкальные жанры. Автор двенадцати скрипичных сонат, сорока восьми трио для двух скрипок и клавесина, а также двенадцати ансамблево-оркестровых концерти гресси — совершенно нового, неизвестного до Корелли типа циклического произведения, в котором две скрипки и виолончель как сольные инструменты противопоставлены

всему оркестру. Этот тип произведения впоследствии был усовершенствован Георгом Фридрихом Генделем. Произведения Корелли гомофоничны, причем клавесин, также участвующий в оркестре, создает только аккордный фон.

Впервые во всей истории музыки в произведениях Корелли отдельные инструменты в трио и сонатах трактуются камерно, в то время как до него они лишь участвовали в целом оркестре.

Из концерто грессо впоследствии выросла форма концерта для инструмента соло с оркестром. Корелли-скрипач сочинял свои произведения, досконально изучив инструмент. Поэтому, кроме высоких художественных качеств, они обладают большими педагогическими достоинствами.

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ
(ок. 1675—1741)

Родился в Венеции, точная дата его рождения неизвестна. Вивальди был ксендзом. Из-за рыжей шевелюры его произвели „красным ксендзом”. Кроме теологического образования, он получил также музыкальное образование как скрипач и композитор. Вопросы музыки его всегда интересовали больше, чем вопросы религии. Если во время несения службы ему приходила в голову какая-нибудь музыкальная тема, он тут же покидал алтарь, чтобы ее записать.

С 1703 по 1713 гг. был дирижером при княжеском дворе в Мантуе, а в 1714 г. вернулся в Венецию, где вначале служил скрипачом в соборе св. Марка, а потом был директором консерватории.

В многогранной композиторской деятельности Вивальди основное место занимает камерная музыка и произведения, в которых скрипка выступает соло. Вивальди впервые вводит тип концерта для скрипки и оркестра, а также — для двух и четырех скрипок. Им создано около двадцати таких концертов, в том числе единственный в истории музыки концерт для двух мандолин.

Творческое наследие Вивальди состоит из сонат для скрипки, трио, множества хоровых и оркестровых произведений и, наконец, тридцати восьми опер. Его музыка относится к доклассическому стилю, в ней еще сохранились следы старой культовой музыки, хотя она и носит итальянский характер, преобладавший в европейском оперном и камерном творчестве того времени.

Вивальди оказал большое влияние на других композиторов. Иоганн Себастьян Бах интересовался его произведениями, особенно скрипичными концертами, транскрипции которых он создал для других инструментов. Шесть концертов Вивальди он переложил для фортепиано или — органа с оркестром. Эти произведения в течение более полутора веков считались произведениями Баха.

ЖАН ФИЛИПП РАМО
(1683—1764)

Родился в Дижоне (Бургундия). Семнадцати лет от роду он издал в Париже сборник своих музыкальных произведений для клавесина. Страсть к путешествиям привела

Рамо в Италию. Там он играл на различных инструментах, преподавал музыку, был скрипачом во французской актерской труппе, с которой и вернулся в 1717 году в Париж. Но прежде чем окончательно осесть в столице Франции, он провел несколько лет в качестве органиста в Лилле и Клермонте. В Париже он приобрел известность как теоретик, издав нашумевший „Трактат о гармонии”. Одновременно с этим он не прекращал своей композиторской деятельности. За успехи в области создания опер король Людовик XV присвоил ему почетное звание придворного композитора. Эту должность Рамо занимал до конца своей жизни. Кроме музыкальных произведений, он писал теоретические труды в области гармонии и методики игры на клавесине.

Композиторское наследие Рамо насчитывает, кроме тридцати опер (наиболее известные — „Кастор и Поллукс”, „Ипполит и Арисия”, „Галантная Индия”), музыку к сценическим произведениям, балеты, кантаты, мотеты, а также многочисленные произведения для клавесина, которые были более популярны, чем его оперы.

Музыка Рамо — чисто французская. В операх и вокальных произведениях она тесно связана с самим характером этого языка. В противоположность итальянской музыке, здесь больше внимания уделяется хору и речитативам, чем певучести мелодии. Рамо продолжает национальный стиль французской оперы, создателем которой был Люлли. В течение полувека он оставался самым выдающимся представителем этого стиля.

Немалую роль сыграли и теоретические произведения Рамо. Он отказался от старинных церковных ладотональностей и точно определил основы новой тональной системы — системы *dur-moll*, сохранившейся и поныне. Им был создан цифрованный бас: аккорды на нем были обозначены цифрами, указывающими расстояние от басовой ноты. На этом основана классическая гармония, а также способ музыкальной записи, сохранившийся до первой половины XIX века.

ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ
(1685—1759)

Его отец был придворным цирюльником-хирургом в Галле и весьма недоброжелательно относился к музыкальным увлечениям сына, проявившего свои выдающиеся способности с самого раннего детства. Правда, благодаря вмешательству местного князя, до которого дошли слухи о замечательном ребенке, отец вынужден был разрешить Георгу учиться игре на органе. Однако отец по-прежнему настаивал на том, чтобы юноша занялся юриспруденцией, и Генделю пришлось поступить в Галльский университет. Изучая право, он продолжал работать органистом в местном соборе.

В 1703 году Гендель переселился в Гамбург, где существовал постоянный оперный театр. Работая дирижером этого театра, он решил испробовать свои силы в качестве оперного композитора. Во время трехлетнего пребывания в Италии (1707— 1710) Гендель имел возможность углубить и расширить свои знания и развить свои способности. После краткого пребывания в Ганновере он отправился в Лондон. Уровень музыкальной жизни в Англии в то время оставлял желать лучшего. Поэтому, воспользовавшись приездом уже известного в Европе композитора, Генделя уговорили

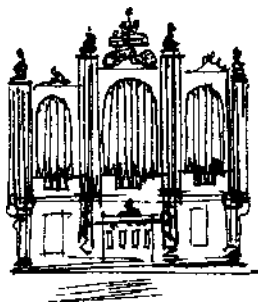
переехать на постоянное жительство в Англию, порвав контракт с Ганновером. Во время пребывания в Англии Гендель продолжал писать оперы и оратории — вновь созданную им музыкальную форму, а также — выступать в роли дирижера.

В 1720 г. Гендель назначается директором Итальянской оперы в Лондоне (вместо Д.Скарлатти), для которой он написал четырнадцать сценических произведений. К сожалению, этот театр, после двенадцати лет существования, не выдержав конкуренции, пришел в упадок. Это было большим ударом и для Генделя-композитора. Он вынужден был отказаться от создания опер. Правда, его прежние оперы продолжали идти на сценах, но Гендель перешел уже к созданию ораторий. Из-за тяжелого заболевания, композитор вынужден был прервать свою творческую работу. Однако сильный организм преодолел болезнь, и, спустя два года, Гендель снова вернулся к своей композиторской и дирижерской деятельности. В этот период им были созданы наиболее совершенные произведения. К ним относятся оратории „Мессия” и „Иуда Маккавей”. Слава Генделя достигает апогея.

В 1752 г. композитор ослеп. Пришлось отказаться от музыкального творчества и дирижирования. Однако Гендель не отказался окончательно от своей артистической деятельности. Он выступает в качестве органиста на открытых концертах чуть ли не до последних дней своей жизни. Композитор был похоронен в Вестминстерском Аббатстве, рядом с могилами королей и самых выдающихся англичан.

Творчество Генделя охватывает около тридцати опер (в т.ч. „Юлий Цезарь”, „Ацис и Галатея”), двадцать пять ораторий, множество других вокально-инструментальных произведений, шесть концерты гросси, двадцать органых концертов, многочисленные концерты для различных инструментов, камерные и фортепианные произведения, а также ряд произведений, написанных по случаю какого-нибудь торжественного события, как например „Музыка на воде”, написанная в связи с прогулкой королевской пары на лодках по Темзе.

Самым большим достижением Генделя в области создания музыкальных форм является введение жанра оратории, которая близка опере, но без сценической игры и декораций. Гендель усовершенствовал также форму концерто гротто. Следует подчеркнуть, что в области оперы Гендель вплоть до появления Глюка встал самым выдающимся композитором. Музыка Генделя была гомофонической, но в историю музыки вошли и его контрапунктные эксперименты (как и Баха). Все его произведения отличались композиционной ясностью и энергией. Англичане считают Генделя своим самым выдающимся национальным композитором.

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ
(1685—1750)

Родился в Эйзенахе (Германия). Сын музыканта. Десяти лет остался сиротой. Его приютил брат, органист в г.Ордуфе, у него же он брал и первые уроки музыки. Окончив гимназию св. Михаила в Люнешурге, юноша отправился в путешествие, во время которого познакомился со многими выдающимися композиторами и побывал в тех костелах, где были самые совершенные органы, сыграть на которых он не упустил случая. С 1703 г. Бах начинает свою самостоятельную музыкальную деятельность, вначале как скрипач в Веймаре, а потом — как органист в Арнштадте, Мюльхаузене и Веймаре. В Любеке Бах познакомился с крупным органистом и композитором того времени Дитрихом Букстехуде. Далее, в течение пяти лет он исполняет функции придворного капельмейстера при одном из княжеских дворов в Кётене.

Спустя год после смерти первой жены, И.С.Бах женился вторично. В лице своей новой жены — Анны Магдалены — композитор нашел идеального друга и помощника. Она занималась воспитанием детей, искренне интересовалась работами мужа, переписывала его произведения.

В 1722 г. Баху предложили занять вакантную должность кантора в школе св.Фомы в Лейпциге. На этой должности он оставался до конца своей жизни.

Для Баха характерна необычайная трудоспособность. Большую часть дня у него занимала работа с хором, но это не мешало ему интенсивно заниматься композицией. Он получал заказы, главным образом, на произведения религиозной музыки. При всем этом он находил время и на путешествия. В Потсдаме он провел несколько дней в качестве гостя прусского короля Фридриха Великого, давая концерты и дискутируя с королем по вопросам музыки.

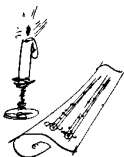
В конце жизни Баха постигло такое же несчастье, что и Генделя, — болезнь глаз привела его к полной слепоте. В этот период он диктует свои произведения. Смерть настигла его во время создания хорала „Приближаясь к трону Твоему”.

Потрясает количество созданных Бахом произведений. Это: Страсти по Матвею, Страсти по Иоанну, Рождественская оратория, Пасхальная оратория, пять месс (одна из них h-moll написана по случаю восшествия на престол короля Августа III), четыре цикла кантат ко всем религиозным праздникам года, концерты для оркестров (среди них — шесть Бранденбургских концертов, посвященных Фридриху Великому), скрипичные и фортепианные концерты, сонаты, сюиты для различных инструментов (в т.ч. — английские и французские сюиты для фортепиано), многочисленные прелюдии и фуги (среди них два цикла „Хорошо темперированный клавесин” для всех тональностей), токкаты, песни и учебные упражнения, предназначенные для сыновей композитора.

Наряду с Генделем, Иоганн Себастьян Бах является одним из крупнейших мастеров полифонии, лежащей в основе всех его произведений.

Насколько велик был интерес Баха к техническому прогрессу в области музыкальных инструментов может свидетельствовать тот факт, что сразу после осуществления реформы клавишных инструментов и введения благодаря ей т.наз. „темперированного строя” он написал свои прелюдии и фуги „Das Woltemperierte Klavier” или „Хорошо

темперированный клавесин”, доказывая тем самым возможность исполнения произведений во всех тональностях, что при прежней системе было совершенно невозможно.

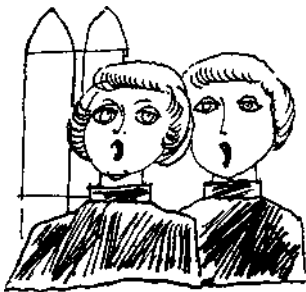
ДОМЕНИКО СКАРЛАТТИ
(1685—1757)

Родился в музыкальной неаполитанской семье. Его отец — Алессандро, был выдающимся композитором. Доменико начал изучение музыки под руководством отца, а затем продолжал свое музыкальное образование в Риме у композитора Франциска Гаспарини, ученика Корелли. В 1715 г. Скарлатти, уже известный в то время автор религиозной музыки, был приглашен на должность руководителя хора в римский собор св. Петра. В 1719 г. он выехал в Лондон, чтобы занять там место директора Итальянской оперы. Однако, год

спустя он уступил это место постоянно проживавшему в Лондоне своему другу Генделю, а сам отправился в Лиссабон, где ему было предложено место музыканта королевского двора.

С 1725 г. Скарлатти жил в Неаполе и Риме, а в 1729 г. еще раз выехал к королевскому двору, на этот раз уже в Мадрид. Прожив двадцать пять лет в Испании, он возвратился на родину, в Неаполь, и оставался здесь уже до конца своей жизни.

В творческом наследии Скарлатти есть и оперы, и произведения для органа, и хоровые религиозные произведения. Однако, наиболее ценными в его музыкальном творчестве были клавесинные сонаты. Написанные в быстром темпе, живые и яркие, они требуют от исполнителя большого технического мастерства. Во многих из них проходит вторая, противоположная первой, музыкальная тема. Структура и содержание этих произведений еще долго будут оставаться образцом для композиторов второй половины XVIII века. Всего собрано ок. 300 сонат Скарлатти. Особенно большое место они занимают в программе обучения игры на фортепиано. Скарлатти был блестящим виртуозом-клавесинистом и часто выступал с концертами.

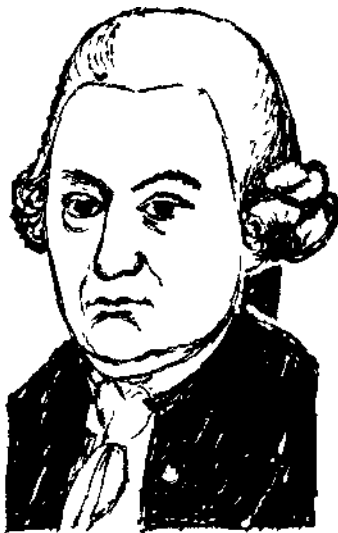
ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДЕМАН БАХ
(1710—1784)

Сын Иоганна Себастьяна Баха и Барбары, известный под именем „галльского” Баха. Вначале его обучал музыке отец, при всей своей требовательности предсказывавший сыну блестящую музыкальную будущность. С 1722 г. он становится учеником лейпцигской школы св.Фомы, а с 1733 г. переезжает в Дрезден, где выступает как органист в костеле св.Софии. Потом Вильгельм Бах переселяется в Галль, где он занимает должность органиста и дирижера, с которой, однако, его увольняют в 1764 г. за склонность к алкоголю и легкомыслие.

Последние 20 лет своей жизни музыкант переезжает из города в город, нигде не задерживаясь надолго. Умер он в нужде, принеся огромный ущерб истории музыки, ибо полученную им после смерти отца третью часть музыкального наследия знаменитого композитора он распродал и прокутил.

Несмотря на преобладание полифонической фактуры в произведениях В.Баха, его музыка может быть отнесена к классическому стилю. Многие его произведения не дошли до нас, а из тех, что сохранились, следует упомянуть „Музыку на Троицын день”, концерты для фортепиано, фуги и ряд более мелких фортепианных произведений.

Вильгельм Бах был известен в свою эпоху не только как композитор, но и как великолепный органист-виртуоз. Им написаны были также теоретические произведения в области гармонии.

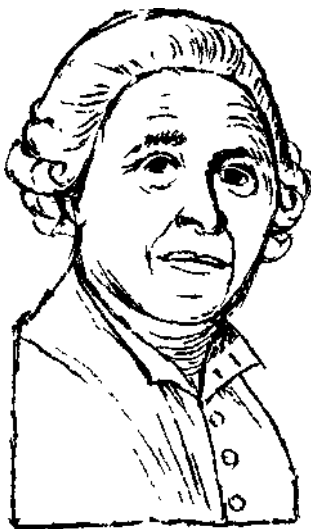

КАРЛ ФИЛИПП ЭМАНУЭЛЬ БАХ
(1714—1788)

Сын Иоганна Себастьяна Баха — „гамбургский” Бах, как его принято называть. Родился в Веймаре и учился в школе св.Фомы в Лейпциге под руководством отца, а потом изучал право в университетах Лейпцига и Франкфурта-на-Одере. Во Франкфурте им была основана Музыкальная академия, где он преподавал игру на фортепиано. В 1738 г. он переезжает в Берлин, так как Фридрих Великий присваивает ему звание придворного клавесиниста. На этом месте Карл Бах оставался в течение 27 лет. В 1768 г. ему предложили должность церковного капельмейстера в Гамбурге, куда он и переехал, получив, наконец, возможность посвятить все свое время сочинению музыки.

Из многочисленных произведений Карла Ф.Э.Баха сохранилась одна оратория, много кантат, псалмов и других хоровых религиозных произведений, песни, симфонии, большое количество концертов для фортепиано, произведения камерной музыки. И хотя своим музыкальным образованием он был обязан отцу, Иоганну Себастьяну Баху, стиль его творчества был совершенно иным. Он опирался на традиции французской и итальянской музыки, приближаясь к классицизму конца XVIII века.

Карл Бах занимался также теорией музыки в области методики преподавания игры на фортепиано. Его труды по фортепианной педагогике в середине XIX века неоднократно издавались и служили пособием для учащихся.

КРИСТОФ ВИЛЛИБАЛЬД ГЛЮК
(1714—1787)

Французы считают его своим самым выдающимся композитором, хотя по происхождению он немец, сын лесничего из Вейденванга, имения князя Лобковица. В раннем детстве вместе с родителями Глюк переезжает в Чехию.

Вначале будущий композитор учится музыке в Хомутове, а затем в Пражском университете. Тяжелое материальное положение вынуждает его зарабатывать на жизнь уроками музыки. В 1736 г. Глюк переезжает в Вену. Покровительствовавший ему меценат князь Лобковиц посылает Глюка в Милан для завершения музыкального образования. В это же время композитор создает свои первые оперы, которые с успехом идут на Миланской сцене, и получает приглашение на должность директора лондонского Итальянского оперного театра (вместо Генделя). К сожалению, Глюк не оправдал возлагавшихся на него надежд.

В 1746—1748 гг. он неоднократно меняет место своего жительства, пока наконец не оседает в Вене. Здесь он становится популяризатором французской музыки, производившей на него сильное впечатление.

В период 1754—1764 гг. он был дирижером при императорском дворе. В это время композитор написал много опер для Вены, Копенгагена, Неаполя, Рима и других городов.

В эти годы в Европе шли споры между сторонниками французской оперы „глюкистами” и сторонниками итальянской оперы — „пуччинистами” (сторонниками музыки Пуччини). Спор этот окончился победой Глюка. Однако, с 1780 г., видя, что итальянские тенденции больше импонируют публике, композитор отказался от своей творческой деятельности.

Из 46 опер Глюка, до сих пор на сцене удержались „Орфей и Эвридика”, „Алькеста”, „Ифигения в Авлиде” и „Ифигения в Тавриде”, написанные с великолепным знанием сцены, с большим мастерством и умением подчеркивать драматические моменты. Кроме опер, Глюк создал множество хорально-инструментальных произведений, балет „Дон Жуан”, 6 симфоний, оратории и т.д.

ФРАНЦ ИОСИФ ГАЙДН
(1732—1809)

Второй сын из двенадцати детей каретника родился в австрийской деревне Рорау. Его музыкальные способности обнаружили уже в начальной школе, и он был выслан в Вену для участия в хоре мальчиков при соборе св. Стефана. В связи с мутацией голоса, юноша вынужден был покинуть хор, получив почти полное музыкальное образование. К этому времени им уже были сделаны первые шаги на композиторском поприще. Благодаря своим знакомствам с выдающимися композиторами-современниками, он получает в 1759 г. приглашение на должность дирижера оркестра в имени графа Морцина в Лукавце (Чехия).

Значительно изменило судьбу Гайдна полученное им в 1762 г. приглашение на должность второго капельмейстера при дворе известного мецената князя Эстергази в Эйзенштадте. В 1766 г. он становится первым капельмейстером. Дирижерские и композиторские обязанности способствовали художественному развитию Гайдна.

В 1790 г. умер старый князь Эстергази, а его сын распустил оркестр, сохранив за Гайдном жалование и звание. Тем временем имя композитора стало известно во многих странах Европы. Он дважды побывал в Лондоне, где исполнялись его новые симфонии. Университет присвоил ему звание профессора. В 1795 г., после восстановления оркестра Эстергази, Гайдн приглашают возглавить его. Большую часть своей жизни он проводит, однако, в Вене, где создал свои самые выдающиеся произведения. В 1809 г., когда французские войска заняли Вену, Гайдн — автор австрийского императорского гимна — лежал на смертном одре. По приказу Наполеона у его дома был выставлен почетный караул.

Гайдн оставил огромное творческое наследие: оперы, оратории („Сотворение мира” и „Времена года”), многочисленные культовые произведения, около 150 симфоний и увертюры, несколько десятков концертов для различных инструментов, 83 смычковых квартета, несколько сотен других камерных произведений, многочисленные сонаты, песни и фортепианные произведения. Наряду с Моцартом, Гайдн является крупнейшим композитором классического направления. Усовершенствовав и закрепив форму сонаты, он довел до высшего мастерства смычковый квартет и симфонию (не без влияния Моцарта). Новостью в музыке было создание оратории на светское либретто — „Времена года”.

Несмотря на тяжелую семейную жизнь, Гайдн до конца жизни оставался человеком жизнерадостным, полным юмора. Он был известен своим тонким остроумием. Когда его однажды спросили, что он думает об игре жены английского короля Георга III — Софьи Каролины на фортепиано, он ответил: „Для королевы — терпимо”. Этот же юмор зачастую сквозит и в его произведениях. Зная, что публика засыпает во время исполнения медленных частей симфонии, Гайдн в одной из своих симфоний, в самом растянутом и медленном ее месте, дал аккорд фортиссимо всего оркестра, чтобы разбудить дремлющих слушателей (симфония „С ударом в литавры”). Когда князь Эстергази отказался дать отпуск

своему оркестру, Гайдн, желая продемонстрировать усталость оркестрантов, написал симфонию, в финале которой поочередно покидают сцену все музыканты, пока на ней не остаются всего двое скрипачей („Прощальная симфония”).

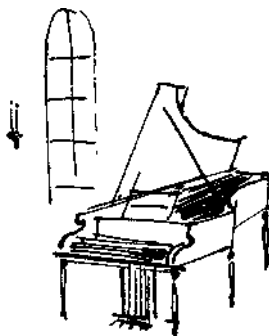
ИОГАНН ХРИСТИАН БАХ
(1735—1782)

Младший сын Иоганна Себастьяна Баха и Анны Магдалены, называемый „миланским” или „лондонским” Бахом, родился в Лейпциге. После смерти отца он переезжает в Берлин, где берет уроки игры на фортепиано и композиции у своего брата Карла Филиппа Эмануэля.

В 1754 г. юноша выехал в Милан в качестве аккомпаниатора известной певицы и в течение восьми лет служил там органистом в соборе. В это время он приобретает известность как автор опер и инструментальных произведений. Женившись на итальянской певице Цецилии Грасси, он в 1762 г. выехал с ней в Лондон. За три года до этого там скончался Гендель, а год спустя после смерти Генделя Лондон покинул и Доменико Скарлатти.

Музыкальная жизнь столицы Великобритании начала замирать. Известный уже в Европе И.Х.Бах получает звание придворного капельмейстера королевы. На этом посту он оставался до конца своей жизни. Его жена была примадонной Лондонской оперы. За эти годы Бах неоднократно выезжал и на континент. В Вене он встретился с молодым Моцартом и подружился с ним. Зачастую они вместе музицировали и импровизировали на фортепиано.

Все творчество Иоганна Христиана Баха — оперы, оратории, симфонии и произведения камерной музыки выдержаны в классическом стиле, в то время уже восторжествовавшем в Европе. Особую ценность представляют его инструментальные произведения, сонатная форма которых была усовершенствована впоследствии Моцартом и Гайдном.

ЛУИДЖИ БОККЕРИНИ
(1743—1805)

Сын контрабасиста из Лукки (Италия). Вначале он учился игре на виолончели и стал потом виртуозом в этой области.

После длительного периода учебы в Риме, в 1768 г. Боккерини выезжает в Париж. Здесь были исполнены его первые камерные произведения. Год спустя он отправляется в Мадрид, где его принимают в состав оркестра наследника престола. В 1785 г. он получает звание придворного композитора.

В 1787 г. прусский король Фридрих Вильгельм II присваивает ему звание придворного композитора, установив годовое жалование. Но после смерти короля в 1797 г. он лишается жалования и возвращается к испанскому королевскому двору. Однако в результате интриг итальянского скрипача, композитор лишается этого места и в нужде умирает в Мадриде.

Наследие Боккерини состоит из двадцати симфоний, двух концертов для виолончели, девяносто одного смычкового квартета, ста двадцати пяти квинтетов (в один из них входит известный „Менуэт”, в дальнейшем неоднократно

перерабатывавшийся для различных инструментов и ансамблей). Кроме того, им были написаны смычковые трио, квинтеты для флейты и гобоя, секстеты, октеты, камерные произведения для фортепиано, а также оперы, оратории и целый ряд музыкальных произведений культового характера.

Боккери́ни — типичный представитель классического стиля в музыке. Характерная черта его камерных произведений — их гладкость, эффектность. Особое место в них он всегда отводил виолончели, давая ей самые ответственные, с точки зрения техники исполнения, партии. Свою любовь к виолончели он выразил и тем, что впервые в истории музыки применил в смычковом квинтете две виолончели, вместо двух альтов. Творчество Боккери́ни является как бы связующим звеном между творчеством Гайдна и Моцарта.

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ (1756—1791)

Родился в Зальцбурге, в семье композитора Леопольда Моцарта. Одаренный феноменальным слухом, он с самого раннего детства начинает учиться игре на фортепиано и скрипке. Шести лет он уже выступает в качестве пианиста, а восьми — пишет свою первую симфонию. Первую оперу Моцарт сочинил в одиннадцатилетнем возрасте, а год спустя выступил в качестве дирижера оркестра. В этот период молодой композитор совершает многочисленные гастрольные поездки по Австрии, Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Бельгии и Англии. В 1770 г. в Болонье, перед лицом крупнейших музыкантов, он успешно держит необычайно трудный экзамен и получает звание члена Болонской филармонической академии. В Риме он поразил всех, записав по памяти „Мизерере” Аллегри, прослушанное им всего один раз. Это произведение запрещено было публиковать и исполнять где-либо вне Сикстинской часовни.

С 1769 г. Моцарт становится дирижером при дворе Зальцбургского архиепископа. Частые и далекие артистические турне не мешали ему в его оживленной творческой работе. Когда в 1777 г. архиепископ не дал ему

отпуск, необходимый для предстоящих гастролей, Моцарт бросил службу и отправился в путешествие по европейским городам. В Мюнхене ему отказались предоставить должность дирижера, сославшись на отсутствие вакансии. В 1779 г. Моцарт возвращается в Зальцбург и становится придворным органистом. Однако два года спустя, в результате столкновения с архиепископом, он оставляет свой родной город и переезжает в Вену.

В следующем году он женится на Констанции Вебер. Материальные заботы не покидают его до конца жизни.

В венский период Моцарт пишет свои самые выдающиеся произведения, которые отнюдь не всегда пользовались заслуженным успехом. Премьера его оперы „Свадьба Фигаро” в Вене закончилась провалом по вине враждебно настроенных итальянских певцов. Однако премьера „Дон Жуана” в Праге принесла ему заслуженный успех и славу. Занимая в Вене должность придворного композитора камерной музыки, Моцарт был так тесно связан с этим городом, что когда прусский король Фридрих Вильгельм II предложил ему место своего придворного дирижера с более высоким жалованием, Моцарт это предложение не принял. Несмотря на успех опер и концертную деятельность, материальные дела Моцарта не улучшались. Чтобы прокормить семью, он вынужден был много работать, и это в конце концов истощило силы гениального композитора. Он скончался от туберкулеза во время работы над „Реквием”. Больная жена не пришла на похороны, а немногочисленные участники похоронной процессии из-за дождя разошлись у ворот кладбища. Моцарт был похоронен в общей могиле для бедных, которой спустя несколько дней уже никто не мог найти.

Творчество Моцарта необычайно многосторонне. Им написано 19 опер (среди них „Свадьба Фигаро”, „Дон Жуан”, „Волшебная флейта”, „Похищение из Сераля”), 15 месс, потрясающий по своей силе „Реквием”, множество небольших произведений культовой музыки, 49 симфоний, много других циклов произведений для оркестра (прежде всего серенады во главе с „Маленькой ночной музыкой” для струнных

инструментов), 25 концертов для фортепиано (из них — один для двух фортепиано и один — для трех фортепиано), семь скрипичных концертов, концерты для других инструментов, квартеты, разнообразные трио, фортепианные и скрипичные сонаты, а также более ста арий и песен.

Стиль Моцарта представляет собой синтез немецкой и итальянской музыки. Форма, которая для нас сегодня вполне естественна и логична, была окончательно кристаллизована Моцартом, благодаря чему его музыку стали считать классической. Совершенные с точки зрения формы произведения Моцарта одновременно как бы перенасыщены богатым музыкальным содержанием. Каждое его произведение наполнено индивидуальными выразительными средствами — от необычайной легкости до пронизывающей слушателя трагической глубины. Технические возможности инструментов Моцарт использовал во всей их полноте. С точки зрения гармонии Моцарт далеко опережает свою эпоху. Его „Реквием” с полным основанием мог быть произведением эпохи романтизма, а в своей музыкальной шутке „Секстет деревенских музыкантов” Моцарт использует такие созвучия, которые в начале XX века были признаны многими композиторами-экспериментаторами как наиболее характерные для их творчества.

Творческое совершенство Моцарта ставит его в один ряд с крупнейшими феноменами в истории искусства.

ЛУИДЖИ КЕРУБИНИ
(1760—1842)

Сын музыканта. Его учителями были крупнейшие композиторы Флоренции и Венеции. С двадцати лет начинает писать оперы, достигая в своем творчестве все больших успехов. В 1784 г. он становится директором лондонского Итальянского оперного театра, получив звание придворного композитора.

В 1786 г. известный скрипач Виотти вводит Керубини в музыкальные круги Парижа. С этого момента он навсегда остается в этом городе. Будучи дирижером в оперном театре, он имел возможность глубоко изучить шедевры оперной музыки. Радикально настроенному Керубини в период французской революции поручают должность инспектора консерватории. Возникшие впоследствии столкновения с Наполеоном вынудили его покинуть Францию. В 1805 г. его приглашают в оперный театр Вены. Оккупировав в 1809 г. Вену, Наполеон вынуждает Керубини дирижировать на придворных концертах, отнюдь не собираясь при этом предложить ему какую-либо должность во Франции. Оставшись в одиночестве, композитор пишет произведения религиозного характера. Однако и после падения Наполеона

Керубини не был принят династией Бурбонов. Лишь в 1816 г. он смог занять должность профессора композиции в Парижской консерватории, директором которой он становится в 1821 г. Умер Керубини год спустя после ухода в отставку.

В творческом наследии Керубини насчитывается 29 опер („Водовоз”, „Лодоиска”, „Анакреон” и др.), два реквиема, несколько месс и других религиозных произведений, симфонии, увертюры, квартеты, фортепианные произведения, песни (в т.ч. „Свобода, равенство и братство”) и др. В симфонических и камерных произведениях он не отходит от стиля большинства композиторов классической музыки. Оперы Керубини объединяют в себе элементы итальянской, французской и немецкой музыки. Для них характерно богатство оркестровых партий и умелое акцентирование драматических моментов. Керубини является также автором учебника по контрапункции.

ЮЗЕФ ЭЛЬСНЕР
(1769—1854)

Сын столяра из верхнесилезского городка Гродкова. Окончив школу во Вроцлаве, он поступает на теологический факультет Вроцлавского университета. Но вскоре переходит на медицинский и в конце концов решает бросить учебу в университете и стать музыкантом-профессионалом. К этому времени он был уже автором ряда произведений, хотя и не имел еще никакого специального музыкального образования, которое он получил лишь в 1789—1791 г. в Вене. После кратковременного пребывания в Брно, где Эльснер выступает в качестве скрипача в оркестре, композитор отправляется во Львов. Здесь он посвящает себя композиторской и педагогической деятельности.

В 1799 г. Эльснер переезжает в Варшаву, где и остается до конца своей жизни. Вначале он был музыкальным руководителем Национального театра, возглавляемого Войцехом Богуславским. Затем организовал собственное Музыкальное издательство. В 1805 г. он отправляется в Германию и Францию, чтобы установить связь с композиторами Европы. После возвращения в Варшаву

Эльснер получает назначение в Варшавское общество друзей науки.

Свою педагогическую деятельность Эльснер начал в театре, при котором с 1815 г. существовала Драматическо-музыкальная школа. В 1821 г. энергичный композитор всеми силами способствовал организации консерватории, которая просуществовала до ноябрьского восстания 1830 г. После восстания он продолжает преподавать в различных школах, посвящая, однако, большую часть своего времени сочинению музыки.

Творческое наследие Эльснера состоит из ораторий („Муки Господа нашего, Иисуса Христа” и др.), многочисленных молитв и пр. религиозных произведений, опер (в т.ч. „Лешек Белый”, „Король Локетек”), кантат, симфоний, произведений камерной музыки и песен. Выдержанные в классическом стиле его песни богаты польскими ритмами. В либретто опер также преобладает польская тематика. Эльснер известен как автор целого ряда теоретических трудов и статей.

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН
(1770—1827)

Родился в семье заурядного музыканта в Бонне. Пьяница отец, обнаружив у сына талант, начал обучать его игре на фортепиано. Жестоко расправляясь с ним при малейших неудачах, он чуть было не отбил у мальчика вкус к музыке. К счастью, необыкновенно одаренным ребенком вскоре занялись другие боннские музыканты. В 1792 г., после смерти отца, его посылают в Вену, где он учится композиции у Гайдна и Сальери. В этот период ему значительно помогли венские аристократы-меценаты — Вальдштейн, Лихновский, Лобковиц, Эстергази, которым он впоследствии посвящал свои произведения. В 1795 г. Бетховен с триумфом входит в музыкальную жизнь как пианист-виртуоз и композитор. Год спустя он отправляется в Прагу и Берлин. Это было самое далекое путешествие Бетховена, который, до конца своей жизни, никогда больше не покидал Вены.

С 1798 г. у Бетховена появляются признаки ослабления слуха, вскоре перешедшие в полную глухоту. Композитор вынужден был отказаться от публичных выступлений в качестве пианиста и дирижера. Собственные же произведения

он создает, опираясь на музыкальное воображение и высокий уровень музыкальной культуры и знаний.

В 1809 г. Бетховену предложили должность придворного дирижера вестфальского королевства в Касселе, но в это же время австрийский император назначил ему пожизненную пенсию, и Бетховен не покинул Вены. Однако, неприспособленный к жизни и беспомощный в практических делах композитор, несмотря на пенсию, был обречен на жизнь полную материальных трудностей. Моральные страдания, связанные с глухотой, еще более ухудшали состояние его здоровья. Умер он от водянки и был похоронен при большом стечении народа.

Бетховен был человеком бурного темперамента, часто впадавшим в крайности. Свою третью симфонию, названную „Героической”, он вначале посвятил Наполеону Бонапарту, но когда тот объявил себя императором, Бетховен уничтожил посвящение. Он ненавидел тиранию, презирал аристократию за ее чванство и одновременно посвящал свои произведения даже русскому царю. В последние годы жизни глухота сильно отразилась на характере композитора, который становился все более трудным. Сознвая это, Бетховен все больше сторонился людей.

Бетховен является автором одной оперы — „Фиделию”, двух месс, девяти симфоний, нескольких увертюр („Элеонора”, „Эгмонт”, „Кориолан” и др.), пяти фортепианных концертов, одного концерта для скрипки, виолончели и фортепиано, шестнадцати квартетов, шести смычковых трио, смычкового квинтета, септета, квинтета для фортепиано и духовых инструментов, семи фортепианных трио и других камерных произведений, 36 фортепианных сонат, множества иных произведений для фортепиано, а также песен.

Форма произведений Бетховена строго классическая. Вместе с Моцартом и Гайдном он входит в тройку „венских классиков”. Но в более позднем периоде его творчества мы неоднократно встречаем у него отступления от строгой классической формы, как, например, введение хора в финал его Девятой симфонии, мелодичность, гармоничность и вся

инструментальная фактура которой насквозь романтичны, а глубокая творческая изобретательность сочетается с техническим совершенством.

ДАНИЭЛЬ ФРАНСУА ЭСПРИ ОБЕР
(1782—1871)

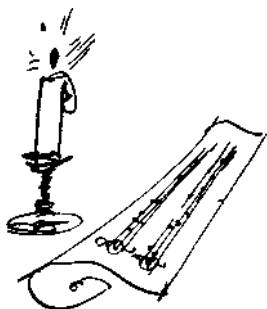
Родился во Франции, в Каэне, в семье торговца произведениями искусства. Отец надеялся, что сын пойдет по его стопам, однако, заметив у сына композиторские склонности, согласился послать его на учебу в Парижскую консерваторию. Обер стал там учеником Керубини. Его первые попытки написать оперы окончились неудачей. Однако позднее опера „Каменщик и слесарь” несколько упрочила его место среди оперных композиторов.

Но настоящий успех пришел к нему с постановкой в 1828 г. оперы „Немая из Портичи”, выдержавшей конкуренцию с современными операми Россини и Мейербера. С этого момента начинается триумфальное шествие Обера. В 1829 г. он стал членом Академии прекрасных искусств, а в 1842 г. был назначен директором Парижской консерватории (когда ушел Керубини). В 1847 г. он был награжден орденом Почетного Легиона, а после восшествия на императорский престол Наполеона III получил звание придворного дирижера.

Свою жизнь Обер почти полностью посвятил композиторской деятельности. Из 48 опер на сцене до сих пор удержались: „Фра-Дьяволо”, „Черное домино”, „Бронзовый конь”. Кроме того, Обер написал концерты для виолончели, скрипичные концерты, романсы и другие концертные произведения, а также несколько смычковых квартетов.

С точки зрения музыкального содержания его произведения превосходят многие произведения Беллини и Доницетти. Столь же мелодичные, они с большей силой подчеркивают драматические моменты.

Поставленная в Брюсселе в 1830 г. опера „Немая из Портичи”, темой которой является восстание итальянцев против испанцев в 1647 г., вызвала патриотическую манифестацию в театре, которая явилась началом восстания Бельгии за свою независимость.

НИККОЛО ПАГАНИНИ
(1782—1840)

Сын итальянского торговца из Генуи. С самого раннего детства обнаружил необыкновенный талант в игре на скрипке, чем воспользовался отец, жестоко эксплуатировавший молодого музыканта. Это вынудило шестнадцатилетнего Паганини бежать из дома и начать зарабатывать на жизнь концертами. В 1804 г. он начинает систематическое изучение музыки и уже год спустя достигает исключительных результатов. Его приглашают в Лукку в качестве придворного скрипача.

С 1808 по 1828 г. он разъезжает с многочисленными гастрольями по Италии, поражая своей игрой публику и весь музыкальный мир. С 1828 г., озаренный славой выдающегося скрипача-виртуоза, он отправляется в турне, давая концерты во всех странах Европы. Виртуозность мастерства Паганини, гениальность его игры наряду с восторгом возбуждали и чувство тревоги. Непросвещенные, ослепленные предрассудками, люди подозревали его в „связях с нечистой силой”.

Гастроли принесли ему огромное состояние, но вместе с тем — подорвали его здоровье. С 1834 г. он осел в своей

вилле — под Луккой, где лечил хронический катар горла. Умер в Ницце.

Композиторское наследие Паганини охватывает три скрипичных концерта, скрипичные сонаты, квартеты, в состав которых входила и гитара (Паганини был и виртуозом-гитаристом), а также ряд произведений для скрипки с аккомпанементом и без него, в т.ч. — 24 каприччио — шедевры скрипичной виртуозности. В его музыке, классической по форме, немало элементов из эпохи раннего романтизма. Наиболее характерная черта его произведений — сочетание в них высокой техники с творческой изобретательностью и логичностью конструкции.

КАРОЛЬ КУРПИНСКИЙ
(1785—1857)

Сын органиста, родился в деревне Влошаковице Познаньского воеводства. Первоначальными музыкальными знаниями обязан отцу. Пятнадцати лет он едет в Галицию, где играет на скрипке в частном оркестре Поляновского, после смерти которого в 1810 г. переезжает в Варшаву.

Вначале Курпинский был дирижером и учителем музыки в Национальном театре. В 1821 г. стал преподавателем теории музыки в организованной Эльснером Варшавской консерватории, где и работал вплоть до ее закрытия.

В период 1827—1840 гг. был директором Варшавской оперы. Всю свою жизнь до глубокой старости он не прекращал творческой деятельности.

Курпинский является, главным образом, оперным композитором. Им было написано 26 опер, в т.ч. „Две избушки”, „Замок в Чорштыне”, „Королева Ядвига”, „Дворец Люцифера”. Кроме того, он писал балеты („Марс и Флора”, „Свадьба в Ойцове”), произведения для оркестра (в т.ч. известный полонез „Здравствуй, король”), песни (наиболее

популярна — „Варшавянка”, написанная в связи с ноябрьским восстанием). В сюжетной основе своих опер Курпиньский, как и Эльснер, обращается к эпизодам из истории Польши.

В широко используемых им ритмах народных танцев Курпиньский нередко цитирует оригинальные, подлинно народные мелодии. В его классическом стиле отчетливо ощущается влияние творчества Моцарта. Как и Эльснер, Курпиньский сыграл большую роль в становлении польской национальной оперы. Его перу принадлежат также учебники и теоретические произведения.

КАРЛ-МАРИА ВЕБЕР
(1786—1826)

Родился в Эйтине (Сев. Германия). Его отцу — директору театра, часто приходилось менять место жительства, поэтому менялись и учителя музыки у Карла. В пятнадцатилетнем возрасте Вебер, к тому времени уже автор многих произведений, в т.ч. трех опер, занял место дирижера в городском театре во Вроцлаве. Во время наполеоновских войн, несмотря на беспокойную, полную забот жизнь, Вебер продолжает свою творческую деятельность. В 1813 г. он

становится директором городского театра в Праге. С 1816 по 1821 гг. Вебер разъезжает с гастролями, выступая в концертах как пианист. Его оперы „Вольный стрелок” и „Эвриант”, поставленные в Берлине и Вене, сразу же после их написания, приносят Веберу мировую славу.

Однако прогрессирующий туберкулез все более подтачивал здоровье композитора. Смерть настигла его в то время, когда он готовил к постановке на лондонской сцене свою последнюю, мастерски написанную оперу „Оберон”.

Кроме опер, Вебер написал два фортепианных концерта, концертштюк для фортепиано, два концерта для кларнета, один — для фагота, две симфонии, целый ряд камерных, фортепианных и вокальных произведений (напр., кантату, посвященную победе Наполеона при Ватерлоо). Однако самое большое значение имеют его оперы, сюжет которых, как правило, основан на немецких легендах („Вольный стрелок”). В музыкальном отношении они тесно связаны с немецкой народной музыкой. Композитор великолепно владел мастерством оркестровки, умело раскрывая с помощью оркестра различные настроения и сценические ситуации.

Являясь одним из творцов немецкой национальной оперы. Вебер оказал большое влияние на следующие поколения композиторов. Его фортепианные произведения, выдержанные в духе немецкого романтизма, также представляют несомненный интерес с точки зрения фортепианной техники.

КАРОЛЬ ЛИПИНСКИЙ **(1790—1861)**

Родился в Радзыне близ Люблина. Первые уроки игры на скрипке получил у своего отца. Благодаря выдающимся способностям, в 1810 г. Липиньский был принят в состав оркестра при Немецком театре во Львове, где вскоре стал концертмейстером, а затем — дирижером.

После трехлетнего изучения музыки в Вене, Липиньский в 1817 г. отправляется в большое турне по Европе. Тут он встретился с серьезным конкурентом — Пикколо Паганини. Липиньский блестяще справился с трудной задачей, и между виртуозами установились дружеские отношения.

В 1839 г. саксонский король-меценат Август II приглашает Липиньского на должность концертмейстера Дрезденского придворного оркестра. На этой должности Липиньский оставался до 1861 г., почти до конца своей жизни.

Липиньский писал свои произведения во время гастрольных поездок, но, главным образом, во время своего пребывания в Дрездене. Им написаны четыре скрипичных концерта (наиболее известный D-dur, так наз. „Военный”), ряд произведений для скрипки-соло (в т.ч. каприччио) и с аккомпанементом, увертюры, оперетты, смычковые трио и др.

Эти произведения, стоящие с точки зрения стиля на рубеже между классицизмом и романтизмом, отличаются виртуозно написанной сольной партией скрипки, технически трудной для исполнителя. Каприччио Липиньского не уступают каприччио Паганини ни с артистической, ни с технической стороны. До сих пор они остаются любимыми произведениями самых выдающихся скрипачей мира. Когда Паганини спросили, кого он считает первым скрипачом в Европе, великий виртуоз с присущим ему юмором ответил: „Этого я не знаю, но второй — это, несомненно, Липиньский”.

Липиньским был также разработан сборник украинских песен.

ДЖАКОМО МЕЙЕРБЕР
(1791—1864)

Сын банкира Беера родился в Берлине. Первую часть своей фамилии он присоединил позже. (Это была фамилия родственника, завещавшего ему свое наследство).

Музыкальные способности Мейербера проявились очень рано. Девяти лет он уже выступал перед публикой в качестве пианиста. Мечтая посвятить себя оперному творчеству, он несколько лет проводит в Вене и в Италии, где добивается постановки своих первых опер.

В 1825 г. Мейербер возвращается в Берлин уже известным оперным композитором. Однако на родине он не сразу нашел признание, а Карл-Мария Вебер дал его творчеству отрицательную оценку, легкомысленно заявив, что Мейербер „стал итальянцем”. Это охладило композитора, и он в течение нескольких лет не писал опер. Переехав в Париж, он в 1831 г. добивается там небывалого успеха своей оперой „Роберт-Дьявол”. Опера „Гугеноты” (1836 г.) становится следующим — моральным и творческим — триумфом композитора. Французский король награждает его орденом Почетного Легиона, а Французская академия избирает его своим почетным членом.

После такого успеха Мейербера прусский король Фридрих Вильгельм III вызвал Мейербера в Берлин, пожаловав ему титул генерал-музик-директора.

Четыре месяца в году Мейербер дирижировал оперными постановками, все остальное время посвящая сочинению опер для Берлина. Его оперы ставились также в Париже и других городах. Однако, несмотря на признание публики и шумный успех, композитору пришлось пережить немало неприятных моментов, связанных с нападками на него таких видных композиторов, как Вагнер, хотя Мейербер, по существу, подготовил почву для его музыкальной деятельности.

Смерть настигла Мейербера в Париже во время его работы над постановкой „Африканки”. Похоронен он был, по его желанию, в Берлине.

На первых операх Мейербера особенно сильно сказалось влияние Россини. Однако, вскоре творческая индивидуальность Мейербера взяла верх. В репертуар оперных театров всего мира вошли его оперы „Роберт-Дьявол”, „Гугеноты”, „Пророк”, „Динора”, „Африканка”. Сентиментально-романтическая мелодия, высокий уровень инструментовки, своеобразное использование различных инструментов, умелое использование голосов — все это сочетается с исключительной ритмической выразительностью. С точки зрения формы, оперы Мейербера отличаются полным использованием всех возможностей этого жанра: состоят из пяти актов, включают в себя балет и ансамбль. Тематика их — от сказки до истории (главный герой „Африканки” — знаменитый путешественник Васко да Гама). Чтобы выделить то или иное место, композитор не останавливается даже перед использованием известных мелодий, как например — протестантского гимна в „Гугенотах” или немецкой народной песни „Воды Рейна” — в кантате „Бог и природа”.

Остальные произведения Мейербера — песни, кантаты, хоровые произведения, марши и танцы, а также фортепианные произведения, не имеют особого значения.

Во время разгула гитлеризма произведения Мейербера в Германии и на оккупированных территориях считались

запрещенными, и его фамилия была вычеркнута из истории музыки. Однако подлинное искусство оказалось сильнее всяческих запретов.

ДЖОАККИНО РОССИНИ
(1792—1868)

Сын валторниста, родился в Пезаро (Италия). Закончил музыкальную школу в Болонье. В 1810 г. выступил как создатель оперы „Вексель на брак”, не получившей, однако, признания. Успех ожидал его три года спустя, когда в Венеции была поставлена его десятая опера „Танкред”, завоевавшая крупнейшие оперные сцены всей Италии. С этих пор успех сопутствовал ему на всех европейских сценах. В 1815 г. он подписывает контракт с импресарио Барбайя, обязуясь за постоянное годовое жалование писать по две оперы в год. До 1823 г. композитор самоотверженно трудится, чтобы выполнить условия этого контракта. В это же время он совершил гастрольную поездку в Вену, где ему был оказан восторженный прием.

Ненадолго задержавшись в Венеции, успев там, однако, написать для местного театра оперу „Семирамида”, Россини отправляется в Лондон, где пользуется огромным успехом как профессор композиции и дирижер, а затем — в Париж. В Париже он становится директором Итальянской оперы, но вскоре его увольняют с этой должности. Однако, учитывая его заслуги как одного из крупнейших композиторов этой эпохи, для него создают фиктивную должность главного интенданта королевской музыки, а затем — главного инспектора пения во Франции.

По случаю коронации Карла X в 1825 г., Россини написал оперу „Поездка в Реймс”. За этот период на сценах были поставлены его оперы: „Осада Коринфа”, „Моисей” и, наконец, „Вильгельм Телль”. Закончив в 1829 г. работу над „Вильгельмом Теллей”, Россини уже до самой своей смерти не написал больше ни одной оперы. Все его композиторское творчество этого времени ограничилось „Stabat Mater”, несколькими камерными и хоровыми произведениями и песнями. Это, пожалуй, единственный случай в истории музыки, когда композитор сам сознательно прерывает свой творческий труд.

Временами он еще дирижировал, но, в основном, наслаждался славой заслуженного музыканта-композитора и занимался... кухней. Большой гурман, он любил вкусные блюда и умел их приготовить, без конца выдумывая все новые варианты. Некоторое время он был совладельцем Парижского оперного театра. С 1836 г. жил в Италии, главным образом, в Болонье, однако спустя 19 лет, вновь возвратился в Париж, уже не покидая его до конца своей жизни.

Когда было решено еще при жизни Россини воздвигнуть на его родине в Пезаро памятник стоимостью в два миллиона лир, композитор не согласился, возразив: „Дайте мне эти деньги, и я ежедневно в течение двух лет буду стоять по два часа на цоколе в любой позе”.

В творческое наследие Россини входят 37 опер („Севильский цирюльник”, „Сорока-воровка”, „Итальянка в Алжире”, „Золушка”, „Вильгельм Телль” и др.), „Stabat Mater”, 15 кантат, многочисленные хоровые произведения,

песни, камерные произведения (гл. образом — квартеты для духовых инструментов). Его музыка выдержана в стиле позднего классицизма и в традициях итальянской музыки. Она отличается необычайной темпераментностью, выдающейся мелодической изобретательностью, легкостью, блестящим использованием всех оттенков инструментов и исполнительских голосов (в т.ч. не встречавшегося до него колоратурного меццо-сопрано), богатым аккомпанементом, самостоятельной трактовкой оркестровых партий, умелой характеристикой сценических ситуаций. Все эти достоинства выдвигают Россини, наряду с Моцартом и Вагнером, в первые ряды величайших оперных композиторов.

ФРАНЦ ШУБЕРТ
(1797—1828)

Сын учителя, родившийся в предместье Вены, в Лихтентале. С одиннадцати лет он участвует в императорском хоре. Его выдающиеся способности были замечены крупнейшими венскими музыкантами и композиторами.

Сальери занялся его образованием в области теории и игры на фортепиано.

Но отец предназначил Шуберту карьеру учителя и поэтому, как только Францу исполнилось 17 лет, сделал его своим помощником. Так как профессия учителя освобождала от военной службы, а Францу вовсе не хотелось служить в королевской армии, он уступил требованиям отца.

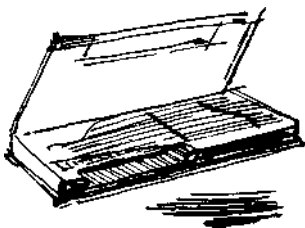
Когда Шуберт, наконец, окончательно решил посвятить себя музыке, отец выгнал его из дому. Он не был допущен даже к ложу умирающей матери. Однако Шуберт остался верен своему решению и продолжал заниматься исключительно композиторским трудом. Не имея твердого заработка, Шуберт постоянно испытывал нужду и лишения. Будучи человеком болезненно скромным, он не дождался при жизни заслуженной славы и признания. Он поддерживал отношения лишь с небольшим кругом своих друзей, которые, в свою очередь, всячески стремились пропагандировать произведения одаренного композитора. В Вене были известны так наз. „шубертиады” — вечера, на которых Шуберт и друзья композитора исполняли его произведения.

1827 год принес Шуберту большой успех. Другим удалось организовать концерт, посвященный его произведениям. Это был единственный концерт в жизни композитора. Он принес довольно большой доход и весьма лестные для Шуберта рецензии. Но признание пришло слишком поздно. В следующем году композитора уже не было в живых. Шуберт в течение всей своей жизни ни разу не был за границей и из Вены выезжал всего лишь несколько раз: один раз — в Горную Австрию, другой — в Штирию, и дважды — в резиденцию мецената Эстергази, где летом выступал перед знаменитыми любителями музыки.

Шуберт оставил богатое творческое наследие. Он написал девять симфоний (одна из них пропала, другая — наиболее популярная, не была закончена композитором), оперы, сценические музыкальные произведения (в частности, музыку к драме „Розамунда”), мессы, кантаты, многочисленные квартеты и др. камерные произведения, хоровые произведения и, прежде всего, песни. Шубертом,

выдающимся мастером песни, написано около 600 песен, причем каждая из них имеет свой, только ей присущий характер и облик. Для создания определенного настроения и характера композитор прибегает к специфическому аккомпанементу, как например, лошадиный топот в песне „Лесной царь” или шум ручейка — в „Форе́ли”. Некоторые из них, близкие по своему содержанию, он объединял в циклы — „Прекрасная мельничиха”, „Лебединая песнь”, „Зимний путь”.

„Нет ни одной песни Шуберта, — сказал Брамс, — от которой нельзя было бы чему-нибудь научиться”. Значительная часть произведений Шуберта была обнаружена лишь много лет спустя после смерти композитора, который при жизни не заботился о своих произведениях и ничего не предпринимал ни для их публичного исполнения, ни для издания.

ГАЭТАНО ДОНИЦЕТТИ
(1797—1848)

Родился в Бергамо (Италия). Вначале решил посвятить свою жизнь военной карьере, но любовь к музыке привела его в Болонскую консерваторию, окончив которую он стал композитором-профессионалом. Занимаясь почти исключительно духовной музыкой, он вскоре, однако, приходит к выводу, что подлинным его призванием является опера, и с 1818 г. полностью посвящает себя созданию оперной музыки.

Будучи одновременно и дирижером, Доницетти принимает приглашения различных театров Венеции, Неаполя, Флоренции и Милана. В период 1836—1839 он преподает контрапункт в Неаполитанской консерватории. Однако, его все больше начинает привлекать Париж, который он решил покорить своим талантом. Мечта композитора осуществилась: его оперы „Фаворитка” и „Дочь полка” были приняты там с энтузиазмом. Поставив в Венском оперном театре „Линду ди Шамуни”, он остается в Вене на два года в качестве придворного капельмейстера.

Начались дальнейшие турне — Неаполь, Париж... Но тут композитора постигло несчастье: появились признаки

неизлечимой психической болезни. Недолго пробыв в больнице для душевнобольных под Парижем, он возвращается в свой родной город, где вскоре умирает.

Доницетти оставил в своем творческом наследии около семидесяти опер, из которых до наших дней удержались на оперных сценах: „Дон Паскуале”, „Лючия ди Ламермур”, „Любовный напиток”, „Дочь полка”. Их своеобразие — в необычайной легкости, исключительной мелодичности, а также в убедительности музыкальной характеристики драматических моментов. Фрагменты опер Доницетти разлетелись по всей Европе, а некоторые были приняты (с небольшими изменениями) как патриотические польские песни: „Марш Мерославского” и „Марш Соколов”, или как русская песня „Укажи мне такую обитель”.

ВИНЧЕНЦО БЕЛЛИНИ
(1801—1835)

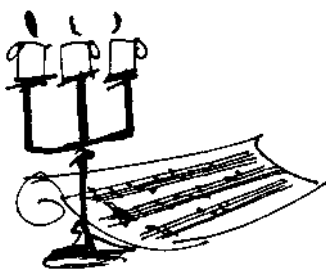
Родом из Катании (Сицилия). Композицию изучал в Неаполитанской консерватории. Вначале занимался только

инструментальной и религиозной музыкой. Еще в консерватории Беллини обратил на себя внимание своими способностями в сочинении оперной музыки. Вскоре он начинает писать оперы, открывшие перед ним сцену миланского оперного театра „Ла Скала”.

Оставаясь до 1833 г. в Италии, он пишет оперы для театров различных итальянских городов. Успеху этих постановок способствовал и тот факт, что главные роли в его операх исполнялись самыми выдающимися европейскими певцами того времени. Кроме того, Беллини умел принимать к сведению даже самую резкую критику и делать из нее соответствующие выводы.

В 1833 г. Беллини был восторженно принят в Париже, а затем — в Лондоне. Год спустя он окончательно поселился в Париже, где и оставался до конца своей жизни, обеспечивая своими операми репертуар парижского театра Итальянской оперы. За свою недолгую жизнь Беллини успел написать около двадцати опер, из которых в репертуаре современного оперного театра сохранились — „Сомнамбула”, „Норма”, „Пуритане”. Они написаны в духе итальянских опер начала XIX в., очень мелодичны, но при сравнении с операми Россини или Доницетти их окраска скромнее, а музыкальная характеристика драматических положений кажется нам сегодня слишком наивной.

Творчество Беллини оказало большое влияние на молодого Вагнера. Им восторгался также Шопен, который хотел, чтобы его похоронили рядом с Беллини.

ГУСТАВ АЛЬБЕРТ ЛОРТЦИНГ
(1801—1851)

Родился в Берлине. Его родители-актеры часто переезжали вместе с сыном из города в город. Маленький Альберт имел возможность непосредственно познакомиться с театром и оркестром. Несмотря на отсутствие музыкального образования, достигнув совершеннолетия, он начал выступать в качестве актера и певца на сценах различных городов Германии. В это же время он пробует свои силы в сочинении опер. Благодаря композиторским успехам, в 1833 г. Лортцинг получил должность дирижера в Лейпциге. Однако ему не удалось наладить отношения с оркестром, и он вынужден был отказаться от этой должности.

В 1848 г. Венский оперный театр, где он в дальнейшем выступал как дирижер, был ликвидирован. Пробыв недолго в Лейпциге, Лортцинг переезжает в Берлин. Но и тут работа во вновь открытом театре им. Фридриха Вильгельма не принесла ему удовлетворения, так как уровень оркестра был крайне низким.

В этот период он создает свои самые лучшие произведения. Однако, постоянная борьба за средства

существования и лишения подорвали здоровье композитора, он умер в крайней нужде.

Лортцинг — один из выдающихся представителей немецкой комической оперы эпохи романтизма. Его произведения, особенно опера „Царь и плотник” (в основе либретто — история пребывания Петра I в Голландии), „Два стрельца”, „Охотник и русалка” (Ундина) и др. отличаются легкостью, чувством юмора, большой мелодичностью. Все они выдержаны в духе и характере немецкой народной музыки. В либретто этих опер, зачастую написанных самим композитором, как и у Вебера, широко использованы народные легенды и предания. Мастерски подчеркнут композитором в его музыке комизм ситуаций и контрастность настроений героев.

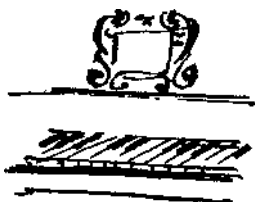
ГЕКТОР БЕРЛИОЗ
(1803—1869)

Родился в Бургундии (район Франции). По настоянию отца-врача начал изучать в Париже медицину. Но одновременно с этим поступил в консерваторию, что вскоре

привело к конфликту с семьей. В конце концов Берлиоз решает полностью посвятить себя музыке. В 1830 г. ему присуждают Римскую премию. К этому времени он начинает усиленно писать музыку, одновременно занимаясь и музыкальной критикой. Резкие критические замечания, высказываемые им в статьях и рецензиях, не раз мешали ему в его музыкальной карьере. С 1840 г. он начинает свое турне по Европе, выступая как дирижер с концертами, на которых исполнялись его произведения. Во время гастролей он побывал в Германии, Австрии и дал несколько концертов в России. С 1852 г. Берлиоз, поселившись в Париже, занимает должность библиотекаря Парижской консерватории. В 1856 г. ему присваивают звание члена Французской академии.

Берлиоз стал создателем нового музыкального жанра — симфонической поэмы, которая с этого времени сделалась очень популярной среди композиторов XIX века. Кроме того, им первым была создана увертюра как самостоятельное произведение, не связанное ни с оперой, ни с ораторией. В его творческое наследие входят: „Фантастическая симфония”, симфонические поэмы (в т.ч. „Ромео и Джульетта”, „Гарольд в Италии”), кантата „Осуждение Фауста” (с знаменитым „Маршем Ракоци”), оперы (в т.ч. „Троянцы”) и др. вокальные и инструментальные произведения. Сохраняя классическую мелодию, композитор пользуется всеми техническими завоеваниями эпохи романтизма. Программная музыка ему особенно близка, хотя многие из его произведений и написаны в классической форме, столь характерной для непрограммной музыки.

Музыка Берлиоза отличается великолепной инструментовкой. Не случайно его принято считать, наряду с Николаем Римским-Корсаковым и Рихардом Штраусом, крупнейшим мастером инструментовки.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА
(1804—1857)

Родился в селе Новоспасском Смоленской губернии, в семье помещика. Выдающиеся музыкальные способности пианиста и композитора проявились у Глинки во время его учебы в пансионе при Главном педагогическом институте в Петербурге. Окончив пансион, Глинка выезжает для поправки здоровья, сначала в деревню, а потом на Кавказ, где его особенно заинтересовала местная народная музыка, оказавшая впоследствии влияние на гармонию его произведений. Свое музыкальное образование Глинка совершенствовал в Италии и в Берлине. Именно там он принял решение создать подлинно русскую музыку. Пробыв несколько лет за границей, Глинка в 1834 году вернулся на родину, в Россию, будучи к этому времени автором уже целого ряда музыкальных произведений. Он тут же приступил к осуществлению своего замысла — созданию русской национальной оперы. Первая из них „Иван Сусанин”, переименованная под давлением цензуры в „Жизнь за царя”, была поставлена в 1836 г., а следующая — „Руслан и

Людмила” — в 1842 г. В это же время ему было присвоено звание царского придворного капельмейстера.

Творческим успехам композитора отнюдь не сопутствовали успехи в личной жизни. Неудачное супружество принесло ему много огорчений и неприятностей, пока не закончилось разводом. Последний период своей жизни Глинка вновь проводит в путешествиях — Испания, Франция, Польша... Умер он за границей, в Берлине.

Кроме двух упомянутых выше опер, Глинка создал ряд произведений для оркестра, в т.ч. две увертюры, гениальную фантазию „Камаринская”, камерные и фортепианные произведения, песни и романсы. Светлый, жизнеутверждающий характер, стройность форм, красота рельефных и выразительных мелодий, красочность и тонкость гармонии и инструментовки — ценнейшие качества музыки Глинки.

Первым среди русских композиторов Глинка создает свои произведения на основе русской народной музыки. И не случайно именно Глинку считают творцом национальной русской школы в истории музыки. Его творчество оказало влияние на всех русских композиторов первой половины XIX в.

ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ
(1809—1847)

Сын гамбургского банкира, с самого детства проявлял незаурядные музыкальные способности. Когда ему было 15 лет, в доме Мендельсонов в Берлине исполнялись его первые сценические произведения. Семнадцати лет он написал музыку к комедии Шекспира „Сон в летнюю ночь”. Одновременно с занятиями в области композиции и фортепианной игры, он изучал в Берлинском университете филологию.

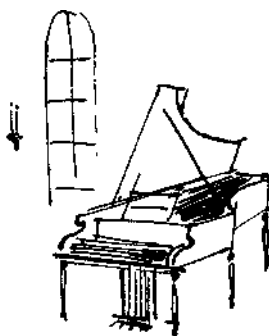
Закончив университет, Мендельсон отправляется в гастрольную поездку по Европе, дирижируя оркестрами, исполнявшими его произведения. В 1833 году его приглашают в Дюссельдорф на должность дирижера и музыкального директора оперного театра. В 1835 г. он переезжает на подобную же работу в Лейпциг. Ему обязаны своей славой известные „Гевандхаузские” концерты. Благодаря ему в Лейпциге открывается консерватория. Прослышав о выдающихся организаторских способностях композитора, прусский король Фридрих Вильгельм IV поручил ему ответственную миссию — поднять до европейского уровня

Берлинскую консерваторию. Работая в Берлине, Мендельсон не порывает своей связи с Лейпцигом, часто навещая его и активно участвуя в развитии музыкальной жизни этого города до самой своей смерти.

Творческое наследие Мендельсона состоит из двух ораторий, кантат, музыки к сценическим произведениям (в т.ч. „Сон в летнюю ночь”), пяти симфоний (наиболее известны из них две — „Итальянская” и „Шотландская”), одиннадцати симфоний для смычкового оркестра, увертюр (в т.ч. „Гебриды”), двух скрипичных концертов, двух — фортепианных, многочисленных песен и камерных, а также фортепианных произведений (среди них — „Песня без слов”).

Мендельсон — типичный представитель немецкого романтизма в музыке. Особая мелодичность и сентиментальность — отличительная черта всех его музыкальных произведений, необычайно ясных и простых по своей форме.

Мендельсон разыскал многие произведения Иоганна Себастьяна Баха, напомнил о них всему музыкальному миру, добившись их исполнения и опубликования с помощью „Общества Баха”. В этом, несомненно, огромная заслуга Мендельсона.

ФРИДЕРИК ШОПЕН
(1810—1849)

Родился в Желязовой Воле, под Варшавой. В 1810 г. отец, получив назначение на должность преподавателя одного из варшавских лицеев, переезжает вместе со всей семьей в столицу Польши. Здесь и проходит ранняя юность Фридерика. Играть на фортепиано Шопен начинает с семи лет. А одиннадцатилетним подростком он уже пробует сочинять музыку. Окончив в 1826 г. лицей, юноша поступает в консерваторию. Его учитель по композиции — Юзеф Эльснер, после одного года обучения Шопена дает ему весьма лестную характеристику, а еще два года спустя — пишет: „Необычайное дарование, музыкальный гений”. В этот период Шопен часто выступает как пианист, а каждые каникулы проводит в путешествиях — сначала по редкой Польше, а в дальнейшем — также и за границей (Берлин, Вена).

Окончив в 1830 г. консерваторию, Шопен отправляется в далекое путешествие — через Вену в Париж. В Вене, узнав о вспыхнувшем в это время в Польше так называемом „ноябрьском” восстании, он решает вернуться на родину и принять непосредственное участие в событиях. Но друзья

отговорили его, и Шопену уже никогда не суждено было увидеть родную Польшу.

В Париже он сталкивается с многочисленными представителями польской эмиграции. Со многими из них, и прежде всего с Адамом Мицкевичем, у него установились близкие, дружеские отношения. В Париже Шопен встречается с выдающимися представителями музыкального мира — с Листом, Шуманом, Мендельсоном. Тем временем растет слава Шопена как пианиста, композитора и педагога. В одной из своих статей о музыке Шуман назвал его новым гением.

Отличавшийся с детства слабым здоровьем, Шопен серьезно заболевает. Прогрессирующий туберкулез постепенно подтачивает его организм, отнимая у композитора силы, мешая ему работать. Турне по Англии и Шотландии способствовали распространению его славы в Европе, но одновременно привели к дальнейшему развитию тяжелой болезни.

Вернувшись в 1849 г. в Париж, Шопен умирает. Тело его похоронено на кладбище Пер-Лашез, а сердце великого композитора замуровано в одной из стен костела св.Креста в Варшаве.

Шопен выехал из Польши до начала ноябрьского восстания и только поэтому не стал его активным участником, ибо всеми своими чувствами он был близок этому движению за освобождение Польши от гнета русского царского самодержавия. В Париже он близко сошелся с передовыми кругами польской эмиграции. Находясь под их сильным влиянием. Шопен отказался принять весьма выгодную для него должность придворного пианиста в Петербурге, предложенную ему в 1837 г.

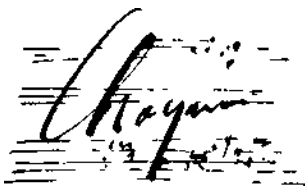
В творческое наследие Шопена входят два фортепианные концерта, несколько других произведений для фортепиано с оркестром, песни и немногочисленные камерные произведения. Остальное — это почти исключительно фортепианные композиции: три сонаты (одна из них — с знаменитым „Траурным маршем”), полонезы, прелюдии, мазурки, этюды, баллады, рондо, скерцо и ряд мелких произведений. Шопен прекрасно знал свои

возможности и поэтому совершенно сознательно ограничивался фортепианной музыкой, мастерски используя колористические возможности этого инструмента. Музыкальный этюд впервые в истории музыки из учебного упражнения вырастает у него до самостоятельного концертного произведения. О немеркнущей, вечной свежести музыки Шопена свидетельствует и тот факт, что она до сих пор предоставляет своим исполнителям все новые и новые возможности интерпретации.

Романтические по стилю, его произведения отличаются богатой гармонией, которая несколько десятков лет спустя в новаторских произведениях Скрябина и Шимановского удивляла и поражала своей смелостью.

Финал сонаты b-moll далек от общепринятой в то время тональной системы и представляет уникальное явление в музыке XIX века. Не меньшее значение имеет и тот факт, что музыка Шопена, оставаясь европейской музыкой высшего класса, проникнута духом польской народной музыки. Это оказало влияние также и на других композиторов, как, например, Грига, разбудив у них интерес к музыке своего народа.

Крупнейший польский композитор занял почетное место в истории всемирной музыки.

РОБЕРТ ШУМАН
(1810—1856)

Родился в Цвикау (Саксония), в семье книгоиздателя. По настоянию родителей он начал изучать в Лейпцигском университете юриспруденцию, но вскоре бросил ее и занялся фортепианной игрой и теорией композиции. Поставив перед собой задачу стать пианистом-виртуозом, он прибегал к таким экспериментам, которые привели в конце концов к поражению нервов его правой руки. Это навсегда лишило Шумана возможности выступать в качестве виртуоза-исполнителя.

Тогда Шуман посвящает всю свою жизнь исключительно музыкальному творчеству. Его первые произведения были опубликованы в 1831 г. Спустя три года, вместе с несколькими друзьями он начинает издавать журнал „Музыкальные новости”. В течение четырех лет он был редактором журнала и печатал в нем свои рецензии и критические статьи.

В 1840 г. он женится на дочери своего бывшего учителя музыки Кларе Вик — выдающейся пианистке. Когда в 1843 г. Мендельсон организовал в Лейпциге консерваторию,

Шуман взял на себя преподавание нескольких теоретических предметов. Однако уже год спустя он расстается с педагогической деятельностью и сопровождает свою жену во время ее гастрольной поездки в Россию. После возвращения композитор поселился в Дрездене. В это время Шуман много пишет, создавая свои самые выдающиеся симфонические и вокальные произведения, а кроме того, — организовав в Дрездене Певческое общество, дирижирует хорами.

Все это, однако, не мешало Шуману продолжать заниматься музыкальной публицистикой и критикой.

В 1850 г. его приглашают в Дюссельдорф на должность музыкального директора. Необычайно насыщенный образ жизни, требующий непрерывной активности и энергии, привели к обострению психического заболевания. Несколько раз Шуману приходилось прерывать свое творчество для лечения болезни. Однако недомогания вновь и вновь повторялись, и в 1853 г. ему пришлось подать в отставку. В следующем году он попытался покончить жизнь самоубийством, бросившись в Рейн. Его спасли и поместили в психиатрическую больницу в Энденихе, где три года спустя он умер в состоянии полного психического расстройства.

Творчество Шумана очень богато и разнообразно. Первое место в нем принадлежит фортепианным произведениям, написанным композитором, который так и не стал виртуозом-пианистом. Это — концерт, концертштюк, сонаты, фантазии, циклы мелких произведений таких, как „Альбом для юношества”, „Детские сцены”, „Бабочки” и много других. Независимо от степени своей трудности, они написаны с прекрасным знанием инструмента. Другие его произведения — это опера „Геновева”, кантаты, сценическая музыка, четыре симфонии, увертюры и другие, более мелкие симфонические произведения, концерты для виолончели, скрипки, много камерных произведений и, наконец, песни, объединенные в циклы „Любовь поэта”, „Любовь и жизнь женщины”.

Шуман является представителем романтического стиля в период полного расцвета этого направления.

Статьи и другие публицистические работы составляют два тома его произведений. Являясь примером неисчерпаемой энергии, необычайного жизнелюбия, Шуман умел сочетать свое композиторское творчество с публицистикой, дирижерской и организаторской деятельностью. У него хватало времени и энергии для поиска старинных, давно забытых музыкальных произведений и на оживленную связь со своими современниками, дружбу с величайшими музыкантами этой эпохи — Мендельсоном и Шопеном. Вопросы политики также не были чужды Шуману — стороннику борьбы за независимость Польши.

Клара Шуман, пережив на целых сорок лет своего супруга, продолжала давать концерты по всей Европе, широко популяризируя музыку своего мужа.

АМБРУАЗ ТОМА
(1811—1896)

Родился в Метце. Получил образование в Парижской консерватории, где в 1832 г. был награжден Римской премией. Окончив консерваторию, он дебютировал как оперный

композитор. Однако его первые произведения не получили признания.

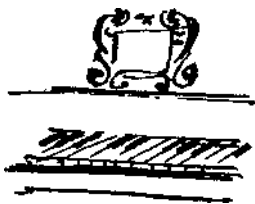
Слава пришла к композитору, когда ему было уже 28 лет. Да и тогда лишь немногие оперы Тома пользовались успехом у публики. Подлинным триумфом композитора стала его опера „Миньон”, поставленная в Париже в 1860 г.

Когда в 1871 г. умер директор Парижской консерватории Даниель Обер, на его место был назначен Тома, оставшийся на этой должности до конца своей жизни.

Тома является автором реквиема, мессы, смычкового квинтета и квартета, фантазии для фортепиано с оркестром, фортепианных пьес. Но больше всего он известен как оперный композитор. В репертуаре оперных театров до сих пор удержались лишь две его оперы — „Миньон” и „Гамлет”. Из остальных, как например, „Раймонд”, — широко известны отдельные фрагменты.

Для его музыки, насквозь романтической, характерна виртуозная трактовка вокальных партий, большая мелодичность и интересная инструментовка. Музыка Тома не так темпераментна, как итальянская, и более сентиментальна. Скептики говорили: „Есть музыка хорошая, музыка плохая и музыка Тома”. Во всяком случае нельзя не признать, что она, несомненно, разнообразила оперный репертуар середины XIX века.

Тома никогда не посещал свои оперные спектакли, опасаясь столкновений с публикой, не всегда с восторгом принимавшей его оперы. Эту привычку он сохранил даже в тот период, когда его оперы шли с неизменным успехом.

ФЕРЕНЦ ЛИСТ
(1811—1886)

Венгр, сын музыканта из оркестра Эстергази. Девяти лет он уже выступал с концертами как пианист. Музыкальное образование по классу фортепиано Лист получил в Вене у педагога, пользовавшегося мировой славой — К.Черни. Композиции его обучал Сальери. В 1823 г. семья Листа переехала в Париж, чтобы дать ему возможность учиться и Парижской консерватории. Однако, как иностранцу, ему отказали в приеме. Тогда Лист начинает брать частные уроки композиции. В игре на фортепиано он самостоятельно добивается столь великолепных результатов, что после смерти отца, уже может содержать себя и мать на гонорары за концерты. Большое влияние на его технику оказало знакомство с Паганини, а в области композиции решающую роль сыграло творчество Берлиоза. В Париже Лист близко сошелся с Шопеном и Вагнером.

До 1839 г. он находился в Швейцарии и Италии. С 1839—1847 г. Лист непрерывно разъезжает с гастролями. Встречаясь с крупнейшими исполнителями своего времени, пианистами-виртуозами, Лист превосходит всех своих соперников и завоевывает славу самого гениального пианиста

всех времен. Лист впервые вводит новую форму концертов — „рециталей”, с самого начала и до конца заполненных игрой одного исполнителя.

В 1847 г., благодаря протекции княгини Витгенштейн, он становится придворным дирижером в Веймаре, где остается до 1861 г. В это время он сочиняет музыку, дирижирует оркестром, пишет музыкальные рецензии и статьи, принимая активное участие в музыкальной жизни города. Из маленького, сонного городка Веймар превращается в центр музыкальной культуры, где зазвучали шедевры не только старых мастеров, но и недавно созданные музыкальные произведения (особенно Вагнера), и где выступали крупнейшие солисты Европы.

Однако интриги заставили Листа покинуть Веймар. Он направляется в Рим и там принимает духовный сан аббата. В это время он пишет почти исключительно произведения религиозной музыки.

В 1870 г. Лист возобновил свои отношения с веймарским двором, и с этих пор проводит каждую зиму в Риме, а лето — в Веймаре. Он побывал также в Будапеште, где ему было присвоено звание президента Музыкальной академии. Путешествовать он продолжает до конца своей жизни. Смерть застала его в Бейрёйте.

Лист был убежденным демократом, что неоднократно вызывало недовольство привилегированных кругов. Однажды, находясь в Петербурге, он выступал перед царем. Во время игры пианиста царь вступил в громкий разговор со своим соседом. Лист прервал игру. За это он был выслан из России.

Творчество Листа очень богато: тринадцать симфонических поэм (в т.ч. „Прелюдии” и „Мазепа”), две огромные программные симфонии с хорами — „Фауст” и „Данте”, ряд более мелких произведений для оркестра, три фортепианных концерта, другие произведения для фортепиано с оркестром (в т.ч. „Венгерская фантазия”), венгерские рапсодии, фортепианная соната, многочисленные более мелкие фортепианные произведения, песни, а также множество транскрипций фортепианных произведений других

композиторов. По своему стилю музыка Листа относится к эпохе позднего романтизма, инструментовка ее остроумна и эффектна. В своих фортепианных произведениях, как оригинальных, так и транскрибированных, композитор решает сложные вопросы фортепианной техники, мастерски используя колористические возможности каждого инструмента.

Лист является последовательным сторонником программной музыки, стремящимся передать музыкальными средствами не только литературное содержание; но и целые картины (напр. „Битва с гуннами” по картине Каульбаха).

ФРИДРИХ ФЛОТОВ **(1812—1883)**

Сын меклембургского помещика. Композиторское образование получил в Парижской консерватории у известного чешского композитора Антонина Рейхи. В Париже он встретился с известными композиторами своего времени — Буальдьё (автором опер „Багдадский Калиф” и „Белая лама”) и Обером, получив от них немало практических профессиональных советов. Французская музыкальная среда настолько была ему близка, что он на долгие годы остается в Париже, где начинают ставить его оперы.

В 1856 г. меклембургско-шверинский князь Фридрих Франц II приглашает его на должность придворного музыкального интенданта, которую он занимал вплоть до 1863 г. Умер Флотов в Дармштадте.

Флотов писал, главным образом, оперы, из которых „Марфа” и „Алессандро Страделла” удерживаются до сих пор почти на всех оперных сценах мира.

Примерно половина его опер написана на французские либретто. Но независимо от этого, каждая из них, и даже те, что были написаны для немецкого оперного театра, носят черты французской музыки. В них преобладает певучесть, отсутствие технических эффектов, умеренная гармония и присущая этому периоду романтизма сентиментальность.

Кроме опер, Флотов писал также увертюры, музыку для сценических произведений, камерные и вокальные произведения. Однако они не занимают существенного места в его творчестве.

РИХАРД ВАГНЕР
(1813—1883)

Сын полицейского чиновника, родился в Лейпциге. Школьные годы провел в родном городе, где окончил университет и получил музыкальное образование. С 1833 г. он

выступает в качестве дирижера в Вюрцбурге, Магдебурге, Риге и других городах. В 1839 г., побывав в Лондоне, он отправился в Париж, где провел три года, не имея никаких постоянных источников дохода и не добившись творческих успехов.

В 1842 г. он переезжает в Дрезден. Благодаря успеху своих опер „Риенци” и „Летучий голландец”, он получает там место придворного дирижера саксонского короля.

В эти годы он написал свои самые выдающиеся оперы.

Кроме музыкального творчества, Вагнер занимался также публицистикой. Он принимает активное участие в революции 1848 г. После ее поражения ему приходится выехать в Швейцарию. Здесь, в Цюрихе, он создает новые блестящие оперные произведения и пишет критические труды на тему о новом искусстве.

Несмотря на то, что Вагнеру запретили въезд в Германию, его произведения продолжали там исполняться, причем зачастую такими мастерами дирижерской палочки, как Бюлов и Лист. Сам Вагнер дирижировал в Лондоне, в Париже (где снова не имел успеха) и в других европейских городах. Между тем, его творчество совершенно нового типа привлекает к себе внимание и вызывает бурные дискуссии в музыкальных кругах всего мира.

В 1861 г. Вагнер, воспользовавшись амнистией, возвращается в Германию, но лишь три года спустя покровительство короля Баварии Леопольда II дает ему возможность заняться исключительно музыкальным творчеством.

Приехав в Мюнхен, он встречается там с дочерью Листа — Козимой Бюлов и вскоре женится на ней. В 1871 г. Вагнер с семьей переезжает в Байрёйт. Вскоре он выступает с инициативой постройки в этом городе большого оперного театра, на сцене которого могли бы идти немецкие оперы. В 1876 г. строительство оперного театра было закончено. На открытии театра была исполнена оперная тетралогия „Кольцо Нибелунгов”.

В период расцвета своей славы Вагнер не прекращает гастрольных поездок по Европе. В 1883 г. он посетил Италию.

Умер он в Венеции во время приступа астмы. Похоронен в Байрёйте.

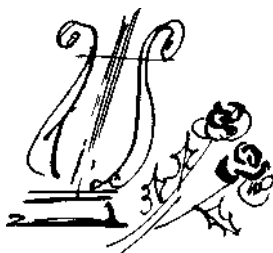
В творчестве Вагнера ведущее место вначале занимают оперы, а со временем музыкальные драмы: „Тангейзер”, „Лоэнгрин”, „Летучий голландец”, цикл опер „Кольцо Нибелунгов” („Золото Рейна”, „Валькирия”, „Зигфрид”, „Закат богов”), „Нюрнбергские мейстерзингеры”, „Тристан и Изольда” и религиозная мистерия „Парсифаль”. В своей начальной стадии музыкальное творчество Вагнера вполне умещалось в рамках романтизма. Однако со временем он вырабатывает свой собственный стиль. В более поздний период своего творчества он широко применяет систему „лейтмотивов” — для характеристики какого-либо образа или явления. Вагнер считает своей целью объединить три вида искусства: музыку, поэзию и театр. Поэтому зачастую мелодия у него отступает на второй план, чтобы выделить текст, им же самим написанный. Таким образом, музыка Вагнера отходит от прежней формы, и ее нельзя (за исключением чисто инструментальных фрагментов) рассматривать в отрыве от текста.

В области гармонии Вагнер значительно перерос рамки эпохи романтизма. Он стал создателем совершенно новых созвучий. Примером может служить не встречавшийся до этого „тристановский аккорд”, впервые использованный композитором во вступлении к „Тристану и Изольде”. Тяжелая инструментовка с преобладанием медных инструментов и одновременно — мастерское использование оттенков звука характерны для творчества Вагнера. В основу либретто его опер положены древненемецкие легенды, что позволяет считать его наиболее немецким, по своему духу, композитором.

Из инструментальных произведений Вагнера следует упомянуть симфонию, несколько увертюр („Фауст”, „Полония”, в которой ощущаются польские национальные темы), „Императорский марш”, написанный в связи с образованием в 1871 г. Германской империи, и ряд других произведений.

Одновременно с чисто музыкальными занятиями, Вагнер занимался литературной и публицистической деятельностью. Он был автором всех либретто для своих опер и музыкальных драм. Эти либретто написаны на высоком литературном уровне. Книги Вагнера посвящены исключительно вопросам музыки: „О дирижировании”, „Бетховен”, „О предназначении оперы”. Названия проникнутых полемическим запалом статей говорят сами за себя: „Произведение искусства будущего”, „Опера и драма”, „Проект организации немецкого национального театра”, „Искусство и революция”.

После смерти Вагнера идея объединения искусств время от времени находит своих последователей, предпринимающих более или менее удачные попытки в этом направлении.

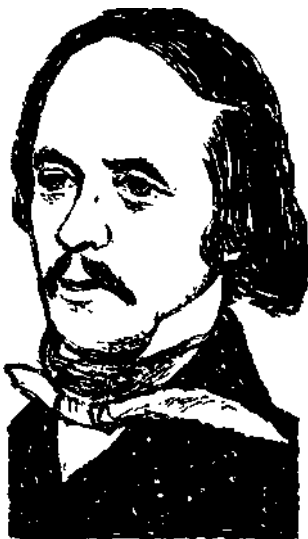
ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ
(1813—1901)

Сын трактирщика из североитальянской деревушки Ронколе. Пытался попасть в Миланскую консерваторию, куда не был принят под предлогом отсутствия музыкальных способностей. Не падая духом, Верди берет частные уроки у одного из учителей оперного театра Ла Скала. Его первые попытки создания музыкального произведения оказались неудачными. Лишь написанная в 1842 г. опера „Навуходоносор” обеспечила ему место в музыкальном мире. С этого времени он начинает получать заказы от различных оперных театров Европы, вплоть до Каирского оперного театра — по случаю открытия Суэцкого канала. Тогда-то им и была написана „Аида”.

Вся жизнь Верди была заполнена музыкальным творчеством. Однако это не мешало ему принимать активное участие в политической жизни. Много сил и энергии отдавал он делу объединения Италии. В 1872 г. Верди становится сенатором. В 1897 г. он обосновал в Милане Дом для престарелых музыкантов. Умер в Милане, похоронен был в своем имении Буссето.

Верди написал 28 опер, среди которых мировое признание получили прежде всего „Риголетто”, „Трубадур”, „Травиата”, „Аида”. Для них характерна глубокая мелодичность, сближающая их с музыкой Доницетти и Россини, при довольно примитивной трактовке аккомпанемента оркестра. К концу жизни композитора такое соотношение начало несколько изменяться после того, как он принял входивший в то время в моду „веристский” стиль (оперы „Отелло” и „Фальстаф”).

Кроме опер, он написал „Реквием” и другие религиозные произведения, носящие, правда, скорее оперный, чем церковный характер.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ДАРГОМЫЖСКИЙ
(1813—1869)

Родился в имении своего отца в Тульской губернии. В доме господствовала атмосфера искусства и поэзии, которой была увлечена его мать. Четырех лет он вместе со всей семьей переезжает в Петербург. Музыкальные способности сказались рано, и его начинают обучать музыке.

В 1834 г. он встретился с Михаилом Глинкой, и это знакомство сыграло решающую роль в дальнейшей судьбе Даргомыжского. С этого момента композитор посвящает себя созданию опер и романсов. Начало было нелегким. Первая опера — „Лукреция Борджиа” (1837), так и не была поставлена на сцене, следующая — „Эсмеральда” — лишь спустя 10 лет увидела свет рампы на московской сцене. В это время Даргомыжский выехал в Париж, трехлетнее пребывание в котором дало ему возможность непосредственно познакомиться с шедеврами итальянской, французской и немецкой музыки.

Вернувшись на родину в 1847 г., Даргомыжский окунулся в творческую работу. В это время он создает оперы, песни, романсы, используя для них выдающиеся произведения Пушкина, Лермонтова, Кольцова. Активное участие Даргомыжский принимал в деятельности созданного в 1859 г. Русского музыкального общества, сотрудничал в журнале „Искра”. Его дом, как когда-то дом его родителей, стал местом встреч выдающихся артистов, художников и поэтов того времени. Тут выкристаллизовывались передовые тенденции русской музыки, разгорались музыкальные и литературные дискуссии. Знаменитая „Могучая кучка” с самого начала своего существования нашла в Даргомыжском своего покровителя.

Во время своего последнего турне по Европе в 1864—1865 гг. Даргомыжский побывал в Лейпциге, Брюсселе, Париже и Лондоне, где занимался постановкой своих опер. Вернувшись в Петербург, он продолжал напряженно работать над созданием оперы „Каменный гость”, закончить которую ему помешала смерть.

В богатом композиторском наследии Даргомыжского есть несколько оркестровых произведений: три симфонии, „Малороссийский казачок”, „Чухонская фантазия”. Однако наибольшее значение имеет его оперное и вокальное творчество. В крупнейшей опере Даргомыжского — „Русалке”, использован сказочный сюжет, вдохновлявший до него не одного композитора (в т.ч. Дворжака). Самая зрелая опера Даргомыжского — „Каменный гость” (была окончена

Цезарем Кюи). Мелодика его творчества необычайно богата, романтична по своему характеру и при этом проникнута русским духом. Гармония ясна и прозрачна, инструментовка — безукоризненна. Западноевропейские шедевры, влияние Глинки, глубокое проникновение в русский фольклор — все это вместе создало индивидуальный стиль Даргомыжского — „великого учителя музыкальной правды”.

Многие песни Даргомыжского, как например, „Казачья колыбельная” на слова Лермонтова, до сих пор входят в репертуар концертной эстрады.

ШАРЛЬ ГУНО
(1818—1893)

Родился в Париже. Во время учебы в Парижской консерватории получил Римскую премию. Находясь в Риме, он настолько увлекся религиозной музыкой, что, вернувшись в Париж, занял должность директора по культовой музыке в Миссионерском обществе, а также взял на себя функции опекуна над духовными семинариями. В это время он начинает даже подумывать о принятии духовного сана. Однако знакомство с Берлиозом и Шуманом оказало на него огромное влияние, и Гуно возвращается к светской музыке. Он пробует написать оперу, но первые попытки (1851 г.) не принесли ему успеха. Тогда Гуно принимается за симфонии, мессы и вокальные произведения — главным образом для певческого общества „Орфеон”, директором которого он был назначен. 1859 г. — переломный год в жизни Гуно. Его новая опера „Фауст” одержала блестящую победу, и с этого момента опера становится основным жанром его музыкального творчества.

Во время войны 1870 г. Гуно выехал в Англию и там продолжал писать до 1875 г. После возвращения в Париж;

Гуно получает звание члена Французской академии искусств и орден Почетного Легиона.

Творческое наследие Гуно довольно богато. Более десяти опер, кантаты, мессы, оратории, много хоровых произведений духовного характера, оркестровые произведения (в т.ч. три симфонии), песни. Музыка его отличается большой мелодичностью, но и чрезмерной сентиментальностью. До наших дней сохранили свою популярность лишь оперы „Фауст” и частично — „Ромео и Джульетта”, а также, дописанная к баховской прелюдии C-dur из „Хорошо темперированного клавирина”, мелодия „Аве Мария”.

Кроме того, Гуно является автором нескольких трудов на музыкальные темы. Им написана также автобиография.

СТАНИСЛАВ МОНЮШКО
(1819—1872)

Родился в богатой дворянской семье. С самого раннего детства он проявлял необычайный интерес к музыке, чему способствовала и вся атмосфера родительского дома. В 1827 г.

отец отвез его в Варшаву. Здесь, кроме учебы в школе, юноша берет уроки фортепианной игры и более основательно знакомится с европейской музыкой. С 1830 по 1835 гг. он учится в гимназии в Минске, а после окончания шестого класса переезжает к дяде в Вильно. Там и приходит решение, что Монюшко должен стать музыкантом-профессионалом. 18-летнего юношу посылают в Берлинскую консерваторию, которую он оканчивает в 1840 г.

Вернувшись в Вильно, Монюшко организует циклы музыкальных концертов, выступает как органист, дает уроки игры на фортепиано и пишет оперетты и песни, мечтая издать их в сборниках под общим названием „Домашний песенник”. В это время композитор посетил Петербург и Варшаву, где в 1846 г. у него возник замысел создания оперы „Галька”. В этой первой версии „Галька” была поставлена в Вильно в 1854 г.

Следующие поездки в Петербург дали Монюшко возможность лично познакомиться с выдающимися русскими композиторами. Расширенный до четырех актов вариант „Гальки” Монюшко, наконец, после десятилетних попыток удается поставить в Варшаве. Опера была принята с восторгом. Побывав в следующем году в Кракове, в Германии (где он встретился с Листом) и в Париже, композитор возвращается на родину в Польшу и окончательно переселяется в Варшаву.

Здесь он занял должность дирижера Варшавского оперного театра, продолжая при этом весьма интенсивно работать над своими операми, кантатами и песнями.

Будучи очень скромным человеком в личной жизни, Монюшко отличался большими организаторскими способностями. Он был одним из создателей существующего до наших дней Варшавского музыкального общества.

Вынужденный содержать многочисленную семью, Монюшко непрерывно испытывал материальные трудности. Несмотря на огромную нагрузку в Оперном театре и напряженную творческую работу, он вынужден был заниматься преподаванием. Все это не могло не подорвать здоровье и силы Монюшко. Сердце его не выдержало.

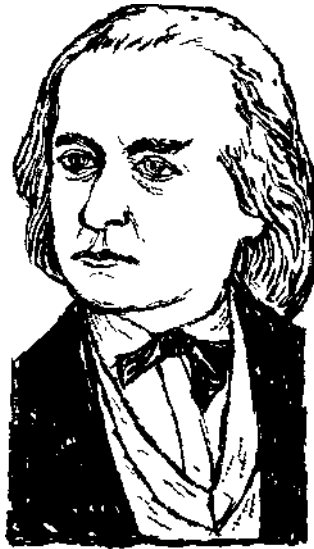
На могильной плите на Варшавском кладбище „Повонзки” можно прочесть только одно слово: МОНЮШКО.

Монюшко является автором девяти опер („Страшный двор”, „Галька”, „Графиня”, „Пария” и др.); оперетт („Новый Дон-Кихот”, „Лотерея”), кантат („Мильда”, „Крымские сонеты”, „Привидения” — по „Дзядам” Мицкевича), мессы, более ста песен, оркестровых произведений (увертюра — „Сказка”), двух квартетов и мелких фортепианных произведений.

Его романтическая по своему стилю музыка насыщена чисто польскими национальными элементами. Это ясно ощущается в песнях и операх, либретто которых опираются на национально-общественную, специфически польскую тематику.

Монюшко — создатель польской национальной оперы — одновременно является крупнейшим польским композитором-песенником. Многие из его песен нашли признание в самых широких кругах польского общества. „Знаешь ли этот край?”, „Вечерняя песня”, „Пряха”, „Краковяк”, „Дед и баба” — вот наиболее известные песни Монюшко.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СЕРОВ
(1820—1871)

Родился в Петербурге, в семье чиновника. С самого детства, еще в школе, выделялся своими способностями и хорошо учился. Дома заметили его любовь к музыке и начали обучать игре на фортепиано и виолончели. В 1835—1840 гг. Серов изучал право в Петербургском университете, по окончании которого был принят на государственную службу в Министерство юстиции. Спустя пять лет его переводят в провинцию: вначале в Симферополь, а потом — в Псков.

Когда Серов в 1850 г. возвращается в Петербург, он сразу решает посвятить свою жизнь музыке, сделав ее своей профессией. Занимаясь музыкальной критикой и публицистикой, он пробует и сам писать музыку. Особенно тесно сотрудничает он с журналом „Музыка и театр”, полностью поддерживая идейные позиции „Могучей кучки”.

Пробыв несколько лет за границей, где он имел возможность лично познакомиться с крупнейшими западноевропейскими музыкантами и композиторами, в том числе — с Листом и Берлиозом, он возвращается в Россию. В

1863 г. Серов женился на композиторе Валентине Семеновне Бергман. Умер в Петербурге.

Серовым написаны три оперы, из которых наиболее удачна „Вражья сила”. Он является автором небольших симфонических произведений: „Stabat Mater”, „Аве Мария”, сольных и хоровых песен и многих обработок русских народных песен. Именно эти обработки имеют самое большое значение в творческом наследии композитора. Серовская музыка, напоминающая внешне музыку Вагнера, лишена характерных для Вагнера глубоких философских идей. Хорошо чувствуя сцену, Серов не всегда, однако, находил музыкальные средства, необходимые для выделения тех или иных драматических моментов. И тут уже не могли ему помочь музыкальные цитаты из оригинальных народных тем.

Зато неопределимы заслуги Серова — критика и публициста, активного пропагандиста и популяризатора творчества Михаила Глинки и всей „Могучей кучки” — наиболее передовых тенденций в русской музыке XIX века.

ЦЕЗАРЬ ФРАНК
(1822—1890)

Родился в Льеже (Бельгия). Получил музыкальное образование, изучая игру на фортепиано и органе, а также композицию, вначале в родном городе, а затем — в Париже. Сначала Франк собирался стать пианистом, но на этом поприще ему не удалось добиться желаемых результатов. Тем временем его материальные условия сложились так, что он вынужден был зарабатывать себе на жизнь уроками музыки. Прожив два года в Бельгии, он женился и переехал в Париж. В Париже Франк начинает выступать в различных церквях со своими органными импровизациями, привлекая внимание парижских музыкальных кругов. В 1872 г. он получает должность профессора по классу органной музыки в Парижской консерватории, затем, после смерти своего учителя Петра Бенуа — по классу композиции. Этот период является наиболее плодотворным в его композиторской деятельности. Оставаясь преподавателем консерватории до конца своей жизни, он делит свое время между работой с учениками и самостоятельным творчеством. В 1873 г. Франк принимает французское гражданство.

В творчестве Франка преобладают органные и фортепианные произведения (наиболее известные из них — прелюдия, хорал и fuga) и симфонические вариации для фортепиано с оркестром. Он писал также симфонии, скрипичные сонаты и вокальные произведения.

Являясь по стилю представителем позднего романтизма, Франк не останавливается перед решением смелых гармонических задач. Характер органной музыки отразился на самой фактуре его произведений.

Музыка Франка в большой степени подготовила почву для нового направления — импрессионизма, восторжествовавшего в конце XIX века во Франции.

БЕДРЖИХ СМЕТАНА
(1824—1884)

Сын пивовара, родился в Литомышле (Чехия). Его интерес к музыке проявился в раннем детстве. Четырех лет он уже неплохо играл на скрипке, шести лет выступал в качестве пианиста, а восьми лет — написал свое первое произведение. В Праге он встретился с выступавшим там с концертом

Листом. В жизни молодого музыканта эта встреча сыграла огромную роль. Впервые он осознал необходимость приобретения солидного пианистического и композиторского образования. Закончив в Пильзне гимназию, Сметана переезжает в Прагу, где в 1848 г. открывает Музыкальное училище и становится его руководителем. Композитор всеми силами способствует оживлению музыкальной жизни столицы, организуя при этом для жителей города музыкально-общественные и просветительные мероприятия.

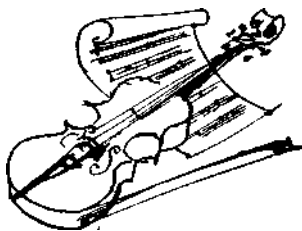
Слава об организаторском таланте Сметаны доходит до Швеции, и в 1856 г. ему предлагают принять на себя руководство Обществом классической музыки в Гётеборге. И там он приложил немало усилий, стремясь повысить у широких кругов интерес к музыке. Кроме того, он сочинил в Швеции три симфонических поэмы, вдохновленные историческим прошлым этой страны.

Вернувшись в 1861 г. в Прагу, Сметана полностью посвятил себя музыкальному творчеству, не отказываясь в то же время от дирижирования. Его оперы написаны на чешские либретто. Консервативные музыкальные круги пытались препятствовать их постановке. Однако, развернувшиеся вокруг этих произведений многочисленные дискуссии помогли преодолеть это сопротивление. Премьера оперы Сметаны „Проданная невеста” прошла с большим успехом. Но враги композитора не хотят сдаваться. Используя интриги и другие недозволенные средства, они доводят Сметану до нервного расстройства, в результате которого в 1874 г. он окончательно глухнет. Последние десять лет своей жизни композитор провел в лесничестве, где им было создано большинство самых ценных его произведений. Свою жизненную силу и кипучую энергию он проявил еще раз в своей жизни: в 1882 г., когда целиком сгорело здание Пражского национального театра, Сметана организовал концерты, сборы с которых должны были пойти на строительство нового театра. К сожалению, провал его последней оперы „Чертова стена” стал причиной обострения болезни, и композитор умирает в психиатрической больнице.

Творческое наследие Сметаны состоит из восьми опер (причем „Проданная невеста” до сих пор занимает прочное место в репертуаре оперных театров всего мира), цикла симфонических поэм, в том числе „Моя родина”, увертюры и других оркестровых произведений, двух смычковых квартетов (один из них — „Из моей жизни”), фортепианного трио, многочисленных фортепианных и хоровых произведений, песен. Они написаны в романтическом стиле с использованием народных ритмов и чешской мелодики.

Сметана был первым чешским композитором, насытившим свою насквозь европейскую музыку национальными чешскими элементами, избегая при этом механического цитирования народных тем. С этой точки зрения он с полным основанием может считаться создателем национальной чешской школы в истории музыки.

С особым удовольствием Сметана работал над программной музыкой, стремясь в ней передать музыкальную картину чешского пейзажа и истории Чехии. Например, „Моя родина” состоит из шести симфонических поэм: „Вышеград”, „Влтава”, „Шарка”, „Из чешских полей и лесов”, „Табор” (последний пункт сопротивления восставших гуситов), „Бланик” (легенда об усыпленных в горах чешских рыцарях).

АНТОН БРУКНЕР
(1824—1896)

Сын учителя пения, родился в Ансфельденс (Верхняя Австрия). Брал уроки музыки у местного органиста, а потом сам, приобретя профессию учителя музыки, начал преподавать в различных городах и местечках Верхней Австрии. В 1845 г. он отправляется в город Линц, где преподавание сочетается с игрой на органе. В 1856 г. становится органистом кафедрального собора в Линце. Брукнер не окончил музыкального учебного заведения, до 1861 г. он учился у венского теоретика Зехтера. В это время ему предложили должность дирижера городского театра в Линце. Здесь он познакомился с произведениями Вагнера, став горячим сторонником и исполнителем вагнеровских произведений. Под влиянием Вагнера были созданы его первые симфонии и хоровые произведения с оркестром.

Слава о композиторских успехах Брукнера доходит до Вены, и в 1868 г. его приглашают в Венскую консерваторию в качестве преподавателя. Спустя три года он получил звание профессора, а в 1875 г. стал преподавателем Венского университета. В это же время он побывал в Париже и Лондоне. В 1891 г. он отказывается от всех музыкальных

должностей и полностью посвящает себя композиторской деятельности.

Творчество Буркнера охватывает девять симфоний, три мессы, „Te Deum” — для хора, солистов и оркестра, хоровые произведения, смычковый квинтет. Выдержанные в стиле неоромантизма, его произведения несут на себе следы большого влияния музыки Вагнера. Все они отличаются монументальностью и разработанной инструментовкой: во многих симфонических произведениях композитора зачастую выступает до восьми валторн.

ИОГАННЕС БРАМС
(1833—1897)

Сын гамбургского контрабасиста, дававшего ему первые уроки игры на скрипке и виолончели. Он рано начинает изучать композицию и учится на фортепиано. Впервые он выступил перед публикой как пианист в своем городе, после чего получил предложение сопровождать в гастролях в качестве аккомпаниатора венгерского скрипача. Встреча с Листом ничего не принесла Брамсу, зато в Шумане

он нашел заботливого покровителя, который не только написал благожелательный отзыв о творчестве композитора, но помог ему опубликовать первые произведения.

После трехлетнего пребывания в Детмольде и Гамбурге, Брамс поселился в Вене, где руководил Академией пения. В это же время Брамс много ездил с гастрольями по Германии, Швейцарии и Италии. Ему было присвоено почетное звание доктора Вроцлавского немецкого университета.

Творческое наследие Брамса состоит из четырех симфоний, двух увертюр („Трагическая” и „Академическая” — написанная в связи с присвоением ему докторского звания во Вроцлаве), двух фортепианных концертов, скрипичного концерта, концерта для скрипки и виолончели, произведений для оркестра и хора, многочисленных камерных и фортепианных произведений, песен. Особую популярность получили „Венгерские танцы” Брамса.

Брамс — типичный представитель позднего немецкого романтизма. Несмотря на сильное влияние Шумана, его музыка отличается тяжелой фактурой и широкими музыкальными фразами. В его скрипичном концерте нетрудно обнаружить целые партии из шумановского скрипичного концерта (вместе со своим приятелем Иоахимом Брамс на сто лет скрыл от общественности это произведение, юридически гарантируя этот срок). В то время как программные принципы и тенденции Вагнера завоевывали в Европе все больше сторонников, Брамс выступает против этого направления во имя непрограммной музыки. Однако он не достиг успеха в этой борьбе, не предложив взамен никакой эстетической программы, кроме высокого уровня своего композиторского мастерства.

АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ БОРОДИН
(1833—1887)

Родился в Петербурге. С детства проявилась его любовь и к музыке, и к естественным наукам. Окончив гимназию, а затем Медико-хирургическую академию, он в течение нескольких лет работает военным врачом и химиком. На медицинском факультете Борodin руководит химической лабораторией, и ему присваивают звание профессора. Однако под влиянием Балакирева он все серьезнее начинает заниматься изучением музыки. Некоторое время спустя он уже пишет свою первую симфонию, которая нашла признание в музыкальных кругах России. Вместе с Римским-Корсаковым, Балакиревым и Цезарем Кюи он создает группу, так наз. „Могучую кучку“, к которой впоследствии присоединился Модест Мусоргский. Она заложила основы русской национальной музыки.

Вся жизнь Бородина прошла без бурь и встрясок, в основном — в одном и том же городе — Петербурге. Своей профессией он считал химию, но каждую свободную минуту посвящал музыкальному творчеству.

Бородин написал оперу „Князь Игорь” (со знаменитыми „половецкими плясками”), оперу-балет „Млада”, три симфонии, симфоническую поэму „В Средней Азии”, два квартета (в один из них входит часто исполняемый „Ноктюрн”), песни и фортепианные произведения. Для музыки Бородина, в своем начальном периоде особенно близкой немецкому романтизму, характерны эпическая широта, мужественность, богатая мелодичность, гармоническая ясность и чистота, а прежде всего — ее тесная связь с русским фольклором — эта наиболее характерная черта всего творчества композиторов „Могучей кучки”.

ГЕНРИК ВЕНЯВСКИЙ
(1835—1880)

Родился в Люблине, в известной музыкальной семье. Родители, заметив у сына способности к музыке, посылают его совершенствоваться в игре на скрипке в Парижскую консерваторию. Вместе с ним едет учиться по классу фортепиано его брат Юзеф, ставший впоследствии известным

музыкальным критиком, одним из организаторов Варшавского музыкального общества.

В 1850 г. Венявский начинает свое музыкальное турне по Европе, добившись вскоре славы выдающегося скрипача-виртуоза. Спустя десять лет, он становится придворным скрипачом-солистом Александра II и остается на этой должности до 1872 г. Затем он снова отправляется в гастрольные поездки по разным странам (в т.ч. — с знаменитым пианистом Антоном Рубинштейном — в Америку). Кроме игры на скрипке, Венявский сочиняет музыкальные произведения, которые затем сам исполняет. С 1875 г. в течение двух лет он заменяет заболевшего выдающегося скрипача Анри Вьётана в качестве профессора Брюссельской консерватории.

Несмотря на высокие заработки, Венявский, проигрывавший в карты большие суммы, все больше погрязал в долгах. Поговаривали, будто он проигрывал в карты даже свои музыкальные произведения.

До конца своих дней он разъезжал с концертами по всей Европе. Смерть застала его в Москве.

Творческое наследие Венявского ограничивается исключительно скрипичными произведениями или — сочиненными для скрипки с оркестром. Среди них — два концерта (наиболее популярный d-moll) „Воспоминание о Москве”, „Русский карнавал”, три полонеза, фантазии на темы из „Фауста” Ш.Гуно, а также произведения для скрипки и фортепиано: мазурки, известный „Куявяк”, „Обертас”, „Польская песнь” и др., соло для скрипки (гл. образом каприччио). Всё это произведения мелодические, удовлетворявшие вкусам буржуазных салонов XIX в., но при всем этом — требующие высокой техники исполнения.

КАМИЛЬ СЕН-САНС
(1835—1922)

Родился в Париже. Учился в консерватории по классам фортепиано и органа (у Бенуа) и композиции (у Галеви), одновременно пользуясь частными уроками, которые давал ему Гуно. Во время учебы в консерватории, дважды участвовал в конкурсе на Римскую премию, но так и не получил ее.

С 1855 г. он начинает работать в качестве органиста в двух парижских церквях, а также учителем церковной музыки в школе Нидермейера. Но в 1870 г. он прерывает свою работу и, отказавшись от всех должностей, решает полностью посвятить свое время композиторскому творчеству. Вскоре он начинает путешествовать по всему миру, выступая во время своих турне как пианист, аккомпаниатор, органист, дирижер и, одновременно, делая попытки поставить свои произведения на местных сценах. Сен-Санс умер в Алжире во время одного из своих очередных турне.

Он оставил немалое композиторское наследие. Это одиннадцать опер (среди них — „Самсон и Далила”), музыка к драматическим произведениям, пять симфоний (№ 3, с-moll

с органом), симфонические поэмы („Мрачный танец”, „Прялка Омфалы”), сюиты, более мелкие произведения для оркестра, пять фортепианных концертов, три — скрипичных, два — виолончельных, камерные произведения и песни.

В музыкальном стиле Сен-Санса содержатся творческие элементы многих композиторов XIX века. (Злые языки недаром определяют его 2-й фортепианный концерт g-moll как „От Баха до Шопена”). Гармоническая сторона этой музыки, как и ее инструментовка, не выходит за рамки заурядности. Однако, основной силой творчества Сен-Санса является ее безграничная мелодическая изобретательность.

Как музыкальный критик и публицист Сен-Санс выступал против творческой деятельности Вагнера и французских импрессионистов. Однако, при этом он не мог предложить своего кредо, во имя которого можно было вести эту борьбу. Кроме музыкально-критических статей, Сен-Санс опубликовал свои воспоминания и лирику.

ЛЕО ДЕЛИБ
(1836—1891)

Родился в северозападной Франции, в Сен-Жермен-дю-Валь. Двенадцати лет он поступает в Парижскую консерваторию в классы органа и композиции. Класс композиции в то время вел Адольф Адан — автор многих комических опер. Закончив в 1853 г. консерваторию, Делиб получает место органиста в одной из парижских церквей и — одновременно — аккомпаниатора в Театре Лирики.

В 1855 г. он поставил свое первое сценическое произведение — оперетту „На два су угольков”. Вскоре одна за другой состоялись премьеры его комических опер. В 1865 г. он выступает в качестве второго дирижера хора в парижской Гранд-Опера. Это открывает новые возможности перед его произведениями. Первым на сцене Гранд-Опера был поставлен его балет „Родник”. Затем одна за другой последовали премьеры его комических опер и балетов.

Успехи Делиба-композитора укрепили его место в музыкальных кругах Франции: в 1881 г. он получает должность профессора композиции в Парижской консерватории, а в 1884 г. ему присваивают звание члена

Французской академии. Умер Делиб в Париже во время работы над своей последней оперой „Кассия”.

Из шести опер Делиба на сцене удержалась написанная на тему Индии опера „Лакме”, выдержанная в стиле веризма с элементами восточной экзотики (наиболее популярна из нее „ария с колокольчиками”). Из балетов Делиба наибольшую известность получили „Коппелия” и „Сильвия”. Исключительно мелодична их музыка, написанная с большим знанием сцены. Либретто для произведений Делиба писал поляк Людвик Минкус, поэтому в произведениях этого композитора столь часто встречаются элементы чисто польского характера (действие „Коппелии” разворачивается в Польше).

В своем творчестве Делиб ограничился сочинением балетов и комических опер; кроме того, он писал музыку к сценическим произведениям. В этой области он предоставил своим слушателям легко запоминающуюся, доходчивую музыку, прекрасно воспринимаемую и нашими современниками.

ВЛАДИСЛАВ ЖЕЛЕНЬСКИЙ
(1837—1921)

Родился в Гродковицах, в Галиции, в имении своих родителей. Получив на родине начальное музыкальное образование, он выехал в Прагу, где в период 1859—1866 гг. изучал композицию в консерватории у Йозефа Крайчи, а с 1871 г. совершенствовал свое образование в Парижской консерватории.

Вернувшись на родину, в Польшу, он получает в Варшавском музыкальном институте руководства классом теории музыки после недавно умершего Монюшко.

Преподавателем теории музыки Желеньский оставался до 1881 г., т.е. до момента назначения его на должность директора Краковской консерватории. Этот пост он занимал до конца своей жизни.

Из музыкальных сочинений Желеньского следует прежде всего упомянуть оперы („Конрад Валленрод”, „Гоплана”, „Янек”, „Старая басня”), две симфонии, две увертюры (наиболее известна — „В Татрах”), польские танцы для оркестра, фортепианный концерт, два квартета, секстет, фортепианное трио, вариации для струнного квартета, фортепианные и хоровые произведения, две мессы.

По своей стилистике его произведения близки традициям музыки Монюшко, хотя ни по своему художественному уровню, ни по творческому полету они не могут быть сравнены ни с одним из выдающихся произведений Монюшко. Желеньский, чтобы подчеркнуть польский характер своих произведений, прибегает к акцентированию характерных черт польского фольклора (ритмичности и мелодичности), а в текстах обращается к классикам польской литературы, используя их произведения в качестве либретто для своих опер. Его музыка свидетельствует о прогрессивных стремлениях композитора, борющегося за подъем национальной культуры.

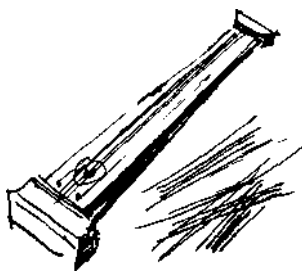

МАКС БРУХ
(1838—1920)

Родился в Кельне (Германия). Музыкальное образование он получил в Бонне, а затем — в Кельне, где ему была присуждена стипендия им. Моцарта. В 1858—1861 гг. был учителем музыки в Кельне. За свою жизнь он не раз сменил должности и места жительства: директор

Музыкального института в Кобленце, придворный директор в Зондерсхаузене, руководитель певческого общества в Бонне и Берлине. В 1880 г. он был назначен директором Филармонического общества в Ливерпуле, а спустя два года переехал во Вроцлав, где ему предложили дирижировать симфоническими концертами. В период 1891—1910 гг. Брух руководит Школой мастеров композиции при Берлинской академии. По всей Европе он получает почетные звания: в 1887 г. — члена Берлинской академии, в 1893 г. — почетное звание доктора Кембриджского университета, в 1896 г. — доктора Вроцлавского университета, в 1898 г. — члена-корреспондента Парижской академии искусств, в 1918 г. — доктора Берлинского университета.

Макс Бурх, представитель стиля позднего романтизма, близок творчеству Шумана и Брамса. Из многочисленных произведений Бруха популярны и по сей день первый из трех скрипичных концертов g-moll и обработка арабской мелодии „Кол-Нидрей” для виолончели и оркестра. Его скрипичный концерт g-moll ставящий перед исполнителем сложные технические задачи, зачастую входит в репертуар скрипачей-виртуозов.

ЖОРЖ БИЗЕ
(1838—1875)

Родился в Париже, где девятилетним мальчиком был принят в Консерваторию. Композиции учился у Жака Галеви (автора многочисленных опер, в т.ч. — известной оперы „Еврейка”). За успехи в фортепианной игре Визе получает Римскую премию. Незадолго до поездки в Рим он поставил свою оперетту „Доктор Миракль”, принесшую ему известность. После возвращения Визе в Париж перед ним открываются сцены парижских театров. Однако следующие его произведения — „Искатели жемчуга” и „Перская красавица” не пришлись по вкусу парижской публике. Бизе исходил в них из вагнеровских принципов сочинения музыки. Зато совершенно иной прием был оказан оркестровым произведениям Бизе. Однако выдающемуся композитору не суждено было при жизни добиться всеобщего признания. Последняя опера Бизе „Кармен”, поставленная на парижской сцене в 1875 г., была встречена также весьма холодно. А спустя несколько месяцев после смерти композитора „Кармен” с триумфом разошлась по сценам всего мира.

Основное место в творческом наследии Визе отводится обычно операм „Кармен” и „Искатели жемчуга”. Трагические

элементы в „Кармен” сочетаются с комическими. Оставаясь верным стилю французского романтизма, Бизе вводит в оперу народные испанские элементы, на фоне которых и разворачивается действие оперы. Из прочих произведений Бизе наиболее известна сюита из музыки к драме А.Доде „Арлезианка” и полная радости жизни, мелодичная симфония. Кроме того, Бизе написал много песен и фортепианных произведений.

Отличительная черта музыки Бизе — ее необычайная темпераментность, мелодическая изобретательность и блестящий оркестровый колорит. Бизе первый ввел в оркестр саксофоны.

МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ МУСОРГСКИЙ
(1839—1881)

Родился в небогатой помещичьей семье. С детства играл на фортепиано, обнаруживая при этом способности к сочинению музыки. Но серьезное увлечение музыкой пришло к Мусоргскому позднее. Юношей он поступил в школу гвардейских прапорщиков, которую окончил в 1852 г.,

одновременно занимаясь музыкой у известного пианиста-педагога А.Герке. Но лишь отказавшись от военной карьеры и поступив на государственную службу, Мусоргский смог уделить время своим музыкальным занятиям. Когда прогрессивно настроенные композиторы, его современники, Бородин, Балакирев, Кюи и Римский-Корсаков организовали так наз. „Могучую кучку”, Мусоргский присоединился к ним.

Несмотря на занятость по службе в Министерстве путей сообщения, композитор начинает много и напряженно работать над своими музыкальными произведениями.

В 1879 г., с удовольствием вырвавшись из серых будней чиновничьей службы, Мусоргский отправляется на юг России в качестве аккомпаниатора певицы Дарьи Леоновой.

Угнетающее Мусоргского однообразие повседневной жизни и тяжелые материальные условия привели его к алкоголизму. Его депрессия непрерывно углублялась. Умер он в одном из военных петербургских госпиталей.

В своем творчестве, проникнутом глубокой народностью и реализмом, Мусоргский был наиболее последовательным выразителем революционно-демократических идей. Его оперы „Борис Годунов” и „Хованщина” не имеют себе равных в мировом музыкальном искусстве по силе и глубине воплощения образов, по правдивости и яркости изображения народных масс.

Слабой стороной творчества Мусоргского было отсутствие у него систематического музыкального образования. Он, например, не умел инструментировать своих сочинений (что зачастую делал за него Римский-Корсаков).

Кроме опер, Мусоргским написана сюита „Картинки с выставки”, ряд симфонических произведений (как напр. — „Ночь на Лысой Горе”), много песен и романсов, среди которых весьма оригинальные для того времени — „Песни и пляски смерти”, хоровые и фортепианные произведения.

Мусоргский стремился к тому, чтобы его гармонически разнообразная музыка в каждом своем элементе носила национальный, чисто русский характер. Таким образом, он как бы продолжал характерные для того времени общеевропейские тенденции национальных школ в музыке.

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ
(1840—1893)

Родился в г. Воткинске, на Урале, в семье инженера. Музыкакой начал серьезно заниматься, как и Бородин, уже будучи взрослым. Закончив юридический факультет в университете, Чайковский проработал несколько лет в Министерстве финансов в Петербурге и лишь тогда решил поступить в Петербургскую консерваторию, которую окончил в 1866 г. с отличием. Тут же ему было предложено место преподавателя гармонии в Консерватории. Он принял это предложение и оставался на профессорской должности в течение 11 лет, не прерывая все это время своей творческой деятельности и выступая на концертах с исполнением своих произведений, вызывавших восторженный прием у всей музыкальной общественности России.

В 1877 г. в жизни Чайковского наступает перелом. Графиня фон Мекк, богатая поклонница его таланта, предоставила композитору высокую пожизненную пенсию, дающую ему возможность, не испытывая материальных

трудностей, посвятить все свое время исключительно сочинению музыки. Своим единственным условием она выставила требование, что лично они никогда не будут знакомы. С этого времени Чайковский, отказавшись от профессорской должности, полностью посвящает себя музыкальному творчеству, лишь время от времени выступая как дирижер, главным образом — руководя оркестрами, исполнявшими его собственные произведения.

Во время своих путешествий по различным странам Европы — Польше, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Франции, Англии — он изучал музыкальный фольклор каждой из этих стран. Особенно сильное впечатление произвела на Чайковского Италия и итальянская музыка, что нашло отражение и в его произведениях. Вернувшись в Петербург в 1893 г. во время свирепствовавшей там холеры, он пал жертвой этой эпидемии.

Крупнейший симфонист, гениальный музыкальный драматург и лирик, Чайковский создал замечательные произведения в самых различных музыкальных жанрах. Здесь и многочисленные оперы (во главе с написанными на пушкинские сюжеты „Евгением Онегиным” и „Пиковой дамой”), и балеты (на первом месте „Лебединое озеро” и „Щелкунчик”), шесть симфоний, пять симфонических поэм, увертюры, три концерта для фортепиано, скрипичный концерт, разнообразные произведения для оркестра (например, „Итальянское каприччио”), для отдельных инструментов — соло с оркестром (такие, как вариации „Роккоко” для виолончели), сюиты, серенады, камерные произведения, сонаты, сюиты и более мелкие произведения для фортепиано, кантаты и, наконец, большое количество песен и романсов.

В своих сочинениях, написанных в стиле позднего романтизма, Чайковский использовал выразительные средства западноевропейской музыки, придавая при этом своим произведениям чисто русский характер. Такое сочетание оказалось исключительно благоприятным. Оно вывело русскую музыку на европейские сцены. Русский характер музыки Чайковского проявлялся в различных формах — от

подлинно русской мелодики, основанной на народной музыке, до соответствующего подбора текстов и либретто, вплоть до использования целых цитат (например, гимн „Боже, царя храни” используется Чайковским в двух его произведениях).

Наряду с Глинкой, Чайковский является создателем национальной русской школы в мировой музыке. Чайковский, кроме того, является автором учебников по гармонии, по инструментовке и ряда других теоретических трудов.

АНТОНИН ДВОРЖАК
(1841—1904)

Сын мясника, родился в местечке Нелагозеви, севернее Праги. Отец обучал его своему ремеслу, надеясь, что

сын унаследует его профессию. Однако, с самого раннего детства Дворжак больше всего интересовала музыка. Получив согласие отца, он поступил в Пражскую школу, которую окончил в 1859 г. Бегло играя также на альте и фортепиано, он выступает с различными камерными оркестрами и дает уроки музыки.

В то же самое время Дворжак начинает уделять все больше внимания своим собственным сочинениям, в конце концов отказавшись от всех остальных видов музыкальной деятельности. Дворжак работает в различных музыкальных жанрах — от оперы до песен. Успех его музыки постепенно освобождал его от материальных забот, а получение в 1874 г. государственной дотации дало ему возможность заниматься исключительно музыкальным творчеством. Крупнейшие дирижеры того времени, такие как Бюлов или Рихтер, охотно дирижировали оркестрами, исполнявшими произведения Дворжака.

Однако творческие успехи Дворжака были омрачены его личными неудачами — смертью в течение нескольких лет троих детей и матери. Это нашло отражение в трагических настроениях ряда его произведений, написанных до 1882 г. Доброжелательность и моральная поддержка его друзей-соотечественников (а также иностранцев, например, Брамса) и признание за границей помогли ему преодолеть охватившее его состояние депрессии. В 1884 г. композитора впервые пригласили в Англию, и с этого времени он пятькратно выезжал туда, чтобы дирижировать оркестром на концертах, где с огромным успехом исполнялись его произведения. Целый ряд своих произведений он предназначил специально для исполнения в концертных залах Великобритании.

В 1889 г., по приглашению Чайковского, Дворжак приехал в Россию, где дал концерты в Москве и Петербурге. Год спустя Кембриджский университет присвоил ему почетное звание доктора, а вслед за этим тем же званием удостоил его Пражский университет. Пражская консерватория пригласила его на должность профессора композиции.

Слава композитора доходит до Америки. Жаннет Тербер пригласила Дворжака на должность директора только что основанной ею Нью-Йоркской консерватории.

В США Дворжак провел три года (1892—1895) и написал там свои самые выдающиеся произведения: симфонию „Из Нового Света” и концерт для виолончели. Вернувшись на родину, он становится директором Пражской консерватории, посвятив себя творческой и педагогической работе. Но в это время начинает сдавать железное здоровье Дворжака. Кровоизлияние в мозг прервало жизнь композитора.

Он написал 9 симфоний, симфонические поэмы, увертюры (чаще других исполняется „Карнавал”), четырнадцать славянских танцев, серенады, ряд небольших произведений для оркестра, концерт для виолончели, скрипичный и фортепианный концерты, девять опер (в т.ч. „Русалка”), реквием, оратории, камерные и фортепианные произведения (например „Юморески”), песни для двух голосов („Моравские дуэты”), для одного голоса (циклы „Библейские песни”, „Цыганские песни”) и др.

Произведения Дворжака, выдержанные в стиле позднего романтизма, до самой глубины насыщены национальными чешскими чертами. Их богатые мелодические изобретения сочетаются со смелостью гармонии, феноменальным умением использовать контрасты и оттенки инструментов в оркестре, с лаконичностью формы и великолепным владением композиторским мастерством. Совершенство и убедительность сочинений Дворжака ставят его не только во главе всех чешских композиторов, но и в первых рядах выдающихся творцов музыки всего мира.

Влюбленный в природу и одновременно — энтузиаст технического прогресса, Дворжак нередко прибегал в своей педагогической работе к смелым сравнениям и символам. Так, например, именно ему принадлежит выражение „Моцарт — это солнце”, ставшее как бы музыкальным кредо самого Дворжака.

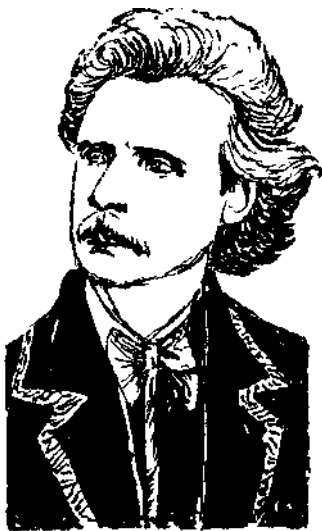
ЖЮЛЬ МАССНЭ
(1842—1912)

Родился в Монто, в департаменте Луары. Окончил Парижскую консерваторию по классу композиции под руководством Амбруаза Тома. В 1868 г. получил Римскую премию за свою кантату „Давид Риццио” и отправился в Рим для завершения музыкального образования.

Вернувшись из Рима, Масснэ занялся сочинением музыки, главным образом, оперной. Но успех пришел не сразу. Только в 1873 г. драма „Мария Магдалина” открыла ему подмостки оперных театров. В 1875 г. Масснэ получает должность профессора композиции в Парижской консерватории и остается на ней вплоть до 1896 г. Вскоре композитор вообще отказался от педагогической работы, полностью посвятив себя творчеству. Однако, он принял почетное звание члена Французской академии, а два года спустя стал ее президентом. Из многочисленных созданных им оперных произведений, как светского, так и церковного характера, на сценах были поставлены оперы „Манон” и „Вертер”. Кроме того, Масснэ писал концерты для различных инструментов, сюиты (в т.ч. „Венгерские сцены”,

„Неаполитанские сцены”), мелкие произведения для оркестра, камерные композиции. Его музыка, написанная в стиле позднего романтизма, лишена контрастов и драматического напряжения, но благодаря своей мелодичности она была близка и понятна широким кругам в конце XIX века. Внешний пафос сочетается в ней с поверхностным сентиментализмом, а преобладающей чертой является монотонность настроения.

Из произведений Масснэ наиболее известна небольшая „Элегия”, исполняемая в переработке для различных инструментов и ансамблей.

ЭДВАРД ГРИГ
(1843—1907)

Родился в г. Бергене (Норвегия), где его отец занимал пост британского консула. Музыкальное образование получил вначале в Лейпциге, а затем — в Копенгагене. Тут он впервые столкнулся с тенденциями создания национальной по своему характеру норвежской музыки. А познакомившись с произведениями Шопена, источником для которых послужила национальная польская музыка, Григ начал интересоваться

норвежским фольклором, стремясь ввести его в европейскую музыку.

Вернувшись в Норвегию в 1871 г., Григ обосновал в Христиании (ныне Осло) Музыкальное общество. Затем он окончательно переехал в Берген и занялся исключительно творческой деятельностью. После 1880 г. Григ начинает свои артистические гастролы по Европе, выступая как пианист и дирижер в скандинавских странах, Германии, Австрии, Англии, Франции, Польше.

В последующие годы он переходит к созданию меньших по объему произведений. Сказывается не только преклонный возраст, но все более обостряющаяся болезнь, ставшая в конце концов причиной смерти композитора.

Григ является автором сюит (наиболее известна „Пер Гюнт“, написанная по драме Ибсена), увертюры, норвежских танцев, небольших оркестровых произведений, фортепианного концерта, квартета, скрипичных сонат, виолончельной и фортепианной сонаты, мелких фортепианных произведений и песен. Произведения Грига написаны в романтическом стиле. В них ощущается сильное влияние Шумана и норвежской народной музыки. Благодаря сочетанию национальных элементов с европейской музыкой, Григ стал создателем норвежской национальной школы в музыке.

Жена Грига была выдающейся певицей — исполнительницей его песен.

**НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
(1844—1908)**

Родился в дворянской семье, в г. Тихвине. Музыкальное образование получил в Петербургской консерватории по классам фортепиано и композиции. Свою первую симфонию он написал в возрасте девятнадцати лет. Однако, Римский-Корсаков не сразу связал свою судьбу с музыкой. В течение нескольких лет он служил в военноморском флоте, где получил офицерское звание. В это же время он занимается творческой деятельностью, и в 1871 г. ему присваивают звание профессора инструментовки Петербургской консерватории. Затем ему передают и класс композиции. Одновременно его назначают директором музыкальной школы и музыкальным инспектором военноморских оркестров России.

Вместе с Бородиным, Балакиревым и Кюи он организует „Могучую кучку“. Характерная черта Римского-Корсакова — присущее ему в большой степени чувство самокритики: ощущая свое техническое несовершенство, он вновь и вновь обращается к теории для углубления своих знаний. Однако все творческое наследие Римского-Корсакова

свидетельствует о том, что среди композиторов „Могучей кучки” он обладал самой большой творческой изобретательностью и наиболее совершенной техникой.

Творчество Римского-Корсакова проникнуто идеями демократизма, народности, свободолюбия, в нем широко разработаны народные мелодии, народные поэтические образы, отражены предания, поэзия родной страны.

Им были написаны такие, получившие мировую известность, оперы, как „Садко”, „Снегурочка”, „Золотой петушок” и др. Кроме того — три симфонии, превосходная симфоническая сюита „Шехерезада”, увертюра „Русская пасха”, „Испанское каприччио”, симфоническая поэма „Садко” (помимо оперы того же названия), многочисленные песни, а также хоровые и камерные произведения. Все его творчество, выдержанное и стиле неоромантизма, глубоко проникнуто „русским духом”. Наряду с Берлиозом и Рихардом Штраусом, Римский-Корсаков считается крупнейшим мастером инструментовки.

Большое значение имеют и его теоретические труды. Учебник „Основы оркестровки” является одним из лучших пособий в этой области, а его учебником по гармонии учащиеся пользуются и в наше время.

ЗЫГМУНТ НОСКОВСКИЙ
(1846—1909)

Один из многочисленных сыновей варшавского нотариуса. Уже пятилетним ребенком Носковского начали обучать игре на фортепиано. В 1864 г. он поступает в Варшавский музыкальный институт по классу скрипки и заканчивает его спустя три года. Затем Московский проработал в течение нескольких лет скрипачом в оркестре Варшавского оперного театра. С 1872 до 1875 г. он жил в Берлине, восполняя там свои знания в области композиции.

Получив в Берлине диплом и не видя для себя никаких возможностей музыкальной деятельности в Варшаве, он решил отправиться в Констанцию. Там он возглавил певческое общество „Бодан”, которое под его руководством становится самым лучшим в Бадении, а сам Московский получает почетное звание музыкального директора Констанции. В 1881 г. он возвращается в Варшаву и становится директором Варшавского музыкального общества. В этот период композитор развил широкую концертную деятельность; организовал хор мальчиков и симфонический оркестр.

Когда в 1901 г. в Варшаве была создана Филармония, должность ее директора была предложена Носковскому. Будучи человеком чрезвычайно трудолюбивым, он безропотно принимал на свои плечи все новые обязанности и согласился даже на должность директора объединенного с Филармонией Оперного театра. Однако даже такая нагрузка не могла приостановить его плодотворной творческой деятельности. Он находит время для выступлений в качестве дирижера в Кракове и во Львове, для шефства над лодзинским певческим обществом „Лютня”, для организации в Лодзи музыкального общества. Болезнь сердца, вынудившая его постепенно отказаться от ряда должностей, становится в 1909 г. причиной смерти композитора.

В богатом творчестве Носковского мы отметим три симфонии (наиболее известная — „От весны до весны”), две увертюры („Степь”, „Морское око”), ряд оркестровых произведений, оперы, „народные картинки”, музыку к сценическим произведениям, балеты, кантаты (в т.ч. — „Свитезянка”), хоровые произведения, сотни песен („Сборник песен для детей” — на слова Марии Конопницкой), многочисленные фортепианные произведения (сюиты, танцы и небольшие композиции), фортепианный квартет, три смычковых квартета и ряд камерных произведений. Насыщенная неподдельным польским духом, его музыка, выдержанная в стиле неоромантизма, с технической стороны не уступает современной западноевропейской музыке. В симфонических произведениях инструментальная насыщенность формы сочетается с ясностью, гармонической прозрачностью и несложностью самой мелодики. Носковский первым ломает принятые до этого с формальной точки зрения нормы в трактовке фуги. Высокие художественные качества его произведений ставят его в первые ряды польских композиторов — создателей национальной школы в музыке. Об отношении Носковского к музыке лучше всего свидетельствуют его собственные слова: „Меня не понесет за собой никакое теоретическое течение, так как не принципы, а прекрасное в искусстве является моей целью”.

Носковским написано много учебников и теоретических произведений, в т.ч. учебники по гармонии и контрапункту. Большое воспитательное значение имеет его „Сборник песен для детей”, которым пользуются польские школьники и в наши дни.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ТАНЕЕВ
(1856—1915)

Родился в г. Владимире на реке Клязьма, в семье государственного чиновника. Образование получил в Московской консерватории, которую окончил с высшим отличием по классу фортепиано у Николая Рубинштейна, а по классу композиции — у П.И.Чайковского.

В 1875 г. Танеев совершил большое турне по одиннадцати городам России с выдающимся венгерским скрипачом Леопольдом Ауэром. После окончания гастролей, прошедших с огромным успехом, он едет в Париж.

В это время в Московской консерватории происходят большие изменения: Петр Ильич Чайковский отходит от педагогической работы. Дирекция консерватории обратилась

к Танееву с предложением взять на себя руководство классами гармонии и инструментовки. Танеев принял это предложение и оставался на педагогической работе до конца своей жизни.

С 1881 г. после смерти Рубинштейна он вел также класс фортепиано, а в 1882—1887 гг. — преподавал композицию. Начиная с 1885 до 1889 г. был директором Московской консерватории.

Танеев поддерживал дружеские отношения с крупнейшими композиторами того времени — Римским-Корсаковым, Глазуновым, Лядовым. Их влияние ощущается и на музыке Танеева, на ее стиле. Свидетельством высокой оценки современниками творчества Танеева было неоднократное присуждение ему премии им. Глинки. Танеев принимал участие в популяризации музыки в различных музыкальных обществах. Он участвовал в организации Народной консерватории, открытой в 1906 г., и Музыкально-теоретической библиотеки (1908). Был активным участником Московской симфонической капеллы, музыкальных выставок и Кружка любителей русской музыки.

Из музыкальных сочинений Танеева следует упомянуть оперную трилогию „Орестея”, четыре симфонии, камерные произведения (в т.ч. — смычковое трио с виолой-тенор вместо виолончели), кантату „Я памятник себе воздвиг...” на слова Пушкина. Написанные в стиле позднего романтизма, эти произведения являются как бы связующим звеном между творчеством „Могучей кучки” и более новыми тенденциями, нашедшими свое отражение в музыке Рахманинова и Скрябина (которые, кстати, были учениками Танеева).

Особенно велики заслуги Танеева-педагога. Чайковский сказал о нем: „Это самый крупный контрапунктист в России, и я не знаю, найдется ли такой же самый на западе”. Танеев является автором учебника „Подвижной контрапункт строгого письма”, он переводил также на русский язык теоретические труды иностранных авторов.

ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ
(1858—1924)

Родился в Лукке (Италия), в семье музыканта. С основами теоретического образования его познакомил отец. Затем Пуччини обучался музыке в Лукке и в Миланской консерватории, которую закончил в 1883 г. Оперным творчеством он занялся лишь после завершения своего музыкального образования и сразу же добился больших успехов. Но мировую известность ему принесла его опера „Богема”.

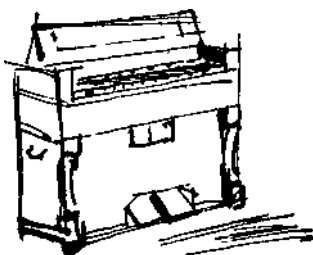
Большую часть своей жизни Пуччини проводит в своей вилле под Луккой и в Виареджо, занимаясь там сочинением музыки. Время от времени он совершал турне по Европе.

В творческом наследии Пуччини главное место занимают оперы, из которых наиболее известны: „Богема”, „Тоска”, „Чио-Чио-Сан”, „Манон Леско”.

Кроме того, он пишет одноактные оперы, а также несколько произведений для оркестра и хора. Пуччини является одним из наиболее крупных представителей „веризма”, направления, возникшего во второй половине XIX

в. Это направление, ставившее перед собой цель, правдиво отражать действительность, отвечало вкусам широких масс оперной публики.

Мелодия у Пуччини сентиментальна и довольно ограничена по колористике музыкальных приемов. Вокальные партии у него почти полностью дублируются инструментами. Особенно широко разработаны им речитативы, что является характерной чертой „веризма”. Однако, при всем этом, следует признать, что иногда у Пуччини встречаются гармонические находки, и он умело оперирует голосами певцов.

ИГНАЦИ ЯН ПАДЕРЕВСКИЙ
(1860—1941)

Родился на Подоле (Западная Украина), в местности Куриловка. В 1872 г. он поступает в Варшавский музыкальный институт. Его успехи в игре на фортепиано были настолько необычны, что уже в девятнадцатилетнем возрасте ему поручили вести класс фортепиано. Свое образование с 1883 г. он продолжал в Берлине, где одновременно с пианистикой изучал композицию. С 1887 г. он начинает свои артистические гастроли.

В 1909 г. Варшавский музыкальный институт был реорганизован в консерваторию, директором которой предложили стать Падеревскому. Но он не принял это предложение, так как царское правительство отказало в необходимых для консерватории средствах, и снова выехал за границу. Его путешествия, особенно в более поздний период, начинают носить не только артистический, но и политический характер. В 1910 г. на свои собственные средства Падеревский поставил в Кракове Грюнвальдский памятник. С самого начала Первой мировой войны, защищая интересы Польши, он становится на сторону коалиционных стран. Его личное знакомство с президентом США Вильсоном способствовало

тому, что в условия мирного договора был внесен особый пункт о возрождении Польши.

С 1918 г., когда Польша получила независимость, Падеревский в течение некоторого времени был премьером польского правительства. Потом жил в Швейцарии, в своем имении около Моргеса, где занимался сочинением музыки и педагогической работой, материально помогая своим ученикам. В 1940 г., когда разгорелась Вторая мировая война, он выехал в США, где год спустя скончался.

Падеревский был одним из самых выдающихся пианистов-виртуозов на рубеже XIX и XX вв.

В музыкальном наследии Падеревского мы отмечаем две оперы — „Манру” и „Сакунталу”, симфонию „Полония”, великолепный фортепианный концерт, ряд произведений для фортепиано с оркестром (в т.ч. „Польская фантазия”), камерные и фортепианные произведения (наиболее популярный — „Менуэт”), песни.

Падеревский является одним из продолжателей польской национальной школы в музыке.

АНТОН СТЕПАНОВИЧ АРЕНСКИЙ
(1861—1906)

Сын новгородского врача. Уже в раннем детстве проявил большую склонность к музыке и творческие способности. Поступив в Петербургскую консерваторию, он блестяще окончил ее в 1882 г. и был приглашен в Московскую консерваторию преподавать музыкально-теоретические предметы и композицию. В то же самое время он сочиняет музыку, дирижирует симфоническими концертами и хором Русского хорового общества. В 1895 г. он переезжает в Петербург, где ему предлагают руководить Придворной певческой капеллой. Однако шесть лет спустя он отказался от этой работы, решив полностью посвятить себя творчеству. Неоднократно выезжал в турне как дирижер и пианист в различные города России и за границу. Умер Аренский от туберкулеза в Териоках.

Композиторское наследие Аренского состоит из 3-х опер, балета „Ночь в Египте”, 2-х симфоний, сюиты и других сочинений для оркестра, скрипичного концерта, двух фортепианных концертов, камерных произведений, среди них фортепианное трио d-moll, песни и пр. Его произведения

очень мелодичны, отличаются стройностью и законченностью формы, написаны под большим влиянием музыки Чайковского.

Аренский — автор учебника по гармонии и формам. Его учеником был Рахманинов.

КЛОД ДЕБЮССИ
(1862—1918)

Родился в Сан-Жермен-ан-Лё (Франция). Его родители, хоть сами не были музыкальны, заметив склонность одиннадцатилетнего сына к музыке, послали его в Парижскую консерваторию, которую он закончил по классу композиции у Массне в 1884 г., получив Римскую премию. Во время учебы в Риме, Дебюсси начинает интересоваться новейшей европейской музыкой и прежде всего — Мусоргским, произведшим на него особенно большое впечатление.

Вернувшись в Париж, он столкнулся там с новаторской литературной группой символистов. Дискуссии по вопросам искусства, связь с художниками, пропагандирующими в течение двух десятилетий новое направление в искусстве —

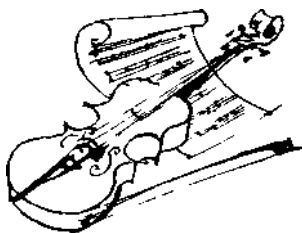
импрессионизм, — все это в большой степени повлияло на формирование творчества Дебюсси.

До конца своей жизни Дебюсси оставался в Париже, занимаясь композиторским творчеством и время от времени выступая как пианист.

Произведения Дебюсси зачастую вызывали возмущение консерваторов, а премьера оперы „Пелеас и Мелизанда” окончилась скандалом. Однако автор весьма стойко придерживался своих позиций композитора-авангардиста и дождался еще при жизни объективной оценки своих произведений.

Дебюсси является создателем импрессионизма, направления, опирающегося на отражение настроения при помощи оттенков, „цветов”, звука. Гармония у него лишена обычного классического порядка, аккорды выступают как характерные звуковые „пятна”. Композитор часто использует шкалу полного тона. В отдельных программных элементах сказалось влияние Вагнера, что нетрудно заметить на некоторых фортепианных произведениях, например, „Девушка с волосами как лен”, „Что видел восточный ветер”.

Кроме оперы „Пелеас и Мелизанда”, Дебюсси оставил в своем творческом наследии кантату „Блудный сын”, прелюдии для оркестра, „Послеполуденный отдых фавна”, „Священный танец”, „Светский танец” — для арфы и смычкового оркестра, песни, фортепианные произведения („Арабески”, „Маски”), квартет.

РИХАРД ШТРАУС
(1864—1949)

Сын валторниста из оркестра при Мюнхенском королевском дворе.

Уже в шестилетнем возрасте он делает первые попытки создать музыкальные произведения. Рихард Штраус получил основательное музыкальное образование, хотя никогда не учился в консерватории. Его больше интересовали композиция, дирижерство и игра на скрипке. Шестнадцати лет он написал свою первую симфонию. Двадцати лет выступил в Вене с исполнением своего скрипичного концерта. Когда в 1885 г. в г. Майнинге один из самых выдающихся дирижеров — Ганс Бюлов, покинул княжеский оркестр, на его место был приглашен его ассистент — Рихард Штраус. С этого времени почти до конца жизни он поочередно занимает должность дирижера в Мюнхене, Веймаре, Берлине. Это дало Штраусу возможность непосредственно познакомиться с современными ему музыкальными произведениями и тем самым расширить свои собственные творческие горизонты. Во время многочисленных турне — от Португалии до Москвы и от Риги до Египта — он дирижирует симфоническими оркестрами, исполняющими его произведения. Став в 1899 г.

дирижером Берлинской оперы, Штраус всерьез занялся оперным творчеством.

В годы 1-ой мировой войны Штраус не прерывает своей творческой работы. В 1917 г. знаменитый композитор становится профессором Мюнхенской консерватории, а в 1920 г. — директором Венского оперного театра. В это же время он совершает турне по Бразилии и Аргентине.

Несмотря на то, что Штраус стоял в стороне от политики, гитлеровский переворот в Германии не прошел для него бесследно. Не желая покидать Германию, он принял в 1933 г. предложенную ему должность президента Немецкой музыкальной палаты и оставался на этой должности около двух лет, что сильно пошатнуло его позиции в глазах мирового общественного мнения. Его новые произведения, которые появлялись на свет непрерывно, не достигли уже никогда прежних вершин его шедевров. После разгрома фашистской Германии он эмигрировал в Швейцарию, откуда вернулся на родину два года спустя немощным стариком.

Штраус является самым выдающимся творцом программной музыки. Находясь под сильным влиянием вагнеровской идеи о единстве всех видов искусства, он со временем нашел свой собственный музыкальный язык. Развивая и совершенствуя жанр симфонической поэмы, он стремится не только нарисовать с помощью музыки различные эпические сцены, но и передать в ней некоторые философские принципы (например, в поэме „Так говорит Заратустра” по Ницше).

К наиболее известным симфоническим поэмам Рихарда Штрауса относятся „Приключение Совизфиала”, „Дон Жуан”, „Дон Кихот”, „Жизнь героя”, „Смерть и просветление”. Его гигантские оперы — „Кавалер серебряной розы”, „Саломея”, „Электра” и др., с точки зрения формы продолжают тенденцию музыкальных драм Вагнера: в них отчетливо ощущаются основы программной музыки. Кроме того, в его творческом наследии мы находим целый ряд концертных произведений (наиболее популярный — 1-й концерт для валторны), балеты, песни с оркестром, камерные произведения. Во всех этих произведениях (особенно — в

оркестровых) следует отметить исключительную оркестровую изобретательность, ставящую Рихарда Штрауса в один ряд с Берлиозом и Римским-Корсаковым.

Огромный аппарат своего оркестра Штраус обычно использует со всей полнотой, умело подчеркивая оттенки отдельных инструментов и выделяя наиболее характерные места.

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ГЛАЗУНОВ
(1865—1936)

Сын петербургского книгоиздателя. С самого раннего детства он брал уроки фортепианной игры, а потом поступил в консерваторию в класс композиции, которым руководил Римский-Корсаков. Шестнадцати лет Глазунов написал первую симфонию. Особенно большую помощь оказывает ему музыкальный издатель Беляев, занявшийся организацией концертов, на которых исполнялись произведения молодого композитора. Во многом помогли ему и дружеские отношения с „Могучей кучкой” и Чайковским.

С 1884 г. произведения Глазунова получают признание не только в России, но и за границей. (В 1907 г. композитору присваивается почетное звание доктора Кембриджского и Оксфордского университетов). В 1899 г. он принимает должность профессора инструментовки в Петербургской консерватории.

В 1905 г., в знак протеста против снятия Римского-Корсакова, Глазунов отказался от этой должности. После Октябрьской революции Глазунов одновременно с творческой работой занялся широкой организаторской и популяризаторской деятельностью. До 1928 г. он занимал пост директора Ленинградской консерватории. В 1929 г. композитор предпринял гастрольную поездку по Европе и Северной Америке, побывал он и в Польше. Умер Глазунов в 1936 г. в Париже, куда он выехал на лечение.

Творческое наследие Глазунова состоит из восьми симфонических поэм, балетов (в том числе „Раймонда”, „Времена года”), увертюры, скрипичных концертов, фортепианных концертов, многочисленных симфонических, камерных, фортепианных и вокальных произведений. Для его музыки, базирующейся на русской музыке середины XIX столетия, характерна необычайная мелодичность, классическая ясность формы, черты национального „русского духа”. По органическому сочетанию в ней чисто русских и западноевропейских элементов, она близка музыке Чайковского и Римского-Корсакова. Александра Глазунова не соблазняли модные новаторские направления. Он прежде всего ставил перед собой задачу создания произведений высокого художественного уровня. И именно эта черта его творчества выдвигает Глазунова в первые ряды русских композиторов.

ЯН СИБЕЛИУС
(1865—1957)

Родился в Тавастегдсе (Финляндия). Вначале он обучался игре на скрипке и композиции в Хельсинкской консерватории. В 1889—1891 гг. занимался в Берлинской и Венской консерваториях. В 1892 г. Сибелиус впервые выступил с концертом собственных произведений, вызвавшим большой интерес в музыкальных кругах. С 1904 г. композитор поселился в своем имении, часто выезжая за границу. Государственная стипендия, полученная им в 1897 г., дала ему возможность заняться исключительно сочинением музыки.

Сибелиус написал семь симфоний, симфонические поэмы (в т.ч. „Финляндия”, „Туонельский лебедь”), скрипичный концерт, произведения для скрипки или виолончели с оркестром, сюиты (в т.ч. „Карелия”), многочисленные хоровые произведения, два квартета, камерные и фортепианные произведения, песни. В своей музыке, выдержанной в неоромантическом стиле, композитор использует некоторые завоевания импрессионизма в области гармонии и элементы национальной финской музыки. Это уравновешенная, спокойная музыка без всяких драматических контрастов. Во многих своих программных произведениях

Сибелиус стремился передать музыкальными средствами пейзажи Финляндии, эпизоды из ее истории и народные легенды, так же, как в Чехии это делал Сметана.

Начав свою деятельность в стране, не имеющей музыкальных традиции, Сибелиус, по существу, стал первым известным финским композитором.

Кроме Финляндии, музыка Сибелиуса большой популярностью пользуется в Англии.

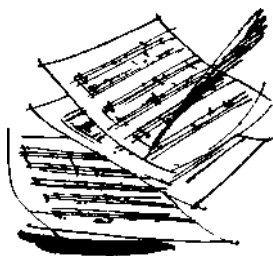
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СКРЯБИН
(1872—1915)

Родился в Москве, в семье дипломата. Его мать была пианисткой. С самого детства родители поместили сына в кадетский корпус, где сразу же были замечены музыкальные способности будущего композитора, благодаря которым в 1889 г. он выдержал экзамен в Московскую консерваторию по двум классам: теории музыки и фортепиано. Закончив в 1892 г. консерваторию, Скрябин отправляется на несколько лет в свое первое музыкальное по России и странам Западной Европы турне, во время которого он приобретает большую

популярность не только как исполнитель, но и как композитор.

В период 1898—1903 гг. Скрябин является профессором Московской консерватории по классу фортепиано. Вернувшись в Россию после семилетнего пребывания в Париже, он начинает концертную деятельность. Он выступает с сольными концертами, исполняя свои собственные произведения, и одновременно занимается изданием своих музыкальных сочинений. Умер Скрябин в Москве.

Скрябиным написаны три симфонии, симфонические поэмы „Экстаз”, „Прометей”, фортепианный концерт, много различных прелюдов, этюды, поэмы, песни, мелкие фортепианные произведения. В первом периоде его творчества ощущается особенно сильное влияние Шопена. Но уже начиная с 1902 г. в музыке Скрябина все сильнее проявляется его собственный, индивидуальный композиторский стиль. Всё большее место начинают в ней занимать элементы программной музыки. Его обогащенная до предела гармония не может уже уместиться в рамках тональной системы, и тогда композитор впервые прибегает к аккордным сочетаниям. Применяя на практике вагнеровские принципы, Скрябин обращается в некоторых своих произведениях к световым и цветовым эффектам.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РАХМАНИНОВ
(1873—1943)

Родился в г. Онеге Новгородской губернии, в музыкальной дворянской семье. Занимался по классам фортепиано и композиции — вначале в Петербургской, а затем — в Московской консерватории, которую окончил в 1892 г. по классу композиции у Танеева и Аренского.

Выступая с концертами по всей России, Рахманинов быстро прославился как выдающийся пианист. Он выступал также дирижером в Большом театре. С каждым годом росла слава Рахманинова. И хотя исполнение его Первой симфонии не принесло ему успеха, Рахманинов был известен как величайший представитель мирового пианистического искусства, композитор и замечательный дирижер в России, в странах Европы и Северной Америки. В 1917 г. он едет в Париж, затем в Швейцарию и окончательно оседает в Соединенных Штатах. Рахманинов часто ездил в турне по Европе и Америке. Умер в Беверли-Хилс.

Рахманинов является автором трех опер (в том числе „Алеко”), трех симфоний, произведений для оркестра, четырех концертов для фортепиано, рапсодии на тему Паганини для фортепиано с оркестром, хоровых

произведений, многочисленных фортепианных произведений, песен и романсов. По стилю он очень близок русской национальной школе, особенно — музыке Чайковского, с которым он был близко знаком лично. При этом Рахманинов-композитор использовал все достижения XX века в области музыки, и формальные, и чисто технические.

Его произведения исключительно разнообразны и по своему характеру, и по драматическому напряжению, а в партиях фортепиано он великолепно использовал все технические возможности этого инструмента. Его песни и романсы отличаются глубоким лиризмом и точной музыкальной характеристикой образов.

РЕЙНГОЛЬД ГЛИЭР
(1875—1956)

Родился в Киеве, в музыкальной русской семье. Отец его был конструктором инструментов. Начальное музыкальное образование Glière получил в Киеве. В период 1894—1900 гг. он посещал Московскую консерваторию по классу композиции, учился у Танеева, Ипполитова-Иванова и

Аренского. Затем продолжал учебу в Берлине. В течение нескольких лет он работал дирижером, до тех пор, пока в 1913 г. ему не предложили должность профессора композиции Московской консерватории, где он преподавал до 1948 г. В период 1938—1946 гг. Глиэр был председателем Союза советских композиторов.

Не прерывая своей композиторской деятельности, Глиэр много сил отдавал организации музыкальной жизни страны и, прежде всего, — среднеазиатских республик, где им были созданы музыкальные учреждения и различные хоровые и музыкальные коллективы. Особенно интересовал его музыкальный фольклор, как русский, так и среднеазиатский.

Творчество Глиэра необычайно многогранно. Это оперы, музыка к спектаклям, балеты (в т.ч. „Красный цветок”, „Медный всадник”), три симфонии, симфонические поэмы, концерт для голоса с оркестром (первый в истории музыки), концерт для виолончели, валторны и арфы, богатая камерная музыка, песни и романсы, мелкие фортепианные произведения.

Глиэр является последовательным продолжателем корифеев русской национальной школы. Его произведения насквозь тональны, отличаются редкой мелодичностью, умело использованными инструментальными оттенками, богатством драматических красок. К наиболее выдающимся ученикам Глиэра относятся композиторы Мясковский и Прокофьев.

МОРИС РАВЕЛЬ
(1875—1937)

Закончив Парижскую консерваторию по классу композиции и фортепиано, он посвятил себя сочинению музыки. Одновременно Равель выступал в многочисленных концертах, аккомпанируя певцам или исполняя свою музыку. Жизнь его проходила в гастрольных поездках. В Амстердаме, Венеции, Швеции, Англии, Шотландии он дирижировал оркестрами, исполнявшими исключительно его произведения. В 1928 г. он выступает в США. В 1929 г. получает звание почетного доктора Оксфордского университета. В 1933 г. Равель заболел. Спустя четыре года, пораженный тяжелым параличом, он скончался в Париже.

Наряду с Дебюсси, Равель — яркий представитель импрессионизма, но от Дебюсси его отличает сознательное тяготение к классической музыке. Используя современные средства музыкальной выразительности, Равель интерпретирует творчество других композиторов. В его творчестве мы находим „Менуэт в стиле Гайдна”, фортепианный концерт „В духе произведений Моцарта”, произведения в стиле Бородина и Шабрие, „Гробницу

Куперана” и др. Кроме многочисленных камерных произведений, Равель является автором фортепианного концерта для левой руки, ряда балетов („Матушка гусыня”, „Болеро”, „Дафнис и Хлоя”), произведений танцевального характера („Цыганка”, „Вальс”), музыки к сценическому произведению „Испанская рапсодия”. По своей форме эти произведения носят классический характер, в их фактуре много полифонии. Равель оркестровал также произведения других композиторов, например, „Картинки с выставки” Мусоргского.

МЕЧИСЛАВ КАРЛОВИЧ
(1876—1909)

Польский композитор, сын выдающегося лингвиста, одного из авторов известного „Словаря польского языка”. Родился в имении своих родителей Вишнево (Литва). Первые уроки игры на фортепиано и теории он получил у своего отца. В дальнейшем Карлович брал уроки игры на скрипке у известного скрипача-виртуоза Станислава Барцевича в Варшавском музыкальном институте. В Берлине он начал

учебу по классу виолончели, но вскоре перешел на композиторское отделение. Тут же он впервые познакомился с наиболее выдающимися музыкальными произведениями того времени, не исполнявшимися в Варшаве. Особенный восторг вызвала у него музыка Рихарда Штрауса.

Возвратившись после окончания учебы в Варшаву, Карлович активно включается в музыкальную жизнь города. В 1903 г. он добился создания оркестра при Варшавском музыкальном обществе. Возглавив этот оркестр, он исполняет многие произведения современной музыки, в том числе — собственные произведения. В это время его все больше начинает интересовать программная музыка, и он интенсивно работает над созданием симфонических поэм. Свои произведения он исполняет во время частых гастрольных поездок по странам Европы.

В 1905 г. вместе с Людомиром Ружицким, Каролем Шимановским, Апполинарием Шелютой и Григорием Фительбергом он организовал в Закопано группу „Молодая Польша”. В Варшаве состоялось несколько концертов, посвященных произведениям композиторов этой группы. Среди них первое место несомненно было за Карловичем.

В 1908 г. Карлович переехал на постоянное жительство в Закопано, где много работал и занимался альпинизмом. В феврале 1909 г. Карлович один отправился в лыжный поход в горы и там погиб в снежной лавине.

Основное место в музыкальном творчестве Карловича занимают симфонические поэмы — „Возвращающиеся волны”, „Вековые песни”, „Литовская рапсодия”, „Станислав и Анна Освецим”, „Грустная повесть” и „Эпизод на маскараде” (последняя осталась не законченной).

Из многочисленных произведений Карловича следует отметить скрипичный концерт, серенаду для смычкового оркестра, симфонию „Возрождение”, симфонический пролог „Белая голубка”, песни и произведения для фортепиано и скрипки.

Находясь под временным влиянием Рихарда Штрауса, Дворжака, Вагнера и Сметаны, Карлович брал от них все самое лучшее, создав свой собственный, индивидуальный

стиль. Его песни — мелодичные и лаконичные шедевры польской вокалистики — завоевали себе широкую популярность. В творчестве Карловича польская национальная школа естественно сочетается с наиболее передовой европейской музыкой.

Карлович занимался также публицистикой. Им написано несколько книг по вопросам музыкологии. Его статьи о Татрах собраны в специальном сборнике „Карлович в Татрах”.

КАРОЛЬ ШИМАНОВСКИЙ
(1882—1937)

Родился в помещичьей семье, на Украине. Там прошло его детство и юность. В 1903 г. начинает учебу в Варшавском музыкальном институте под руководством Зыгмунта Носковского. Далее продолжает учебу в Берлине (1906—1908). С 1905 г. он вместе с Карловичем, Ружицким, Шелютой и Фительбергом входит в группу „Молодая Польша”. Интенсивное творчество он сочетает, выступая как пианист, с

концертной деятельностью. С 1920 г. он окончательно переезжает в Варшаву, выезжая лишь на гастроли.

В 1927 г. Шимановского назначают директором Варшавской консерватории. Однако вскоре он вынужден был отправиться за границу на лечение. Вернувшись на родину в 1930 г., он в течение года занимал должность ректора Высшей музыкальной школы в Варшаве, но вскоре решил отказаться от всякой педагогической работы, полностью посвятив себя музыкальному творчеству.

Прогрессирующая болезнь требовала непрерывного лечения, а материальное положение композитора становилось все более тяжелым. Умер Шимановский в Лозанне, его прах покоится в Склепе Заслуженных на Скалке в Кракове.

Творческий путь Шимановского может быть поделен на три периода. В первом еще ощущается сильное влияние Шопена и ярко романтический характер музыки, хотя композитор уже в это время пытается найти собственный музыкальный язык. Во втором периоде своего творчества Шимановский сочетает отдельные черты стиля французских и русских модернистов (особенно Скрябина). Для третьего периода его творчества характерна близость к фольклору. В отличие от Шопена, Шимановский цитирует в своих произведениях народные темы, но, вместе с тем, гармонией и всем аккомпанементом он подчеркивает характерные черты и колорит местной музыки. Музыкальный опыт всех трех периодов творчества сформировал из Шимановского композитора с неповторимой индивидуальностью, высоко оцененного в художественных кругах Европы.

Кстати, в последний период своего творчества Шимановский решительно отказывается от применения тональной системы в своей музыке. Среди произведений Шимановского известны оперы „Хагит”, „Король Рожер”, балеты „Харнаси” и „Мандрагора” (по комедии Мольера „Мещанин во дворянстве”), музыка к сценическим произведениям (в том числе — одна оперетта), „Stabat Mater”, четыре симфонии, ряд небольших произведений для оркестра, два скрипичных концерта, фортепианные произведения (соната, вариации, этюды), камерные произведения

(скрипичная соната, два концерта, песни — „Песни безумного Муэдзина”, „Песни Хафиса” и самая популярная — „Святой господь”).

Творчество Шимановского, занявшее ведущее место в польской музыке XX века, оказало огромное влияние на многих композиторов следующего поколения.

ЛЮДОМИР РУЖИЦКИЙ
(1884—1953)

Родился в Варшаве. Его отец, Антони, был выдающимся пианистом-педагогом (автор известной книги „Фортепианная школа”). Поступив в Варшавский музыкальный институт, Ружицкий занимался там в классе композиции под руководством Носковского. Еще в период учебы, в 1903 году он написал свою первую симфоническую поэму „Станчик”. С 1904 года он переводится в Берлинскую консерваторию, где продолжает в течение четырех лет свое музыкальное образование у Э. Гумпердинка. Приехав на неделю в Закопане в 1905 году, Ружицкий встретился там с композиторами Карловичем, Шимановским, Шелютой и

Фительбергом и принял участие в организации группы „Молодая Польша”.

Во время своих гастролей по Германии, после окончания консерватории, он получил предложение занять должность дирижера во Львовском оперном театре, где он оставался до 1912 г. Затем Ружицкий снова отправляется в турне по Европе, не прерывая при этом своей творческой работы. Он посетил Германию, Швейцарию, Италию, Францию.

Первая мировая война застала Ружицкого в Берлине.

В 1919 году Ружицкий, ставший известным композитором с мировым именем, возвращается в Варшаву. Здесь он живет вплоть до 1944 г.

После освобождения Польши от немецкой оккупации Ружицкий переехал в город Катовице, где оставался до конца своих дней, преподавая в местной консерватории.

В богатом творческом наследии Ружицкого мы находим шесть опер („Казанова”, „Эрос и Психея” и др.), одну оперетту, два балета (в том числе известный „Пан Твардовский”), девять симфонических поэм (в том числе „Станчик”, „Анхелла”, „Варшавянка”, „Освобожденная Варшава”), „Характерную сюиту” для оркестра, два фортепианных концерта, камерные и фортепианные произведения, песни.

Его музыке свойственно гармоническое богатство, насыщенность и яркость инструментовки, прекрасное чувство формы (даже — в программных произведениях), широкое использование технических возможностей инструментов и — при всем этом — чисто польский характер всех его произведений.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ПРОКОФЬЕВ
(1891—1953)

Родился в семье агронома, в деревне Екатеринославской губернии. Уроки игры на фортепиано начинает брать в пятилетнем возрасте, а уже шестилетним ребенком делает попытки сочинять музыку. В одиннадцать лет Прокофьев начинает изучать композицию у Глиэра, а в 1904 г. поступает в Петербургскую консерваторию в класс композиции (Лядов) и фортепиано.

Еще будучи учеником консерватории Прокофьев совершает свои первые гастрольные поездки. После Октябрьской революции Прокофьев выезжает в США, а затем — во Францию. К этому времени он написал свои самые выдающиеся произведения, в т.ч. оперу-балет „Любовь к трем апельсинам”. В 1932 г. он вернулся на Родину. Со временем ему удалось найти общий язык с новыми слушателями, выработать в своем творчестве новые музыкальные формы, соответствующие эстетическим вкусам нового общества. Прокофьев скончался в 1953 г. в Москве, окруженный всеобщим признанием.

Мировая слава Прокофьева и богатейшее творческое наследие ставит его в ряды крупнейших композиторов XX

века. Прокофьевым создано восемь опер (в т.ч. такие, как „Война и мир” по Л.Толстому), семь кантат („Александр Невский”, „В защиту Мира”), семь балетов (в т.ч. „Ромео и Джульетта”), семь симфоний (наиболее известна — „Классическая”), восемь фортепианных концертов, четырнадцать сонат, камерные произведения, а также фортепианные, хоровые, песни, романсы.

Он писал также музыку для кинофильмов, музыкальные сказки („Петя и Волк”).

Для стиля музыки Прокофьева характерна острота ритма и мелодии, порою поражающие по своей неожиданности гармонические сочетания, ясность и простота формы. Абсолютно не стремясь к внешним эффектам в своей музыке, Прокофьев пользуется самыми простыми выразительными средствами и образами.

В произведениях, созданных им после возвращения из эмиграции на Родину, проявляется все большая сдержанность с точки зрения гармонии, исчезает обостренность, до этого особенно характерная для композитора.

Художник-новатор огромного дарования Прокофьев обогатил русское и мировое музыкальное искусство выдающимися произведениями, проникнутыми глубокой человечностью, остротой образных характеристик и оригинальностью музыкальных средств выражения.

ФРАНСИС ПУЛЕНК
(1899—1963)

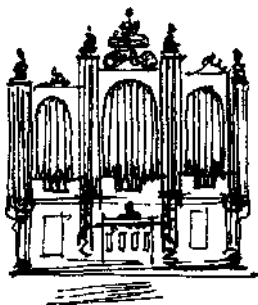
Окончил Парижскую консерваторию по классу композиции и фортепиано. В 1918 г. он выступает на концерте, исполняя свое первое произведение „Негритянская рапсодия”.

Отдавая дань модернистским тенденциям того времени, он вместе с другими французскими композиторами — Мийо, Онеггером, Жерменом Тайфером, Ориком и Дюреем, организовал „Шестерку” (по аналогии с „Могучей кучкой”). Эта группа была тесно связана с представителями „авангардистских” кругов других видов искусства — с поэтом Кокто, художником Пикассо, а также хореографами и журналистами. И хоть творческие пути членов „Шестерки” впоследствии разошлись, в течение определенного времени она выполняла свою роль популяризатора экспериментаторского искусства.

Пуленк писал, в основном, в Париже, очень часто выезжая с гастролями, в частности — как аккомпаниатор известного баритона Беркаса, одного из лучших исполнителей его песен.

В творческом наследии Пуленка мы находим оперы („Сосцы Терезии”, „Диалоги Кармелитов”), концерт для двух фортепиано, концерт для клавесина, органнй концерт, многочисленные произведения для фортепиано с оркестром, камерные произведения (особенно много для духовых инструментов), отдельные небольшие фортепианные произведения, песни, романсы, балеты, музыку к сценическим произведениям и кинофильмам.

Исходным пунктом в творчестве Пуленка был импрессионизм. Поиски и эксперименты композитора обогатили его музыку, расширив применяемые им средства выразительности. Особенно интересен опыт Пуленка в области кинематографической музыки. В последний период своего творчества он обращается к неоклассицизму. Эти творческие поиски Пуленка, как и его формальные эксперименты, дали возможность композитору создать в результате интересную и глубокую музыку.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОЗИТОРОВ

[Аренский Антон Степанович](#)

[Бах Иоганн Себастьян](#)

[Бах Вильгельм Фридеман](#)

[Бах Карл Филипп Эмануэль](#)

[Бах Иоганн Христиан](#)

[Беллини Винченцо](#)

[Берлиоз Гектор](#)

[Бетховен Людвиг ван](#)
[Бизе Жорж](#)
[Боккерины Луиджи](#)
[Бородин Александр Порфирьевич](#)
[Брамс Иоганнес](#)
[Брукнер Антон](#)
[Брух Макс](#)
[Вагнер Рихард](#)
[Вебер Карл-Мариа](#)
[Венявский Генрик](#)
[Верди Джузеппе](#)
[Вивальди Антонио](#)
[Гайдн Франц Иосиф](#)
[Гендель Георг Фридрих](#)
[Глазунов Александр Константинович](#)
[Глинка Михаил Иванович](#)
[Глиэр Рейнгольд](#)
[Глюк Кристоф Виллибальд](#)
[Гомулка Миколай](#)
[Григ Эдвард](#)
[Гуно Шарль](#)
[Даргомыжский Александр Сергеевич](#)
[Дворжак Антонин](#)
[Дебюсси Клод](#)
[Делиб Лео](#)
[Доницетти Гаэтано](#)
[Желеньский Владислав](#)
[Карлович Мечислав](#)
[Керубини Луиджи](#)
[Корелли Арканджело](#)
[Курпиньский Кароль](#)
[Лассо Орландо](#)
[Липиньский Кароль](#)
[Лист Ференц](#)
[Лортцинг Густав Альберт](#)
[Люлли Жан Батист](#)
[Масснэ Жюль](#)
[Мейербер Джакомо](#)

[Мендельсон-Бартольди Феликс](#)
[Монтеверди Клаудио](#)
[Монюшко Станислав](#)
[Моцарт Вольфганг Амадей](#)
[Мусоргский Модест Петрович](#)
[Носковский Зыгмунт](#)
[Обер Даниель Франсуа Эспри](#)
[Паганини Никколо](#)
[Падеревский Игнаци Ян](#)
[Палестрина Джованни Пьерлуиджи да](#)
[Прокофьев Сергей Сергеевич](#)
[Пуленк Франсис](#)
[Пуччини Джакомо](#)
[Равель Морис](#)
[Рамо Жан Филипп](#)
[Рахманинов Сергей Васильевич](#)
[Римский-Корсаков Николай Андреевич](#)
[Россини Джоаккино](#)
[Ружицкий Людомир](#)
[Сен-Санс Камиль](#)
[Серов Александр Николаевич](#)
[Сибелиус Ян](#)
[Скарлатти Доменико](#)
[Скрябин Александр Николаевич](#)
[Сметана Бедржих](#)
[Танеев Сергей Иванович](#)
[Тома Амбруаз](#)
[Флотов Фридрих](#)
[Франк Цезарь](#)
[Чайковский Петр Ильич](#)
[Шимановский Кароль](#)
[Шопен Фридерик](#)
[Штраус Рихард](#)
[Шуберт Франц](#)
[Шуман Роберт](#)
[Эльснер Юзеф](#)