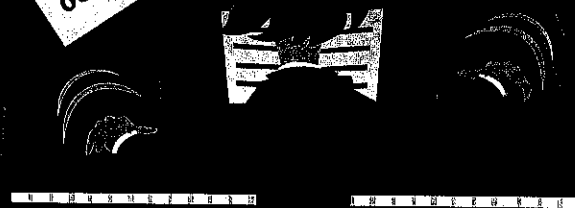

ОЛЬГА ЕРМАКОВА

УРОКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Третий
год
обучения

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Серия «Учебные пособия для ДМШ»

О. К. Ермакова

**УРОКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Третий год обучения

Романтизм

Ростов-на-Дону
«Феникс»
2021

УДК 78(038)
ББК 85.31я2
КТК 860
Е72

Ермакова О. К.

Е72 Уроки музыкальной литературы : третий год обучения : романтизм / О. К. Ермакова. — Ростов н/Д : Феникс, 2021. — 190 с. : ил. — (Учебные пособия для ДМШ).

ISBN 978-5-222-34238-1

Учебное пособие предназначено для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, изучающих предмет «Музыкальная литература» 3-й год по его новой пятилетней программе. Включенные в пособие главы являются продолжением учебника О.К. Ермаковой «Уроки музыкальной литературы: второй год обучения» и знакомят детей с жизнью и творчеством композиторов-романтиков: Н. Паганини, Д. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Листа, Д. Верди, Ж. Бизе, Б. Сметаны, И. Брамса, А. Дворжака, Э. Грига, Р. Леонкавалло, Д. Пуччини.

Как и в двух предыдущих учебных пособиях, материал изложен в достаточно краткой и доступной для детей форме, а также удобен для самостоятельного его использования.

УДК 78(038)
ББК 85.31я2

ISBN 978-5-222-34238-1

© О.К. Ермакова, текст, 2020
© ООО «Феникс», оформление, 2020

Предисловие

Дорогие ребята!

Продолжая изучение курса музыкальной литературы зарубежных стран, вы познакомитесь с творчеством композиторов-романтиков XIX века, чьи имена известны всем профессиональным музыкантам и любителям музыки. Вы узнаете много интересного о событиях жизни **Н. Паганини, Д. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Листа, Д. Верди, Ж. Бизе, Б. Сметаны, И. Брамса, А. Дворжака, Э. Грига, Р. Леонкавалло, Д. Пуччини.**

Сочинения этих выдающихся композиторов написаны по единым законам строения, но различны по своему замыслу и музыкальному языку, основанному на неповторимых чертах национальной музыки их стран. Созданные много лет назад, они стали необычайно популярны во всем мире и прочно вошли в репертуар ведущих музыкантов и театров.

Никколо Паганини

1782–1840

Великий итальянский музыкант *Никколо Паганини* вошел в историю музыки как выдающийся скрипач-виртуоз и композитор. Высочайшее мастерство его игры на скрипке производило на публику ошеломляющее воздействие, рождая много легенд о его загадочной личности. Свои сочинения Паганини издавал очень мало, очевидно, считая, что они слишком трудны для исполнителей.

Тем не менее уже много лет во всем мире исполняют его выдающиеся произведения: *24 каприса для скрипки соло, концерты для скрипки с оркестром, вариации на темы известных произведений.*

Паганини родился в небогатом квартале *Генуи*. Убедившись, что у Никколо редкий музыкальный дар, отец решил сделать его выдающимся скрипачом. Не жалея мальчика, он запирает его в чулане и следит, чтобы тот непрерывно играл, а в случае непослушания лишал его еды. Обучаясь у лучших преподавателей игре на скрипке, в возрасте 12 лет юный музыкант начал давать свои первые концерты, а через три года стал успешно выступать в разных городах Италии. После гастролей он стал заниматься еще усерднее, поставив перед собой цель — достичь высочайшего мастерства исполнения.

Игра Паганини отличалась от других скрипачей новыми, непривычными для слушателей приемами игры. Звуками скрипки он мог подражать пению птиц, голосам людей, тембрам других инструментов. Случалось, что во время игры у него лопались струны и он не менее виртуозно доигрывал пьесу лишь на одной струне. Во время службы у сестры Наполеона Элизы Бонапарт, чтобы развлечь публику, он создал и исполнил пьесу для двух струн. После концерта княгиня, пришедшая в восторг от игры Паганини, шутливо предположила,

что, наверное, можно играть и на одной из них. В ответ на ее слова музыкант сочинил сонату «Наполеон» всего для одной струны.

В один из периодов своей жизни Паганини увлекся игрой на гитаре. Ему настолько нравилось ее нежное струнное звучание, что он решил в своих новых сочинениях сделать этот инструмент аккомпанирующим. Так появились на свет *12 сонат для скрипки и гитары*.

Уникальное дарование Паганини, его слава и даже присвоенный ему в Германии титул барона не имели значения для церковных служителей, считавших его человеком, не признающим Бога. Именно поэтому после его смерти никто из них не согласился провести заупокойную церковную службу, а его взрослому сыну отказали похоронить отца во всех городах Италии. И только спустя 19 лет ему удалось получить разрешение перезахоронить великого музыканта на кладбище в *Парме*.

Свою любимую скрипку мастера Гварнери Паганини завещал родному городу Генуе, поставив условие, чтобы на ней больше никто не играл. В наши дни этот бесценный инструмент, получивший название «Вдова Паганини», находится в одном из его музеев. Лишь в редких

случаях на нем играют победители Международного конкурса скрипачей имени Паганини.

Каприс № 24

Каприсы для скрипки соло Паганини создавал на протяжении нескольких лет, однако в нотной записи они появились намного позднее. Словно передавая эстафету другим скрипачам-виртуозам, на титульном листе он написал «*Посвящается артистам*». Название *Каприс* произошло от итальянского слова *каприччио*, что означает *прихоть*.

Среди 24 каприсов самый известный последний из них — *Каприс № 24 ля минор*. Он написан в вариационной форме на тему, ставшую впоследствии очень популярной.

Каприс № 24

¹ Allegro vivo

В вариациях композитор использует сложные технические приемы, демонстрируя богатство

звучаний инструмента. В каждой из них он изменяет настроение, темп, регистр. Энергичные, виртуозные вариации сменяются лирическими, где завораживающее звучание в прозрачном высоком регистре словно растворяется в фантастически легком скольжении и мерцании.

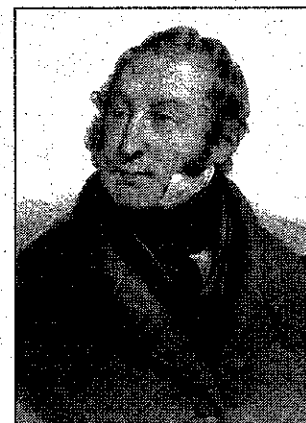
Тема Каприса № 24 стала символом творчества великого скрипача и нередко вдохновляла многих музыкантов. Ее концертные обработки создали Лист, Брамс, Рахманинов и другие композиторы.

Вопросы и задания

1. Какой город и страна являются родиной композитора?
2. Как вы думаете, почему Паганини имел такой необыкновенный успех у публики?
3. Что означает название жанра *каприс*?
4. Расскажите о *Каприсе № 24*.

Джоаккино Россини

1792–1868

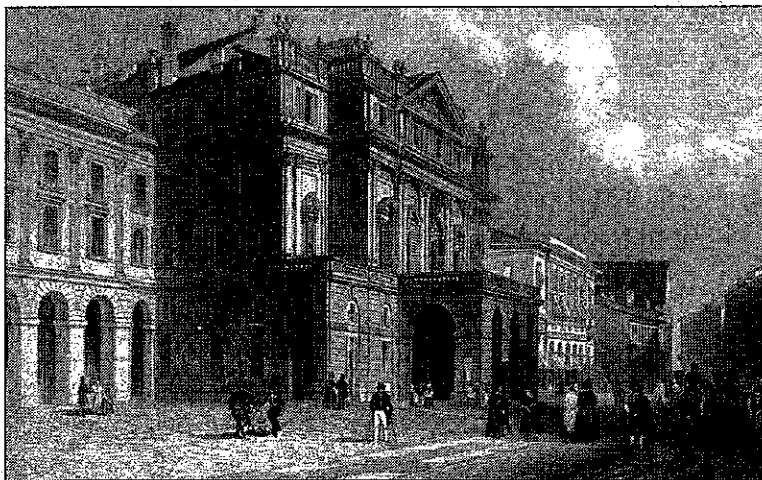
Джоаккино Россини — знаменитый итальянский композитор, автор нескольких десятков опер, многие из которых уже более полутора веков исполняются ведущими театрами многих стран.

Композитор родился в городе *Пезаро* в семье трубача и валторниста Джузеппе Россини и певицы Анны Гидарини. Еще маленьким мальчиком *Джоаккино* пел в церковных хорах и выступал в опере. Многие современники пророчили ему блистательную певческую

карьеру, однако желание сочинять оказалось сильнее.

С 14 до 18 лет Россини учился в классе виолончели и композиции музыкального лица города Болонья. Уже в те годы юный музыкант удивлял своих современников появлением множества не по годам зрелых сочинений, поэтому, как в свое время и Моцарт, был принят в число членов Болонской музыкальной академии.

В 18-летнем возрасте молодой композитор создал комическую оперу «Брачный вексель», а через два года — оперу «Пробный камень» для знаменитого театра Ла Скала.

Милан. Оперный театр Ла Скала

Успех был огромным. Опера выдержала более 50 представлений и каждый раз была принята слушателями с восторгом.

Много лет спустя Россини писал в своих воспоминаниях о том времени: «... У меня быстро возникали идеи, и мне не хватало только времени, чтобы записывать их. Я никогда не принадлежал к тем, кто потеет, когда сочиняет музыку». Большие оперные спектакли, которые исполняли в течение целого вечера, композитор мог сочинить в невероятно короткие сроки. Так, в молодые годы комическую оперу «Итальянка в Алжире» он сочинил всего за 23 дня, а «Севильский цирюльник» — всего за три недели.

Лучшая опера композитора «Севильский цирюльник» имеет необычную историю своего появления на сцене. Трудно поверить, что этот оперный спектакль, годы спустя признанный во всем мире шедевром мировой классической музыки, провалился на самом первом представлении в Риме. Композитор был настолько расстроен из-за плохого приема его оперы публикой, что не нашел в себе силы присутствовать на ней второй раз. Однако именно в этот день зрители слушали ее с большим

вниманием и наградили бурными аплодисментами, скандируя «*Да здравствует синьор маэстро Россини!*» В то время композитору было всего 24 года.

С этого дня лучшие театры наперебой стали предлагать молодому композитору создавать все новые и новые оперы. Так появились знаменитые «Отелло», «Золушка», «Сорока-воровка». Жизнь Россини теперь состояла из постоянных переездов с места на место, в спешке, в стремительном сочинении опер и торопливых постановках. Бывали случаи, что он не успевал сочинить увертюры, и ему приходилось брать их из предыдущих опер.

В возрасте 30 лет с труппой итальянских певцов Россини впервые выехал для исполнения своих опер в другие страны Европы, и везде их успех был огромен. В Вене он встречался с Бетховеном, который высоко оценил его комические оперы, выразив особое восхищение «Севильским цирюльником».

Последняя опера композитора — «*Вильгельм Телль*», об освободительной борьбе в Швейцарии против угнетателей-австрийцев. После ее создания Россини прожил еще около сорока лет, но больше не сочинил ни одной

оперы. Из созданных произведений второй половины жизни композитора наиболее известны сборник романсов и дуэтов «*Музыкальные вечера*», а также духовная кантата «*Stabat mater*».

Опера «Севильский цирюльник»¹

Оперу-буффа «Севильский цирюльник» по праву считают лучшей из всего созданного когда-либо в этом жанре. Написана она на сюжет первой комедии трилогии французского драматурга Бомарше².

Юная девушка-сирота Розина, наследница большого состояния, вынуждена жить в доме своего опекуна, доктора *Бартоло*. Этот старик собирается жениться на молодой красавице, завладев ее деньгами, однако она постоянно думает о влюбленном в нее юноше, поющем под ее балконом серенады. Скрывая свое знатное происхождение, он появляется в скромном костюме, какие носят студенты, и девушка пока не знает, что этот молодой

¹ Цирюльник — парикмахер, нередко исполняющий обязанности лекаря.

² Бомарше создал трилогию комедий, наиболее популярными из которых был первый спектакль «Севильский цирюльник» и второй — «Свадьба Фигаро».

человек — *граф Альмавива*. Юноше и девушке никак не удается встретиться и поговорить — старик-опекун не отпускает свою воспитанницу из дома и постоянно наблюдает за ней, опасаясь, что она захочет выйти замуж за другого. Графу помогает молодой цирюльник *Фигаро*³. Благодаря своей ловкости и находчивости он находит возможность вместе с ним проникать в дом, где томится молодая девушка, и, наконец перехитрив доктора Бартоло, устроить влюбленным бракосочетание.

«Севильский цирюльник» — сатирическая опера, высмеивающая такие людские пороки, как жадность, продажность, способность на неблагоприятные поступки ради личного обогащения. Именно этими качествами обладают скупой старик Бартоло, а также бесчестный монах и учитель музыки *дон Базилио*. Им противопоставлены искреннее чувство любви графа Альмавивы, ум и смелость Фигаро. В целом опера отличается веселым, жизне-радостным настроением, стремительным развитием действия с забавными ситуациями и хитросплетениями сюжета.

³ Имя Фигаро выбрано автором не случайно. Оно происходит от испанского слова *picaro*, что означает *хитрый, плутоватый*.

Увертюра

Как и во многих операх, увертюра написана в *сонатной форме без разработки*. Несмотря на то что ее музыку Россини ранее использовал и в других своих операх, в ней как нельзя лучше раскрываются основные образы и настроения именно «Севильского цирюльника».

Светлая лирическая грациозная *тема вступления* рисует мечтательный образ влюбленных.

2 Вступление

Andante

Сонатное Allegro увертюры жизнерадостного настроения. Его изящные, живые мелодии с прихотливым ритмом мелких длительностей и пауз похожи на итальянские народные песни и танцы.

Главная партия (ми минор) — трепетная, взволнованная.

Главная партия

3 Allegro *p*

5 *mf*

9 *f*

Побочная тема (соль мажор) — танцевального характера.

Побочная партия

Allegro *p*

5 *mf*

Заключительная партия — блестящая, виртуозная, словно хохочущая над забавными ситуациями комедии — появляется и в дальнейших сценах оперы.

Заключительная партия

5 Allegro *pp*

3 *p*

Повторяясь в *репризе*, темы вновь одна за другой вводят слушателя в мир веселого, увлекательного действия.

Каватина Фигаро из первого действия «Первый любимец и первый делец — вот я!»

Каватина Фигаро — самый популярный сольный номер и блестящий музыкальный портрет в опере.

Партию этого персонажа исполняет *баритон*. Жизнерадостный, энергичный, темпераментный характер Фигаро раскрывается здесь в стремительном движении тарантеллы и исполняется непрерывной скороговоркой, словно он подгоняет сам себя, чтобы успеть еще сделать множество дел.

Allegro vivace

Каватина Фигаро

Пер - вый лю - бимец и пер - вый де - лец - вот я!

Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля!

Во втором разделе «Днем я и ночью вечно в заняты» Фигаро забавно изображает интонации наперебой зовущих его людей.

Наиболее виртуозно, блестяще звучит музыка третьего раздела «Ах bravo, Фигаро, bravo, брависсимо».

Канцона⁴ графа Альмавивы из первого действия «Если ты хочешь знать, друг прелестный»

Виртуозной партии Фигаро в опере противопоставляются лирические номера молодого графа, поющего у дома своей возлюбленной. Напевное выразительное *bel canto*⁵ имеет также

⁴ Канцона — сольное вокальное произведение напевного, лирического характера.

⁵ *Bel canto* (в переводе с итальянского «прекрасное пение») — итальянский стиль пения, для которого характерны владение голосом в исполнении кантилены и виртуозных колоратур, особая выразительность исполнения, основанная на тончайшем изменении звучания.

черты итальянских народных песен, отличающихся исключительной искренностью и теплотой чувств. Плавность движения мелодии дополняют гармонические фигурации шестнадцатых, похожие на сопровождение гитары.

7 Andante

p Ес-ли ты хо-чешь знать, друг пре-ле-стный, пред то-
бо-ю я и-мя отк-ро-ю,

Каватина Розины из первого действия «В полуночной тишине сладко пел твой голос мне»

Музыкальный портрет *Розины* (колоратурное сопрано), веселой, привлекательной, но своенравной девушки, нарисован в ее каватине. Этот номер состоит из двух разных по своему настроению частей. *Первая*, с неторопливой, напевной мелодией, украшенной *фиоритурами*⁶, показывает ее мечтательное настроение и состояние нежной влюбленности.

⁶ **Фиоритуры** — мелодические украшения в виде разнообразных пассажей и мелизмов.

8 Каватина Розины. Первая часть

Andante

p В по-лу-ноч-ной ти-ши-не слад-ко пел твой го-лос мне.

Вторая часть оживленная, изящная, танцевальная, украшена необычайно виртуозными колоратурами.

9 Каватина Розины. Вторая часть

Andante

p Я так без-ро-пот-на, так прос-то

душ-на, веж-ли-ва о-чень,

7

о - чень по - луи на.

Ария дона Базилио из первого действия «Клевета»

Монах *дон Базилио* (*бас*) хочет помочь Бартоло жениться на юной Розине. Он предлагает верное средство: чтобы избавиться от соперника, нужно его оклеветать. В тексте арии дона Базилио раскрывается ее сатирический смысл: этот человек с упоением восхваляет одно из самых коварных и недостойных действий — клевету. Клевета обладает огромной силой воздействия на людей. Вначале она незаметно закрадывается в их сознание, а затем постепенно набирает свою мощь и становится грозным орудием. Так выдуманные кем-то слухи превращаются в настоящую трагедию всеобщего осуждения ни в чем не виновного человека.

Начало арии звучит негромко, вкрадчиво.

10

Allegro

Ария дона Базилио

p Кле - ве - та вна - ча - ле снад - ко,

p

5

ве - те - рочком чуть - чуть пор - ха - ет

В дальнейшем ее развитии постепенное нарастание звучности и темпа достигает кульминации, где преувеличенно мощное звучание голоса на самых высоких звуках поддерживается грозными громовыми раскатами оркестра. Такое излишне подчеркнутое, яркое исполнение придает этой внешне серьезной арии комический характер.

Опера «Севильский цирюльник» отличается динамикой и увлекательностью действия. Она построена на чередовании разговорных

*речитативов secco*⁷ под клавишин и сольных песенных номеров в сопровождении оркестра. Примечательно и то, что в опере хоровых номеров нет. Их заменяют разнообразные по своему характеру и звучанию ансамбли.

«„Севильский цирюльник“ останется всегда неподражаемым образцом своего рода.., — писал Чайковский. — Той непритворной, беззаботной, неудержимо захватывающей веселости, какою брызжет каждая страница „Цирюльника“, того блеска и изящества мелодии и ритма, которыми полна эта опера, — нельзя найти ни у кого».

⁷ Речитатив *secco* (в переводе с итальянского — сухой) — речитатив, наиболее похожий на разговорную речь. Такого рода пение поддерживается сопровождением выдержанных аккордов клавишина или фортепиано.

Вопросы и задания

1. Назовите известные вам оперы Россини.
2. Какая опера Россини считается лучшей из них?
3. Кто является автором комедии «Севильский цирюльник»?
4. Назовите комедию этого драматурга, которая по своему сюжету является ее продолжением. Кто является создателем оперы на этот сюжет и каково ее название?
5. Назовите действующие лица оперы «Севильский цирюльник» и их голоса.
6. Расскажите о сольных номерах главных персонажей оперы.
7. Охарактеризуйте певческий стиль *bel canto*.

Гаэтано Доницетти

1797–1848

Гаэтано Доницетти — итальянский композитор первой половины XIX века. В наше время его оперы ставят в лучших театрах мира. Известнейшие из них — *«Любовный напиток»*, *«Лючия ди Ламмермур»*, *«Дон Паскуале»*.

Многие арии из них, написанные в стиле *bel canto*, стали подлинными шедеврами. Они выражают поистине глубокие и искренние чувства героев, завораживают слушателей необыкновенной красотой и распевностью мелодий.

Композитор родился в маленьком городе *Бергамо* в довольно бедной семье.

Музыкальное образование он получил в Благотворительной музыкальной школе, где был лучшим учеником, а затем в музыкальном лицее города Болоньи. Годы спустя Доницетти стал директором театров в Неаполе и преподавал в консерватории.

С молодых лет Доницетти получил широкую известность как композитор. Свои оперы он обычно сочинял не более чем за два месяца, и каждая из постановок обычно имела большой успех у публики. Он продолжал сочинять оперы до самого последнего года своей жизни. Всего их у композитора около 70.

Опера «Любовный напиток»

«Любовный напиток», сороковая по счету опера, созданная Доницетти, была написана им в предельно короткий срок, всего за две недели. Ее премьера состоялась в 1832 году в одном из театров города Милана. Опера настолько понравилась публике, что всего только за один сезон ее исполняли 32 раза.

Молодой парень *Неморино* (тенор) влюблен во владелицу фермы, красавицу *Адину* (сопрано), но она отвергает его. В их деревню

приходят солдаты под командованием сержанта *Белькоре (баритон)*, который тоже хочет жениться на Адине, но она не принимает и его ухаживания.

У приезжего аптекаря Неморино покупает эликсир⁸, который тот выдает за «любовный напиток». На самом деле в бутылочке обыкновенное вино, однако юноша уверен, что теперь он сможет привлечь внимание девушки. Аптекарь рассчитывал покинуть деревню раньше, чем раскроется его обман, поэтому он наказал Неморино выпить «любовный напиток» не раньше, чем через сутки. Однако юноша не смог выдержать так долго и выпил его сразу. Адина с удивлением видит необычно веселое настроение юноши, который заявляет, что теперь он исцелится от своей любви. В ответ на это оскорбленная девушка соглашается выйти замуж за сержанта Белькоре сегодня же. Услышав это, Неморино в отчаянии ищет деньги, чтобы купить еще «любовного напитка», но получить их он смог, только записавшись в полк.

Неожиданно жители деревни узнают новость: скончался дядя Неморино, оставив ему большое наследство. Но юноша пока об этом

⁸ Эликсир — жидкое лекарство.

не знает. Он вновь принимает «любовный напиток» и ждет, когда его полюбит Адина. Но вместо нее внимание ему начинает оказывать другая девушка (ведь теперь он богатый жених). Наблюдая за ними, Адина начинает ревновать и вскоре понимает, что сама влюблена в Неморино.

Оставшись один, Неморино страдает, думая, что его возлюбленная теперь выйдет замуж за другого. Он поет свою знаменитую арию «*Una furtiva lagrima*»⁹, которая признана одной из самых красивых итальянских арий в стиле *bel canto*¹⁰.

Ария Неморино

11 *Larghetto*

p На праздник я - кий, радост-ный, ты гля - де - ла с тос -

⁹ Дословный перевод начальной фразы арии «Одна слезинка украдкой блеснула в ее глазах». В нотном примере 11 приводится другой вариант текста арии на русском языке.

¹⁰ Музыка арии Неморино была сочинена композитором раньше. Но, когда он решил ее вставить в оперу, либреттист сначала отказался сочинять для нее стихи, считая, что такая возвышенная музыка не подходит простому парню из деревни.

4. *cresc.* *f*

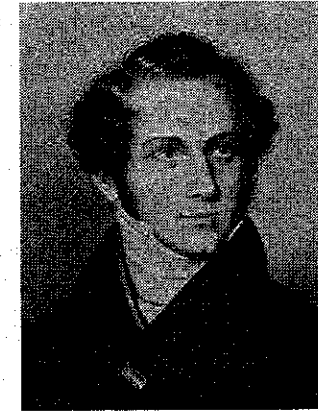
кой. Твой неж-ный взор, лю-би-мая, на

7. мгн блес-нул сле-зой.

Неожиданно для юноши к нему приходит Адина. Она выкупила документ, обязывающий Неморино быть солдатом, — и теперь он свободен от военной службы. Девушка дает свое согласие стать его женой, а односельчане приносят им радостную весть, что теперь Неморино богат. Тем временем обманщик аптекарь убеждает всех, что молодые люди женятся благодаря его «любовному напитку», который моментально все у него раскупают.

Винченцо Беллини

1801–1835

Винченцо Беллини — выдающийся итальянский оперный композитор, один из крупнейших создателей вокальной музыки в стиле *bel canto*. Композитор родился в Катании на острове Сицилия. Отец Винченцо, руководитель капеллы и учитель музыки, стал первым его музыкальным наставником.

После окончания консерватории в Неаполе, где он официально был признан лучшим учеником, Беллини начал сочинять свои первые оперы. Особый успех среди них имела опера «Пират», постановка которой состоялась в театре *Ла Скала* города Милана.

За свою недолгую жизнь композитор написал 11 опер. Одной из наиболее знаменитых театральных постановок композитора стала *«Сомнамбула»*¹¹. О премьеры этой оперы сохранились воспоминания Глинки: *«В конце карнавала, наконец, явилась всеми ожидаемая „Сомнамбула“»* Беллини... *Паста и Рубини*¹², чтобы поддержать своего любимого маэстро, пели с живейшим восторгом, во втором акте сами плакали и заставляли публику подражать им, так что в веселые дни карнавала было видно, как в ложах и креслах беспрестанно утирали слезы. Мы... также проливали обильный поток слез умиления и восторга».

Свои оперы композитор также ставил в Лондоне, а затем в Париже. Там Беллини встретился с Россини, который дал ему уроки композиции, познакомив с неизвестными ему ранее приемами построения драматических сцен и правилами оркестровки. Последней оперой композитора стала *«Пуритане»*, постановку которой в Париже осуществил маэстро Россини. Она имела такой успех, что король Франции Луи-Филипп наградил ее

¹¹ Опера «Сомнамбула» о прекрасной девушке, страдающей лунатизмом.

¹² Паста и Рубини — выдающиеся итальянские певцы того времени.

автора Рыцарским крестом ордена Почетного легиона.

Беллини скончался от тяжелой болезни в предместье Парижа, вдали от родины, не достигнув даже 34-летнего возраста.

Опера «Норма»

Опера «Норма», которую Беллини считал самым лучшим своим произведением, была создана по заказу театра *Ла Скала*. Один из современников Беллини, наблюдая за процессом сочинения оперы, писал об этом: *«...Композитор заучивал стихи наизусть и, запершись в своей комнате, громко декламировал их, стараясь перевоплотиться в персонажа, который произносит эти слова. Декламируя, Беллини внимательно слушал себя; различные изменения интонации превращались в ноты»*.

Либретто оперы создано по трагедии Сумэ¹³. Действие ее происходит в Галлии¹⁴ около 100 года нашей эры. *Норма*, верховная жрица

¹³ Александр Сумэ — французский поэт и драматург первой половины XIX века.

¹⁴ Галлия — древнее государство, находившееся на территории Франции и северной Италии.

друидов¹⁵, пользуется всеобщим уважением, благодаря своему дару прорицания. Однако в строжайшей тайне держит она то, что нарушила обет безбрачия. У нее есть муж, римлянин Поллион, и два сына.

Беспокоясь за судьбу своего народа, а также за будущее своей семьи, Норма остается в одиночестве, чтобы принести молитву богам. Ее знаменитая каватина «*Casta Diva*»¹⁶ («О, богиня, взор твой ясный...») — одно из величайших вокальных сочинений оперной классики, написанных в традиции *bel canto*. Светлая и в то же время печальная мелодия словно переливается необычайно выразительными распевами мелких длительностей в плавном, будто нескончаемом движении. Прекрасное, вдохновенное пение сопровождается мягкими гармоническими фигурациями арфы.

¹⁵ Друиды — жрецы у древних кельтов. Обладали особыми привилегиями, выполняя обязанности судей, занимались целительством и астрономией.

¹⁶ Один из друзей композитора утверждал, что Беллини, неудовлетворенный сочинением этой арии, переписывал ее восемь раз.

12 Andante sostenuto assai Каватина Норма

Ca - sta Di - va, ca - sta Di va, che i -
gen - ti que - sté
sa - cre, que - ste sa - cre, que - ste sa - cre an - tiche pian - te,

Узнав об измене мужа, Норма приказывает сжечь его вместе с их сыновьями. Она же принесет себя в жертву, взойдя на костер вместе с ними. Но вслед за тем Норма признается верховному жрецу Оровезо, что мальчики — ее сыновья, и просит для них и их

отца пощады. Она же нарушила обет безбрачия и должна быть казнена. Покоренный самоотверженностью Нормы Поллион вновь обретает чувство любви к своей жене и восходит на костер вместе с ней.

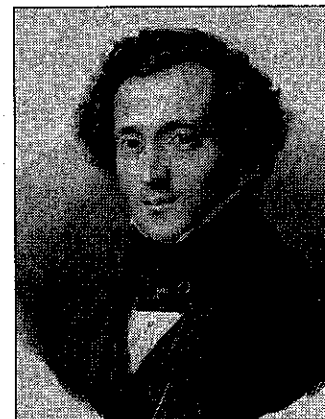
Беллини был невероятно взыскателен к своим сочинениям. Чтобы добиться от певцов высочайшего уровня исполнения, он даже провел репетицию в день премьеры, невзирая на то что они могут утомиться. Очевидно, поэтому первое исполнение оперы успеха у публики не имело. Однако следующим вечером овации публики уже не смолкали. Так началось триумфальное шествие оперы «Норма» по музыкальным театрам всего мира, продолжаясь и в наши дни.

Вопросы и задания

1. Кто из итальянских композиторов является непревзойденными создателями вокальных сочинений в традиции *bel canto*?
2. Назовите наиболее известные арии из их опер, созданные в этом стиле. Охарактеризуйте их.

Феликс Мендельсон-Бартольди

1809–1847

Феликс Мендельсон-Бартольди — выдающийся немецкий композитор-романтик, пианист, дирижер. Среди наиболее знаменитых его произведений музыка к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», в том числе знаменитый «Свадебный марш», исполняемый и в наше время на многих торжественных церемониях, «Шотландская» симфония, «Итальянская» симфония, Концерт для скрипки ми минор, «Песни без слов» для фортепиано. Музыка композитора

носит жизнеутверждающий характер. В его произведениях нет трагического содержания, острых столкновений, конфликтов, душевных страданий. Он стремился гармонично воспринимать окружающий его мир, утверждая в своем творчестве его красоту и разум.

Получив композиторское признание, Мендельсон еще более прославился как выдающийся дирижер, став первым в Германии музыкантом-просветителем. Выступая с хором, солистами и оркестром, он исполнил тогда еще никому не известное произведение Баха «Страсти по Матфею», благодаря которому началось возрождение творчества великого композитора. Мендельсон открыл широкой публике имя Шуберта, первым исполнив с оркестром его Девятую симфонию. Благодаря ему любители музыки впервые услышали произведения старых мастеров, среди которых оратория Генделя «Мессия» и оратория Гайдна «Времена года».

В возрасте 26 лет Мендельсон стал руководителем одного из самых известных оркестров Лейпцига, там же основал и возглавил первую в Германии консерваторию, был организатором

и участником крупнейших музыкальных фестивалей и концертов, успешно выступал как пианист и органист.

Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»

Одно из ранних произведений Мендельсона — программная увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» — признано лучшим его произведением. Увертюра отличается необыкновенной поэтичностью, особым светлым, праздничным настроением, изяществом и красочностью звучания. По словам Шумана, «...расцвет юности чувствуется здесь, как, может быть, ни в одном другом произведении композитора».

Именно в год создания этой замечательной музыки 17-летний музыкант со своими сестрами и друзьями удивительно весело проводил время. По воспоминаниям близкого к их семье человека, «судьба устроила так, что как раз в этом 1826 году они и сами вели мечтательную фантастическую жизнь в изумительном по своей красоте саду. Погода

стояла чудесная... летние месяцы превратились в сплошной праздник, полный поэзии, музыки, с остроумными играми, веселыми подшучиваниями, переодеваниями и спектаклями».

Увертюра отражает основные образы комедии Шекспира, где переплетаются фантастика и реальность. Здесь композитор рисует картины сказочного царства волшебника Оберона, изображает проказы эльфа Робина Пэка, передает переживания влюбленных, показывает картины народного праздника.

В музыке увертюры композитор рисует будто увиденную в волшебном сне жизнь фантастического леса в летнюю лунную ночь. В этот таинственный сказочный мир вводят едва слышные в тихом мерцании высокого регистра аккорды темы вступления.

13 Allegro vivace

Вступление

Вслед за ней, в непрерывном движении шестнадцатых *главной партии*, будто из легкого дуновения ветерка, появляются кружащиеся в веселых хороводах эльфы.

14 [Allegro vivace]

Главная партия

Связующая партия в звучании оркестрового *tutti* создает атмосферу праздника.

15 [Allegro vivace]

Связующая партия

Светлые, радостно-вдохновенные лирические побочные партии словно рисуют этот прекрасный сказочный мир.

16 [Allegro vivace] Первая побочная партия

17 Вторая побочная партия

18 Третья побочная партия

Заключительная партия, основанная на повторяющихся мотивах и размашистых скачках вниз и вверх, вновь рисует причудливый танец фантастических существ с разбегами и неожиданными прыжками.

19 [Allegro vivace] Заклучительная партия

Несмотря на разный характер музыкальных тем, они не противопоставляются, а словно дополняют друг друга, выражая общее настроение юношеского беззаботного веселья и восторженного ликования. Среди них наиболее важную роль играет главная партия — на ней основана разработка, она появляется в начале репризы и в коде. В заключении увертюры, словно погружая слушателя в сон сказочного царства, звучит светлая лирическая тема у скрипок, завершаясь таинственными аккордами темы вступления.

17 лет спустя Мендельсон написал музыку к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» для ее постановки в театре, которая была представлена ко дню рождения прусского короля Фридриха-Вильгельма IV. Она состоит из нескольких симфонических номеров: ранее сочиненной увертюры, «Скерцо», «Интермеццо»,

«Ноктюрна», «Свадебного марша», двух хоров и музыки к мелодрамам. Музыка эта приобрела большую известность у публики и нередко исполняется симфоническими оркестрами в концертных программах.

Вопросы и задания

1. Расскажите о просветительской деятельности Мендельсона-Бартольди.
2. Назовите наиболее известные произведения этого композитора.
3. Каковы основные образы музыки увертюры к комедии Шекспира *«Сон в летнюю ночь»*?

Роберт Шуман

1810–1856

Роберт Шуман — выдающийся композитор и музыкальный критик, написавший множество статей о музыке и музыкантах. Среди наиболее известных его сочинений сборник для фортепиано *«Фантастические пьесы»*, фортепианный цикл *«Карнавал»*, фортепианный *Концерт ля минор*, вокальный цикл *«Любовь поэта»*.

Шуман родился в семье книжного издателя и переводчика, который большое внимание уделял гуманитарному образованию своих детей. Имея большой музыкальный и литературно-поэтический талант, мальчик до 16 лет не мог выбрать, кем ему стать в

будущем — литератором или музыкантом. Именно поэтому литература и поэзия стали одним из источников его музыкальных фантазий. С детских лет Шуман также проявлял талант художника, создавая портреты окружающих его людей. Его умение выявлять наиболее важные их характерные черты в рисунках позднее проявилось и в музыкальных сочинениях, став главной отличительной чертой его творчества.

Блестяще окончив гимназию, Шуман по требованию матери был вынужден поступить в университет, чтобы получить профессию юриста. Однако, не испытывая никакой склонности к этой профессии, он много сочинял, а также начал осваивать пианистическое искусство у известного педагога *Ф. Вика*. Уверенный в блестящей музыкальной будущности юноши, его учитель помог добиться разрешения родителей оставить университет. Однако карьеры пианиста Шуману достичь не удалось. Стремясь как можно быстрее добиться блестящего виртуозного исполнения, он начал использовать недозволенные приемы игры и даже прибегать к механическим воздействиям на руки.

Это привело к повреждению правой руки, что навсегда лишило его возможности стать концертующим пианистом. Такое страшное потрясение молодой музыкант смог пережить только благодаря увлеченности своим любимым делом — сочинением музыки.

Три года спустя молодой композитор с несколькими единомышленниками основал «Новую музыкальную газету», став ее редактором, а позднее возглавил журнал, выпускаемый союзом художников и любителей искусства. Авторы их статей (большинство которых писал сам Шуман) пропагандировали глубокое, содержательное музыкальное искусство, поддерживали новых талантливых композиторов, подвергали острой критике модную, внешне блестящую, но пустую музыку. Статьи Шумана о значении музыки Бетховена, Шуберта, Шопена, Мендельсона, Берлиоза, а также его знаменитые афоризмы, названные «Советы молодым музыкантам», не утратили своего значения и в наше время.

Чтобы увлечь публику чтением критических статей о музыке, Шуман задумал облечь их в занимательную форму. Так он придумал

сообщество, направленное на борьбу с филистерством¹⁷ и музыкальной рутинной¹⁸. Его покровителем стал библейский певец — царь Давид, силой искусства победивший своих врагов — филистимлян. В его честь Шуман назвал это сообщество «Союз Давида» («Давидсбюнд»).

Участниками этого союза были пока еще малоизвестные, но уже заявившие о себе талантливые музыканты. Под их именами в печати выступал Шуман и его единомышленники. Главными придуманными Шуманом авторами статей были *Флорестан* и *Эвсебий*. Первый из них — пылкий, дерзкий, решительный, ироничный, резко и смело высказывающий свои взгляды на музыкальное искусство, второй — мечтательный, поэтический, склонный к глубоким рассуждениям, умеющий раскрыть подлинную сущность музыки. Эти два разных характера отражали противоречивость натуры самого Шумана, что давало возможность в его критических статьях выражать различные мнения.

¹⁷ **Филистер** — человек с отсталыми обывательскими взглядами на жизнь, политику, искусство.

¹⁸ **Рутинная** — издавна заведенные правила, неприятие всего нового.

В возрасте 30 лет Шуман был удостоен почетного звания доктора философии. В этом же году состоялось бракосочетание с дочерью его учителя, в то время уже известной пианисткой *Кларой Вик*. В их большой дружной семье было 8 детей. Однако это не мешало композитору заниматься сочинением музыки, а его жене готовиться к многочисленным выступлениям. Шуман сопровождал Клару во многих концертных поездках, где она нередко исполняла его сочинения.

Клара Вик

К сожалению, при жизни композитора его вдохновенные, полные глубокого смысла произведения так и не были по достоинству

оценены современниками, и только музыканты последующего поколений восторженно отзывались о его сочинениях. Подлинным ценителем музыки Шумана стал великий русский композитор П.И. Чайковский, считавший себя в творчестве его последователем.

«Карнавал»

Один из самых известных программных циклов для фортепиано — «Карнавал» — был создан в 1834 году, одновременно с появлением «Новой музыкальной газеты». В нем Шуман противопоставляет подлинное искусство бессодержательным, равнодушным творениям некоторых его современников. В пьесах цикла изображен праздник, на котором давидсбюндлеры (сам композитор и его единомышленники) выступают против филистимлян (филистеров) — ярых противников всего нового и прогрессивного в искусстве.

Шуман назвал «Карнавал» *«миниатюрными пьесами на четырех нотах»*. Звуки *ля, ми-бемоль, до, си*, а также последовательность трех звуков *ля-бемоль, до, си*, обозначенная

*ASCH*¹⁹, составляют основу почти всех пьес цикла. Эти мотивы, записанные композитором в разной последовательности средневековыми четырехугольными нотами в пьесе «Сфинксы», можно считать темами всего цикла, а остальные пьесы — их вариациями.

Расположение пьес в цикле построено по принципу контрастного противопоставления персонажей и музыкальных образов. Такая резкая смена характера музыки придает ей стремительность развития и все более увлекает слушателя. На протяжении цикла появляются и пьесы, написанные в самом популярном в то время жанре вальса. Эта музыка вдохновенного, порывистого характера в трехдольном движении приобретает в цикле важное значение как символ нового романтического направления в искусстве.

Многие пьесы цикла являются музыкальной характеристикой какого-либо карнавального, реального или вымышленного персонажа. Их дополняют небольшие сцены, происходящие на празднике, в которых Шуман демонстрирует

¹⁹ *ASCH* — начальные буквы фамилии *Schuman*.

необычайное мастерство музыкальной изобразительности.

1. **Вступление** начинается призывным звучанием фанфар, возвещающих начало праздника. Вслед за тем появляются стремительно сменяющиеся друг друга различные по своему ритму и характеру движения танцевальные темы.

20 *Quasi maestoso* Вступление

2. **«Пьеро»**, как и многие пьесы цикла, является своего рода краткой музыкальной зарисовкой персонажа, метко подчеркивающей его характерные черты. Нисходящие полутоновые интонации словно выражают скорбное настроение героя, вызванное нежеланием смешить публику. Неторопливое, негромкое звучание, сменяющееся внезапным форте в конце фраз, словно изображает, как Пьеро неловко шагает, постоянно спотыкаясь и делая неловкие движения.

21 *Moderato* Пьеро

Его мечтательность и задумчивость подчеркиваются еще более прозрачной звучностью аккордов в высоком регистре, неизменно заканчиваясь неожиданным форте трех последних нот.

22 [*Moderato*] Пьеро

3. **«Арлекин»**. Этот персонаж — полная противоположность Пьеро. Музыка пьесы подвижная, энергичная. Ровное движение

четвертей похоже на легкие подскоки перед главными высокими акробатическими прыжками, подчеркнутыми скачками на широкие интервалы вверх. Скачки мелодии вниз, а также sforцандо на слабые доли словно изображают его приземления.

23 *Vivo* Арлекин

4. «Благородный вальс», словно лирическое отступление, выражает романтическое настроение, а также является своего рода переходом к новому сюжету, знакомящему слушателей с новыми персонажами — вымышленными Шуманом авторами газетных статей, давидсбюндлерами *Эвсебий* и *Флорестаном*. Эти два противоположных по своей сущности

характера вместе составляют музыкальный портрет самого композитора.

5. «*Эвсебий*» рисует лирический образ. Он поэтичен, склонен к размышлениям, собственные суждения нередко вызывают у него сомнения. В музыке он изображен негромкими мелодическими фигурациями непрерывного движения и неустойчивыми вопросительными интонациями.

24 *Adagio* Эвсебий

6. «*Флорестан*» создает мятежный образ героя с его изменчивыми настроениями: решительное, порывистое его состояние внезапно становится спокойным, мечтательным, а затем безудержно веселым, восторженным. Начальные фразы пьесы взволнованного характера, но затем их порывистое движение вверх, коснувшись самой высокой ноты («до» четвертой

октавы), спускается, словно достигнув своей цели и немного успокаиваясь.

25 *Passionato* Флорестан

6 *Adagio*

The musical score for measures 25-26 of 'Florestan' is presented in two systems. The first system (measures 25-26) is marked 'Passionato' and features a piano part with a melodic line in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand. The second system (measures 27-28) is marked 'Adagio' and shows a continuation of the piano part with a 'rit.' (ritardando) marking and a 'leggiero' (lighter) instruction for the right hand.

Следующая фраза, в неторопливом движении (*adagio*), звучит безмятежно и изящно.

26 [*Passionato*] Флорестан

The musical score for measures 26-28 of 'Florestan' is presented in two systems. The first system (measures 26-28) is marked '[Passionato]' and features a piano part with a melodic line in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand. The second system (measures 29-30) shows a continuation of the piano part with a 'f' (forte) marking.

Изменчивость настроений героя достигается разнообразием ритма, неустойчивыми окончаниями фраз и гармонией, которая к концу пьесы еще более подчеркивается звучанием уменьшенного септаккорда, так и не разрешившегося в тонику.

7. «Кокетка» имеет черты мазурки, с ее изящным грациозным движением пунктирного ритма с акцентами на слабые доли.

8. «Сфинксы». Этот номер в цикле обычно не исполняется, однако имеет важное значение, так как именно в нем содержатся зашифрованные автором ноты, на которых построено большинство пьес цикла.

27 *Molto sostenuto* Сфинксы

The musical score for measures 27-28 of 'Sphinxes' is presented in two systems. The first system (measures 27-28) is marked 'Molto sostenuto' and features a piano part with a melodic line in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand. The second system (measures 29-30) shows a continuation of the piano part.

9. «Бабочки» — пьеса стремительного, «полетного», виртуозного движения.

10. «Танцующие буквы» — музыка быстрого, вальсового движения. Некоторую фантастичность звучания ей придадут форшлаги и sforцандо, подчеркивающие звуки слабых долей.

Следующие три пьесы — романтические портреты реальных людей, которых Шуман относит к своим единомышленникам братства давидсбюндлеров. В музыке каждой из трех пьес композитор подчеркивает индивидуальность их характеров, словно сопоставляя друг с другом.

11. «Кларина» — образ юной пятнадцатилетней пианистки *Клары Вик*, представленный композитором восторженной, порывистой, вдохновенной вальсовой темой с ее восходящими, прерывистыми короткими мотивами и «секундовыми вздохами».

28

Passionato

Кларина

12. «Шопен». Лирический образ молодого композитора представлен здесь в жанре *ноктюрна*, с характерной для его музыки кантиленной мелодией, восходящей на широкий интервал, и плавным его заполнением на фоне красочных, волнообразных гармонических фигураций.

29

Agitato

Шопен

13. «Эстрелла». Такой псевдоним Шуман дал Эрнестине фон Фрикен, с которой в то время он собирался обручиться. Яркое, эффектное звучание октав в вальсовом движении подчеркивает темпераментный, решительный характер девушки.

30 *Con affetto* Эстрелла

14. «Признательность» — одна из небольших сенок, происходящих на карнавале, она носит жизнерадостный, оживленный характер.

15. «Панталоне и Коломбина» — одна из наиболее виртуозных пьес цикла, изобража-

ющая традиционные маски итальянских карнавалов.

Панталоне и Коломбина

31 *Presto*

16. «Немецкий вальс» словно оттеняет своим настроением следующую пьесу, которой автор придает наиболее важное значение в цикле.

17. «Паганини» — реальный образ, который в цикле также представлен как один из давидсбюндлеров. Изображая манеру игры музыканта, композитор применяет похожие на скрипичные виртуозные приемы, где руки играют в различных направлениях движения, причем более громкое звучание акцентов левой руки приходится на слабые доли тактов, а правая рука играет легким, ровным звучанием стаккато, постепенно все более усиливая звучность.

32 Паганини

Presto

p

Detailed description: A single-staff musical score in 2/4 time, key of B-flat major. It features a rapid, rhythmic melody with slurs and accents. The dynamic marking is piano (*p*).

18. «Признание» — небольшая пьеса, где в музыке «прерывистого дыхания» передано глубокое волнение одного из участников карнавала, очевидно говорящего кому-то о своей любви.

19. «Прогулка» — еще один вальс праздничного, восторженного настроения.

20. «Пауза» — небольшая пьеса, предшествующая финалу, перекликается со вступлением, повторяя его темы.

21. «Марш давидсбюндлеров против филистимлян» — финал цикла, торжественное триумфальное шествие яркого звучания аккордового изложения.

33 Марш давидсбюндлеров

Non allegro

ff *sf* *sf* *sf*

Detailed description: A two-staff piano score in 3/4 time, key of B-flat major. It consists of a rhythmic march with chords and moving lines in both hands. Dynamic markings include fortissimo (*ff*) and sforzando (*sf*).

Примером блестящей музыкальной сатиры в пьесе является характеристика филистимлян (филистеров) в образе старинного танца XVII века *гросфатер*. Эта примитивная, маловыразительная мелодия долгие годы была очень популярна в среде немецких мещан.

34 Тема филистимлян

Molto più vivo

> Тема XVII столетия

Detailed description: A two-staff piano score in 3/4 time, key of B-flat major. It features a simple, rhythmic melody with a strong accent on the first note of the first measure. The tempo marking is 'Molto più vivo'.

Сначала она проходит октавами в басах, затем, постепенно перемещаясь выше и приобретая все большую мощь аккордового звучания, превращается в горделивое шествие. Тема эта появляется дважды, но все же уступает внезапному натиску ликующего марша давидсбюндлеров.

В завершении цикла темп все более ускоряется, словно закружив в стремительном виртуозном движении красочное карнавальное представление.

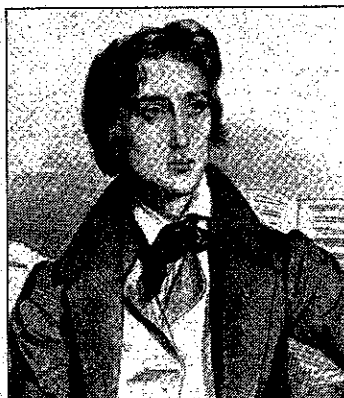
Яркие образные характеристики пьес цикла вдохновили известного русского балетмейстера М. Фокина на создание одноактного балета «Карнавал», поставленного им по собственному сценарию в Петербурге (в 1910 году), а затем в Берлине и Париже.

Вопросы и задания

1. Назовите известные вам произведения Шумана.
2. Расскажите об основных событиях жизни композитора.
3. Какой деятельностью занимался Шуман, помимо сочинения музыки?
4. Какова идея фортепианного цикла «Карнавал»?
5. Назовите персонажей этого цикла.
6. Что составляет основу большинства пьес?
7. По какому принципу расположены пьесы в цикле?
8. Охарактеризуйте следующие пьесы, сопоставив их друг с другом: «Пьеро» — «Арлекин», «Эвсебий» — «Флорестан», «Киарина» — «Эстрелла», «Шопен» — «Паганини».
9. Какой прием музыкальной сатиры применяет композитор в заключительной пьесе цикла?

Ференц Лист

1811–1886

Ференц Лист — великий венгерский композитор-романтик и гениальнейший пианист-виртуоз. В Венгрии прошли детские и юношеские годы музыканта, большую же часть своей жизни он провел во Франции, Германии и Италии, поэтому сочинения его основаны не только на венгерских народных песнях и танцах, но и имеют национальные черты музыки других стран. Вдали от своей родины Лист не был, как Шопен, вовсе оторван от нее. Много раз посещал он Венгрию, с триумфом выступая перед своими соотечественниками.

Лист — автор большого количества симфонических произведений. Среди них наиболее известны поэмы *«Фауст»*, *«Прометей»*, *«Прелюды»*, но особую популярность получила его музыка для фортепиано, которую он нередко исполнял в своих концертах: *12 венгерских рапсодий*, концертные этюды *«Шум леса»*, *«Хоровод гномов»*, *«Блуждающие огни»*, два фортепианных концерта, соната си минор, три сборника пьес *«Годы странствий»* (среди их пьес *Сонеты Петрарки*, *«Тарантелла»*, цикл из шести пьес *«Утешения»*), а также многочисленные концертные переложения для фортепиано знаменитых произведений композиторов-романтиков, среди которых *«Соловей» Алябьева*, *«Марш Черномора» Глинки*, *«Кампанелла»* и каприсы Паганини, *«Лесной царь»*, *«Маргарита за прялкой» Шуберта*.

Лист родился в *Доборьян* — одном из поместий Эстерхази, где его отец, Адам Лист, был смотрителем княжеской овчарни. Обнаружив необычайное музыкальное дарование сына, он сам начал обучать его игре на фортепиано. Первые выступления 9-летнего пианиста прошли с огромным успехом, поэтому Адам Лист решил дать сыну профессиональное

музыкальное образование и поехал с ним в Вену. Там с юным музыкантом занимался фортепиано знаменитый педагог того времени *Карл Черни* (в прошлом ученик Бетховена), а теорией музыки и композицией — *Антонио Сальери*. Здесь произошла и встреча маленького Листа с Бетховеном. В то время потерявший слух великий композитор уже давно не посещал никаких концертов. Однако на этот раз он сделал исключение для талантливого 11-летнего мальчика. Бетховен дал Листу тему для импровизации и, хотя он совсем не слышал музыки, а только наблюдал за пальцами юного исполнителя, все же оценил его необычайный талант. Выражая свой восторг, великий музыкант поднялся на сцену и поцеловал его.

В тот же год отец привез Ференца в Париж для поступления в консерваторию. Однако мальчика туда не приняли, так как он был иностранцем. Тем не менее его игра в салонах самых знатных вельмож столицы Франции принесла будущему композитору большую известность. Особенный успех он получил во время выступления с лучшим оркестром Парижа.

Сохранились воспоминания, что во время этого концерта Лист с таким мастерством исполнял свою сольную каденцию, что увлеченные его игрой оркестранты не вступили затем вовремя.

Чтобы продолжить свое образование, юный Лист брал уроки теории музыки и композиции у лучших педагогов Парижа и уже в возрасте 14 лет написал свою первую оперу.

Большую роль в становлении композитора сыграли его встречи и общение с *Паганини*, исключительная техничность и темпераментность игры которого заставили молодого пианиста поставить перед собой цель — также достичь славы первого виртуоза. Здесь же, в Париже, состоялась и встреча с *Шопеном*²⁰, покоровшим его редкой поэтичностью музыки. Как и Шопен, Лист с огромным успехом выступал в Париже и также был знаком с поэтом *Гейне*, писателями *Гюго*, *Бальзаком*, *Дюма*, *Жорж Санд*, художником *Делакруа*, композиторами *Берлиозом*, *Россини*, *Беллини*. В те же годы он познакомился с графиней *Мари д'Агу*, позднее ставшей писательницей под псевдонимом *Даниэль Стерн*. В годы их

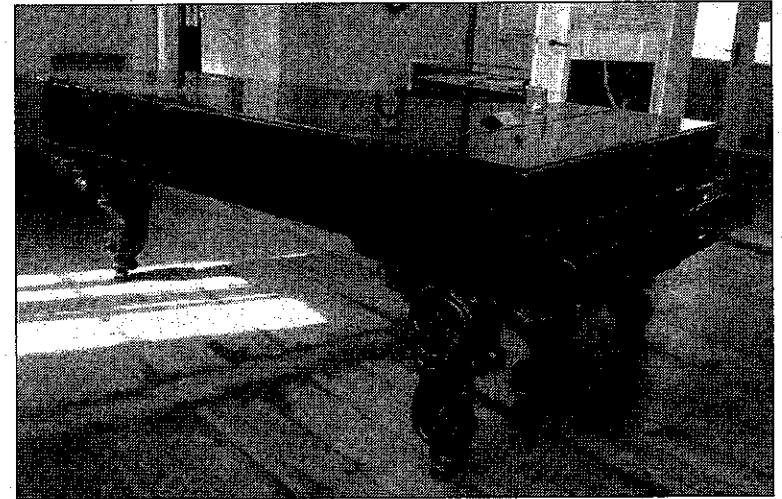
²⁰ В молодые годы Лист подружился с Шопеном, о котором после его смерти написал книгу.

совместной жизни они много путешествовали. Свои впечатления композитор выразил в программных пьесах, которые позднее он собрал в сборники, известные под названием *«Годы странствий»*.

С 26 лет Лист занимался концертной деятельностью. В течение 10 лет он выступил во всех странах Европы, три раза давал концерты в России. Выступления музыканта принесли ему огромную славу пианиста-виртуоза, а его приезды с концертами в Венгрию каждый раз становились поистине национальным праздником. Однажды после окончания концертов в Будапеште его торжественно провезли на высокой колеснице в сопровождении ликующей толпы соотечественников.

Впечатление, которое Ференц Лист производил на своих слушателей, очень метко выразил русский критик *В.В. Стасов*: *«Ничего подобного мы еще не слыхивали на своем веку, да и вообще мы никогда еще не встречались лицом к лицу с такой гениальностью, страстною, демоническою натурою, то носившею ураганом, то разливавшеюся потоками нежной красоты и грации»*. В своих статьях

русский композитор и музыкальный критик *А.Н. Серов* отмечает в игре Листа изумительное богатство и разнообразие красок звучания рояля, подчинение его безграничной техники раскрытию художественных образов музыки.

Рояль Листа
Фото из архива Е.Г. Томилиной

Несмотря на огромный триумф, Лист все же разочаровался в своей концертной деятельности. Он понял, что в большинстве своем публика предпочитает услышать обработки мелодий из модных опер, чем серьезные произведения Баха или Бетховена. Он прекратил

свои выступления и переехал в немецкий город *Веймар*. Там он руководил оперным театром, осуществив постановки лучших, по его мнению, опер, и дирижировал симфоническим оркестром, писал статьи о творчестве пока еще не признанных композиторов Берлиоза, Шумана, Вагнера, Вебера, давал уроки талантливым молодым пианистам, писал музыку.

С 1861 до 1869 годы Лист жил в *Риме*, где, поселившись в Ватикане, принял сан аббата.

Однако, будучи гениальным музыкантом, он не смог отдать себя целиком служению церкви, поэтому снова начал давать уроки фортепиано, посещать оперу и концерты. Позднее он возвратился в Веймар, выезжая в Вену, Париж, Будапешт и Рим.

Лист давал уроки фортепиано наиболее талантливым молодым людям, многие из которых позднее стали известными пианистами. Нередко он устраивал концерты вместе со своими учениками дома, в кругу своих близких. Даже в пожилом возрасте он был постоянным участником многих музыкальных событий, а в последние годы жизни возобновил публичные выступления.

Похоронен Лист в немецком городе *Байрётте*, где он умер в возрасте 74 лет, приехав туда на музыкальный фестиваль.

Вторая рапсодия

Название *рапсодия* происходит от слова *рапсод*. Так с древних времен называли народных певцов-сказителей, исполнявших в сопровождении лиры эпические песни рапсодии о подвигах богов и героев.

Создание рапсодий Листа, прославляющих его родину, стало откликом композитора на трагическое событие — восстание венгров против Австрии за свою независимость, которое было жестоко подавлено. Эти концертные пьесы представляют собой виртуозные обработки цыганских, венгерских народных и авторских мелодий.

Из 19 рапсодий для фортепиано, сочиненных композитором, самая знаменитая — *вторая*. Она состоит из двух частей. *Вступление первой части*, торжественного, энергичного характера и импровизационного склада, похоже на эпический сказ рапсода.

Тема эта имеет характерные черты венгерской народной музыки: пунктирный ритм, форшлаги, акценты и короткие пассажи в мелодии с четкими окончаниями фраз.

35

Вторая венгерская рапсодия

Lento

Тема первой части, в стиле венгерской народной песни танцевального характера *лашшан*, перекликается с темой вступления.

36

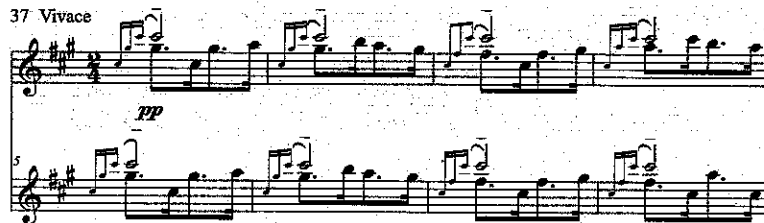
Лашшан

Andante mesto

Molto espressivo

Во второй части, стремительного движения, изображена картина народного праздника. Она представляет собой многочисленные виртуозные вариации на тему в стиле венгерского народного танца *фришка*.

Фришка

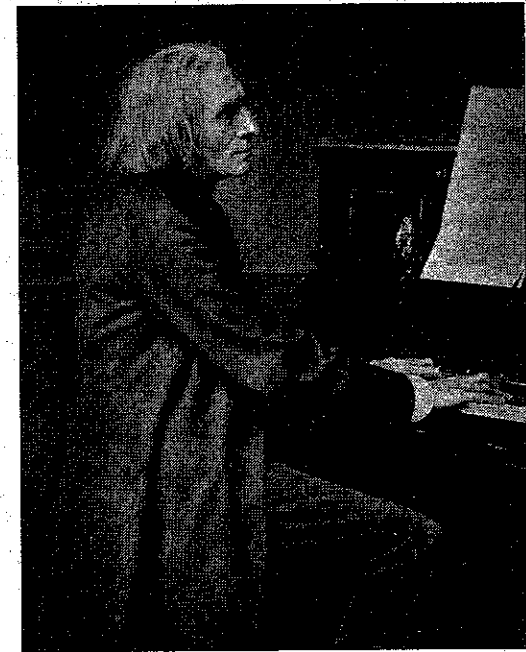

С высочайшим мастерством импровизатора композитор использует разнообразие фигураций, видов арпеджио, мелизмов, репетиций²¹, быстрых пассажей. Нередко их звучание напоминает игру на *цимбалах*²². Сопровождение всех вариаций второй части построено на характерном для венгерских народных танцев чередовании доминантового и тонического трезвучия. Их развитие строится на посте-

²¹ Репетиция (второе значение этого термина) — повторение одного звука в быстром темпе.

²² Цимбалы — струнный ударный музыкальный инструмент, распространенный среди народов Украины, Беларуси, Молдовы, Венгрии, Румынии и других стран. Представляет собой деку формы трапеции, на которую натянуты струны. Звук извлекается двумя деревянными палочками или колотушками.

пенном нарастании звучности, достигающем фортиссимо, и блестящем, виртуозном ускорении темпа. После этого музыка постепенно замедляется и стихает, чтобы, вновь появившись, закружиться в неистовой пляске.

Лист

Фото из архива Е.Г. Томилиной

Кампанелла²³

Среди шести этюдов Листа, созданных на темы Паганини, наиболее известен *этюд № 3 «Кампанелла»*. Эта виртуозная пьеса в форме вариаций была написана на тему финала его скрипичного концерта № 2 (си минор).

38 Allegretto

Кампанелла

Лист сохранил в этюде неповторимые черты стиля Паганини, так же, как и он, применяя в своей обработке обилие мелизмов и пассажей в высоком регистре, воспроизводящих нежное «серебряное» звучание колокольчиков. Своим оживленным движением в размере 6/8 пьеса напоминает тарантеллу.

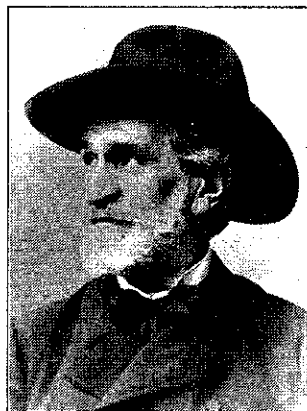
²³ Кампанелла — в переводе с итальянского *колокольчики*. По традиции, их мелодичным звоном сопровождают праздничные итальянские карнавалы.

Вопросы и задания

1. Назовите известные вам произведения Листа.
2. Расскажите об основных событиях жизни композитора.
3. У кого Лист проходил обучение игре на фортепиано и композиции?
4. Назовите известных музыкантов и литераторов, с которыми общался композитор.
5. Откуда происходит название жанра *рапсодия*?
6. Охарактеризуйте основные разделы *Второй рапсодии*.
7. Что означает название «Кампанелла»? Каков музыкальный язык и настроение этой пьесы?

Джузеппе Верди

1813–1901

Итальянский композитор *Джузеппе Верди* — великий создатель опер, уже много лет с огромным успехом исполняющихся во всех музыкальных театрах мира.

Верди родился в семье трактирщика в местечке *Ле Ронколе*, а затем вместе с родителями переехал в Бюсетто. Свои первые уроки композиции он получил у музыканта *Провези*, который в то время занимал пост директора «Филармонического общества».

В возрасте 20 лет Верди приехал в Милан, чтобы учиться в консерватории, однако его не

приняли, так как, по существующим правилам, туда зачисляли молодых людей не старше 18 лет. Чтобы осуществить свою мечту — создавать музыку для музыкального театра, — он берет уроки композиции, посещает концерты. Большое влияние на его дальнейшее творчество оказали оперы знаменитых итальянских композиторов *Россини*, *Беллини*, *Мейербера*, *Доницетти*.

Еще при жизни композитора его оперы с большим успехом исполнялись в разных городах Италии. Самые знаменитые из них, «*Аида*», «*Травиата*», «*Риголетто*», «*Отелло*», «*Трубадур*», — печальные романтические истории любви с трагическим финалом.

«Аида»

В 1869 году Верди получил от правителя Египта заказ: сочинить оперу на египетский сюжет для постановки в оперном театре Каира, в честь открытия Суэцкого канала. Сам композитор на премьере оперы не присутствовал, однако 7 недель спустя был на ее первом представлении в Милане, в театре *Ла Скала*, где она также прошла с огромным успехом.

Аида, дочь эфиопского царя, живет в рабстве у фараона Египта. Девушку любит молодой египетский полководец *Радамес*, и она отвечает ему взаимностью.

Одержав со своим войском победу над эфиопами, полководец с триумфом возвращается домой. Среди новых плененных рабов эфиопский царь *Амонастро*, отец Аиды. Ночью на берегу Нила горячо любящий юноша сообщает Аиде, каким путем они с отцом могут бежать, хорошо понимая, что в таком случае Амонастро вновь вернется с войском Эфиопии, чтобы одержать победу.

Этот разговор подслушал верховный жрец. Радамес выдал военную тайну и тем самым совершил измену. Он сдается страже и предстает перед судом жрецов. Молодого полководца приговаривают к мучительной смерти в мрачном подземелье. Туда же тайно проникает Аида, чтобы умереть вместе с любимым.

Вступление

Основой сюжета оперы является противопоставление двух контрастных образов — светлой, чистой, преданно любящей Аиды и суровых, безжалостных жрецов, обрекающих влюбленных на верную смерть. На контрастном сопоставлении их музыкальных тем построено *вступление* к опере. Оно начинается *лейтмотивом Аиды*. Прозрачно и нежно звучит он в высоком регистре. Изменчивость настроения темы (то более светлого, то более печального) передает чередование одноименных тональностей *ре мажор* и *ре минор*, восходящие полутоновые интонации и нисходящие секундовые вздохи. Мягкое двухголосное полифоническое переплетение голосов придает теме особую красоту и изысканность.

Вступление. Лейтмотив Аиды

39 *Andante mosso*

The musical score is for the beginning of the prelude, marked 'Andante mosso' and 'pp'. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is common time (C). The melody in the treble staff starts with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. The bass staff provides a harmonic accompaniment with a quarter note G2, a quarter note A2, and a quarter note B2. The music is characterized by its soft dynamics and the interplay between the two voices.

Лейтмотив жрецов звучит в мрачном низком регистре.

40 [Andante mosso] Вступление Лейтмотив жрецов

Повторяясь в разных голосах все громче и громче, тема звучит все более угрожающе. В одновременном ярком звучании этих двух враждебных сил подчеркивается их противостояние.

В репризе возвращается лейтмотив Аиды, словно утверждая ее великую преданную любовь.

Романс Радамеса «Милая Аида» из первого действия

В знаменитом романсе «Милая Аида» Радамес (*тенор*) поет о своей любви. Необычайно распевная мелодия восходящего движения с нежными, прозрачными откликами солирующих деревянных духовых инструментов словно выражает светлые, возвышенные чувства юноши.

41 Andante Романс Радамеса

Сцена посвящения Радамеса из первого действия

Обряд посвящения Радамеса, связанный с его избранием военачальником, происходит в храме Вулкана. Главная жрица и хор поют молитву. Ее мелодия написана в характерном мажорном ладу со второй и шестой пониженными ступенями. Многократное повторение тоники и мерное движение аккордов придает музыке строгость и монотонность звучания.

42 Andante con moto
 Великая жрица Хор жриц

Все силь- ный ве-ли - кий бог все -
 лен - ной, силь ный ве-ли - кий бог.

Молитва жрицы сменяется хоралом жрецов. Священный танец жриц, построенный на неизменно повторяющихся мотивах, также отличается сдержанностью и суровостью.

43 Allegretto Священный танец жриц

Триумфальное возвращение войска Радамеса

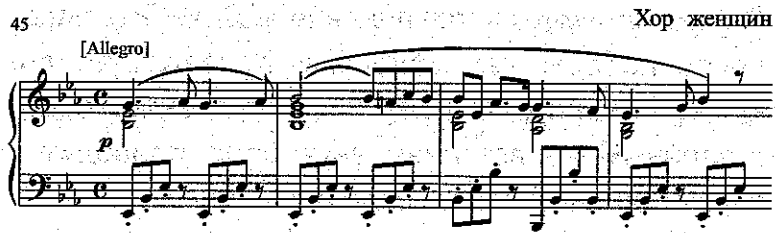
Финал второго действия

Действие сцены происходит на площади в Фивах. Триумфальное шествие войска Радамеса после победы над эфиопами приветствует ликующий народ. Фанфарное вступление, с постепенным нарастанием звучности, приводит к торжественной теме *первого марша*.

44 Allegro Первый марш

Вторая тема первого марша, лирического характера, исполняется женским хором. С любовью и радостью встречают мужей и сыновей их жены и матери.

Заканчивается этот раздел хором жрецов, мелодия которого является их лейтмотивом, ранее звучавшем во вступлении к опере.

Наибольшую известность получил *второй марш*, для усиления звучности которого вместе с симфоническим оркестром на сцене играет духовой оркестр.

Повторение первого марша образует трехчастное построение сцены.

**Заключительный дуэт Аиды и Радамеса
«Прости, земля, прости, приют всех
страданий!» из второй картины
четвертого действия**

Узнав о решении суда жрецов, в мрачное подземелье тайно пробирается Аида. Она заранее прячется там, чтобы разделить участь приговоренного к смерти Радамеса.

Чрезвычайно вдохновенно и нежно звучит мелодия их дуэта. Восходящие интервалы большой септимы и увеличенной кварты придают некоторую напряженность ее звучанию, а плавные, нисходящие интонации — светлую печаль. Все тише и тише звучит дуэт Аиды и Радамеса, великой силой своей любви преодолевающих страх перед собственной смертью.

47

Заключительный дуэт

Andante

Прос-ти, зем - ля, прос-ти, при - ют всех стра-

да - ний! Те-перь пе-чаль и скорбь уж да - ле - хо...

Вопросы и задания

1. Назовите известные вам оперы Верди.
2. По чьему заказу была написана опера «Аида»?
3. Назовите персонажи оперы и их голоса.
4. Охарактеризуйте основные номера оперы.
5. Какие музыкальные темы являются ведущими в опере и какую смысловую нагрузку они несут?

Жорж Бизе

1838–1875

Жорж Бизе — известный французский композитор второй половины XIX века, автор одной из выдающихся опер мировой музыкальной классики *«Кармен»*.

Жорж Бизе (настоящее его имя Александр-Цезарь-Леопольд) родился в Париже, в семье учителя пения. Музыкальная одаренность мальчика проявилась в возрасте 4-х лет. Первоначальные навыки игры на фортепиано ему дала мать, а в 10-летнем возрасте он начал учиться в Парижской консерватории. Многие музыканты отмечали редкий пианистический

• Жорж Бизе

талант Бизе. Вместе с тем не меньших успехов он достиг и в классе композиции. В год окончания консерватории за одну из сочиненных им кантат молодой музыкант получил *Римскую премию*, что предоставляло ему стипендию и трехлетнее пребывание за границей.

Три года в Италии оказали большое влияние на его интеллектуальное развитие. Он много читал, путешествовал, знакомился с творениями великих художников, скульпторов, музыкой итальянских композиторов.

Среди произведений раннего периода творчества Ж. Бизе наибольший успех имела опера *«Искатели жемчуга»*, связанная с экзотическими образами Востока. Среди произведений зрелого периода наибольшую известность приобрела *музыка к драме А. Додэ «Арлезианка»*, получившая признание публики в концертном симфоническом исполнении.

Опера «Кармен»

В наши дни *«Кармен»* называют в числе лучших опер, однако первое ее представление, состоявшееся в 1875 году, провалилось. Буржуазная публика сочла безнравственным ее

сюжет, главной героиней которого была молодая красавица-цыганка, живущая свободной жизнью и не признающая законов общества. К несчастью, композитор вскоре скончался, так и не дождавшись успеха своей оперы.

В основе сюжета оперы «Кармен» лежит известная новелла французского писателя-драматурга П. Мериме. Действие ее происходит в Испании. Это трагическая история любви цыганки Кармен и молодого солдата Хозе. Чтобы показать, насколько различны по своему характеру эти два персонажа, композитор наделил их разными музыкальными характеристиками. Кармен (*меццо-сопрано*) исполняет в опере испанские народные песни и пляски: *хабанеру*, *сегидилью*, *цыганскую песню*.

По-иному обрисован в опере Хозе (*тенор*). Партия этого мечтательного, глубоко любящего юноши наполнена вдохновенными лирическими мелодиями, близкими к итальянской кантлене.

Увертюра

В увертюре представлены два контрастных образа, на которых построен сюжет оперы.

В первом ее разделе звучит тема блестящего марша из четвертого действия.

48

Увертюра
Первый раздел

Allegro giocoso

Во втором разделе увертюры появляется тема припева куплетов тореадора Эскамильо из второго действия.

49

Увертюра
Второй раздел

[Allegro]

Темам праздничного шествия противопоставляется *лейтмотив роковой любви Кармен*. Трагическое, напряженное звучание придают ей две увеличенные секунды *дважды гармонического минора*²⁴ и беспокойное тремоло струнных инструментов.

50 *Andante moderato* Лейтмотив роковой любви Кармен

Хор мальчишек «Вместе с сменой караула» из первого действия

Первое действие происходит на площади испанского города Севилья. На сцене появляется большая разноликая толпа: солдаты,

²⁴ *Дважды гармонический минор* — минорный лад с повышенными четвертой и седьмой ступенями, образующими две увеличенные секунды. Этот лад также называют *венгерской* или *цыганской* гаммой.

молодые кавалеры с гитарами, работницы фабрики, дети. Фанфарное звучание *трубы* возвещает смену взрослого караула. В ответ на это, словно подражая солдатам, начинают свой военный парад мальчишки. Изображая игрушечные музыкальные инструменты, *флейта* и *флейта-пикколо* подыгрывают в унисон мелодии хора.

51 [Allegro] Хор мальчишек

Вмес-те с но-вым ка-ра-у-лом бод-ро мы и-дем сю-да.

Тру-бы-те, тру-бы, сме-ле-е: та-ра-та та-та, ра-та-та.

Хабанера

«У любви, как у пташки, крылья»
из первого действия

Во время перерыва на улицу выходят работницы фабрики. Появление Кармен вызывает восторг среди ее поклонников. Никто из девушек не умеет так искусно петь и танцевать, как она. Все просят ее об этом. Девушка поет о том, что любовь свободна и изменчива, она может внезапно появиться и так же неожиданно исчезнуть.

В основу мелодии арии-хабанеры, исполняемой Кармен, положена песня из сборника кубинского композитора С. Ирадьера «Цветы Испании».

Музыка хабанеры подчеркивает чарующую красоту цыганки и ее неукротимый, свободолюбивый характер. Повторяющийся четкий пунктирный ритм на сильные доли тактов придает музыке волевой, энергичный характер, в то же время негромкое звучание нисходящей по полутонам мелодии добавляет ей грациозность и лукавость.

52

Allegretto

Хабанера

Все вокруг очарованы красотой и талантом Кармен. Лишь один человек остался равнодушен к цыганке — сержант Хозе. Задетая его невниманием, Кармен дерзко бросает ему под ноги цветок.

Сегидилья из первого действия

За драку, учиненную Кармен, капитан приказывает Хозе отвести ее в тюрьму. Но перед тем как это происходит, Кармен успевает очаровать юношу и назначить ему свидание. Цыганка поет и танцует для Хозе *сегидилью*²⁵.

²⁵ Сегидилья — испанский народный танец, обычно сопрово-

Музыка ее имеет характерные черты испанских народных песен и танцев: восходящее движение мелодии в мелодическом миноре, переходящей в припеве в параллельный мажорный лад с пониженной второй ступенью, а также сопровождение, изображающее звучание гитары.

53. Allegretto Сегидилья

Близ бас-ти о-на в Се-ви е

друз мой жи-вет Лиль-яс Пас-тья.

Яркое, темпераментное и в то же время грациозное исполнение сегидильи вызывает восторженную любовь юноши к красавице-цыганке.

ждающийся пением.

По пути в тюрьму Хозе позволяет Кармен сбежать. За это его сажают под арест.

Цыганская пляска из второго действия

Второе действие оперы происходит в таверне. Здесь веселится Кармен со своими подругами. Цыганская пляска, которую они исполняют, имеет черты испанского народного характера. Начинаясь неторопливо (*andantino*), танец постепенно ускоряется, достигая блестящего вихревого движения в темпе *presto*. Яркую красочность его звучанию придают удары треугольника, бубна и тарелок.

54 Цыганская пляска

pp

Куплеты тореадора из второго действия

Среди посетителей таверны прославленный тореадор Эскамильо (баритон). Желая произвести впечатление на Кармен, он поет арию, известную под названием *Куплеты тореадора*.

55 Allegro moderato

Куплеты торeadора

Тост, друзья, я ваш при-ни-ма-ю, то-ре-а-дор солдатам
друг и брат, храбрость солда-та я у-ва-жа-ю
с ним ста-ну как о-су-щить всег-да о-чень рад!

В первой теме «Тост, друзья, я ваш принимаю» проявляются черты испанского народного танца *болеро*, отличающегося яркой

звучностью и энергичным характером, который придает ему дробный ритм восьмых и шестнадцатых длительностей.

Тема второй части (припев) «Торeadор, смелее», написанная в жанре марша с четким пунктирным ритмом, является *лейтмотивом Эскамильо*. Она словно подчеркивает поразительную храбрость молодого красавца, вызывающего всеобщее восхищение (см. № 49). Впервые эта тема появляется в увертюре. Наиболее важное значение приобретает она в трагическом финале оперы. Среди вокальных номеров оперной классики этот номер является одним из самых популярных.

Ариозо Хозе из второго действия

Выйдя из-под ареста, Хозе приходит в таверну. Развлекая его, Кармен поет и танцует. Услышав из казармы сигнал отхода ко сну, солдат собирается уйти. Увидев это, молодая цыганка приходит в негодование: неужели воинский долг для него важнее, чем любовь? Хозе поддается на просьбы своей возлюбленной и остается с ней. Доказывая свои искренние чувства, он показывает сохраненный

им цветов, который Кармен при первой их встрече бросила к его ногам.

Ариозо Хозе «Видишь, как свято сохраняю цветов, что мне ты подарила» светлого, распевного, кантиленного характера отличается необыкновенной теплотой и выразительностью.

56 *Andantino* Ария Хозе

Видишь, как свято сохра-ня - ю цве - ток, что мне ты подари - ла.

Антракт к четвертому действию

Нередко перед каким-либо действием оперы звучит оркестровое вступление, которое называют *антрактом*. *Антракт к четвертому действию* вводит в атмосферу праздничного настроения собравшейся на площади оживленной толпы перед представлением корриды. В его основе лежит мелодия испанской народной песни в характере трехдольного танца *поло*. Яркое вступление *tutti* сменяется светлым

тембром солирующей флейты. Тема антракта необычайно лирична и изящна. Мягкое звучание ее мелодии с интонациями нисходящих секунд на фоне прозрачного пиццикато струнных сочетается с четкостью пунктирного ритма.

57 *[Allegro vivo]* Антракт к IV действию

pp *sf*

В четвертом действии сцена праздничного шествия под звуки триумфального марша тоreadора сменяется лирическим дуэтом влюбленных — Кармен и Эскамильо.

Кульминацией оперы и ее трагической развязкой является заключительная сцена, участниками которой являются Кармен и Хозе. Юноша умоляет цыганку покинуть Эскамильо и вернуться к нему. Но Кармен непреклонна.

На протяжении сцены все более напряженной становится музыка оркестра, а также реплики Кармен и Хозе. Им противопоставляются

ликующие темы увертюры, выражающие бурный восторг толпы, наблюдающей в это время сражение прославленного тореадора с быком.

В гневе цыганка бросает к ногам юноши некогда подаренное им кольцо. Видя, что Кармен больше никогда к нему не вернется, в отчаянии он убивает ее. Вновь появляется трагический *лейтмотив роковой любви Кармен*, небывалый контраст которому составляет праздничное триумфальное звучание *лейтмотива тореадора*.

Вопросы и задания

1. Назовите автора новеллы «Кармен».
2. Расскажите историю создания оперы «Кармен».
3. Расскажите о значении лейтмотивов оперы.
4. Какие испанские народные танцы являются музыкальной характеристикой Кармен? Расскажите о них.
5. Сравните мужские персонажи оперы и их музыкальные характеристики.

Бедржих Сметана

1824–1884

Бедржих Сметана — чешский композитор, пианист и дирижер, которого по праву называют *основоположником чешской национальной классической музыки*. Среди наиболее известных его произведений созданная на народный сюжет комическая опера «*Проданная невеста*» — забавная история женитьбы батрака Еника и крестьянской девушки Маженки, благодаря своей любви одержавших победу над всеми учиненными им препятствиями.

Одним из учителей Сметаны был *Ференц Лист*, который впоследствии не раз

поддерживал молодого музыканта. В Праге он помог ему открыть музыкальную школу, где тот в течение ряда лет успешно вел уроки фортепиано²⁶.

Уже в ранних сочинениях композитора ощущима связь с чешским народным творчеством. Как и Шопен, он стремился превратить национальные танцы своей страны в пьесы поэтического содержания. Не случайно наиболее часто в его творчестве встречается *полька*, ставшая своеобразным музыкальным символом чешского народа.

Интерес к истории Чехии и освободительному движению народа²⁷ нашел выражение во многих его произведениях. Среди них оперы «*Бранденбургцы в Чехии*» (об угнетении чешского народа и его борьбе за свободу), «*Далибор*» (по старинной чешской легенде о храбром рыцаре Далиборе), а также «*Либуше*» (о легендарной мудрой и справедливой правительнице, основательнице Праги Либуше). Давние события, представленные в этих

²⁶ Уроки в этой школе, вместо навязанного Австрией преподавания в учебных заведениях на немецком, велись на родном чешском языке.

²⁷ Сметана был участником восстания 1848 года, военных действий против поработившей Чехию Австрии.

операх, нашли горячий отклик у современников композитора, живших в эпоху угнетения Чехии Австрией.

Наиболее важное значение Сметана придавал опере «*Либуше*», говоря о том, что это подлинно «*национальная опера, предназначенная для исполнения по особым праздничным и торжественным поводам*». Однако задуманное композитором свершилось лишь через 9 лет после ее создания. Премьера оперы состоялась в день открытия в Праге Национального театра, и несмотря на то что к тому времени композитор полностью лишился слуха, он считал это самым знаменательным событием в его жизни.

Вершина творчества Б. Сметаны — цикл шести симфонических поэм «*Моя родина*», ставший своего рода символом Чехии.

«Влтава»**Симфоническая поэма из цикла
«Моя родина»**

Среди шести программных симфонических поэм Сметаны, объединенных в цикл под общим названием «Моя родина», наиболее известна вторая — «Влтава». Как и другим поэмам цикла, композитор дал ей поэтическую программу, где широкая, величавая река Влтава олицетворяет образ его родины.

«...Два ручейка протекали в шумавских лесах и, сливаясь вместе, дали начало Влтаве. Она течет лесами, где слышатся отзвуки охотничьих рогов, она течет среди нив, приносящих богатый урожай. До ее берегов доносятся звуки веселой деревенской свадьбы. В лучах луны на ее волнах покачиваются русалки, запевающие свои волшебные песни. Им внимают руины старинных замков, хранящих воспоминания о былой славе и подвигах. Сквозь теснины Святоянских порогов прорывается Влтава, шумит и рвется из берегов. Но у красавицы Праги она разливается широким, вольным потоком и течет мимо древнего

Вышеграда. Здесь она предстает во всей своей красоте и величии».

Необычайно поэтично звучит вступление. Словно два ручейка, «берущих свое начало в шумавских лесах», звучат прозрачные мелодические фигурации у двух флейт.

58 Allegro commodo Вступление

Широким распевом на фоне восходящих и нисходящих гармонических фигураций, напоминающих плеск волн полноводной реки, звучит тема Влтавы. Ее мелодия по своему складу напоминает чешский народный напев.

59 Тема Влтавы

[Allegro commodo]

Вслед за главной тональностью *ми минор* она переходит в параллельную — *соль мажор*, приобретая то печальное, то светлое настроение.

Три эпизода в середине поэмы имеют собственные программные заголовки. Их звучание создает впечатление, будто плывущие по реке люди слышат доносящиеся с берега звуки охотничьих рогов (эпизод «Лесная охота»), народный танцевальный наигрыш (эпизод «Деревенская свадьба»), а затем, словно замороженные прекрасным фантастическим видением и волшебным пением, погружаются в прекрасный сказочный мир (эпизод «Русалки в лунном свете»).

60 Лесная охота

61 Деревенская свадьба

Moderato

62 [Allegro commodo] Русалки в лунном свете

В *репризе* вновь звучит тема Влтавы.

Вслед за тем нарастание звучности оркестра и все большая неустойчивость мелодии и аккордов изменяют ее характер. В эпизоде «Святоянские пороги» она становится все более напряженной и динамичной, будто изображая бурлящую водную стихию²⁸. И вновь широко и привольно разливается Влтава. Ее тема (в одноименной тональности *ми мажор*) в оркестровом *tutti* звучит особенно ярко, светло и распевно.

Заключительный раздел *кода* имеет торжественный, победный характер. Она символизирует будущее освобождение Чехии, рисуя образ самой древней части Праги — Вышеграда, расположенного на высоком берегу

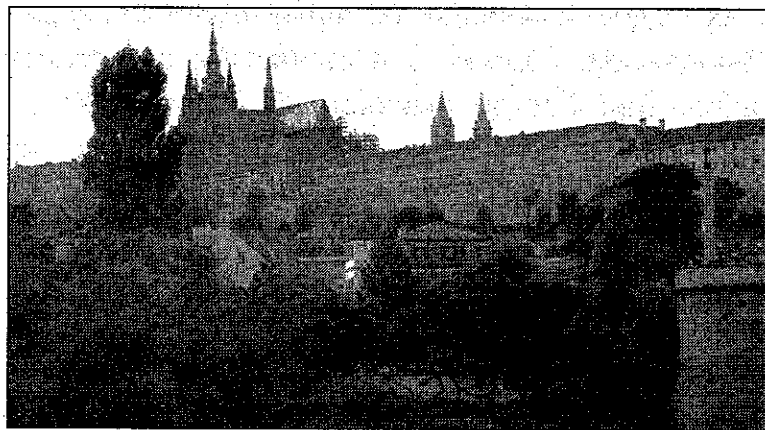
²⁸ Этот эпизод символизирует борьбу чешского народа за свое освобождение, укрепляя его веру в будущую победу.

Влтавы. На фоне фигураций, изображающих волнообразное течение реки, у медной духовой группы пышно и величаво звучит лейт-мотив всего цикла — *тема Вышеграда*.

63 *Piu mosso* Тема Вышеграда

The image shows a musical score for the 'Vysehrad' theme. It consists of two staves: a treble clef staff for the right hand and a bass clef staff for the left hand. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The tempo marking is 'Piu mosso'. The dynamic marking is 'ff' (fortissimo). The score shows a series of chords and melodic lines, with a large slur over the first few measures of the right hand.

Прага. Вышеград
Фото И.В. Максютин

В заключении поэмы, как и в теме вступления, вновь возникает нежный поэтический

образ, где негромкий напев темы Влтавы (у двух скрипок) звучит особенно светло и прозрачно.

Вопросы и задания

1. Почему Б. Сметану называют основоположником чешской музыки?
2. Какая тема симфонической поэмы «Влтава» является ведущей? Охарактеризуйте ее.
3. Что еще изображает в этом произведении композитор? Какие выразительные и изобразительные средства он для этого использует?

Иоганнес Брамс

1833–1897

Иоганнес Брамс — один из наиболее известных немецких композиторов XIX века. Он жил в эпоху романтизма, однако сочинял музыку преимущественно в традициях классицизма, поэтому его называют последним немецким представителем именно этого направления.

Среди композиторов-классиков Брамс отдавал предпочтение Бетховену. Музыкальные традиции этого композитора он высоко ценил,

продолжая и развивая их в своем творчестве. Не случайно выдающийся немецкий дирижер Ганс Бюлов назвал первую симфонию Брамса «10-й симфонией Бетховена».

Классические традиции своей музыки композитор обогатил романтическим содержанием. Многие его сочинения отличаются порывистостью, мятежностью, лиризмом. Однако о Брамсе говорят прежде всего как о мастере полифонического письма, отмечая совершенство музыкальных классических форм его произведений, строгий, сдержанный стиль его музыки и отсутствие какой-либо в ней красочности.

Брамс не написал ни одной оперы, но в остальном его творчество охватывает все музыкальные жанры: симфонии, концерты, оркестровые произведения. Среди них наиболее известны «Вариации на тему Гайдна», монументальное хоровое произведение «Немецкий реквием», фортепианные сочинения, вокальные ансамбли, песни на стихи немецких поэтов, обработки народных песен. Самым популярным его сочинением стали «Венгерские танцы».

«Венгерские танцы»

Интерес к музыкальному фольклору Венгрии возник у композитора в возрасте 20 лет, когда он выступал в разных городах Германии, аккомпанируя венгерскому скрипачу Эде Ременьи. В этих концертах, наряду с классическим репертуаром, талантливые молодые музыканты исполняли венгерские народные песни и танцы. Спустя 16 лет Брамс записал многие из этих мелодий, сделав переложение десяти венгерских танцев для фортепиано в четыре руки, а через год — еще одиннадцати²⁹. Через некоторое время композитор сделал переложение этих танцев и для сольного исполнения на фортепиано.

Очень быстро «Венгерские танцы» приобрели огромную популярность. Появились и другие их переложения, среди которых наиболее известна обработка для скрипки и фортепиано, созданная для своих выступлений австрийским скрипачом Й. Иоахимом. Наиболее же красочно и эффектно венгерские танцы звучат в оркестровом исполнении.

²⁹ В то время Брамс не знал, что мелодии Венгерских танцев № 1 и № 5, которые он считал народными, были сочинены венгерским композитором Б. Келером.

Венгерский танец № 1 соль минор (Allegro molto), как и многие другие пьесы, написан в характере двудольного народного танца *чардаш*.

Название его происходит от слова *csarda* (трактир), рядом с которым, по сложившейся традиции, устраивали народные праздники.

Самобытно выразительный, темпераментный чардаш стал очень популярен среди кочующих цыган, которые сделали его известным и в соседних с Венгрией странах.

Танец состоит из двух контрастных частей.

Первая — неторопливый, меланхоличный *лашшан*. В этот момент юноши, двигаясь по кругу, выбирают себе партнершу. Сохраняя традиционный характер этой части, Брамс в своей пьесе придал ей некоторую распевность, однако написал в быстром темпе.

64 Первая часть

Allegro

Вторая часть *фришка* — быстрого, стремительного движения, с острыми ритмическими синкопами, исполняется парой.

65 [Allegro] Вторая часть

Венгерский танец № 5 фа-диез минор (*Allegro vivace*) также написан в жанре *чардаша*, однако имеет трехчастную форму. Изображая картину веселого народного праздника, он звучит блестяще, необыкновенно красочно и виртуозно, с динамическими нарастаниями, четкими акцентами и синкопами.

66 Allegro Первая часть

67 [Allegro] Вторая часть

Вторая часть (*Vivace*) — еще более стремительного движения.

68 Vivace Вторая часть

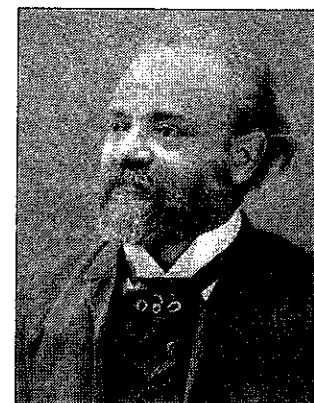
Особую выразительность приобретает внезапная смена настроений ее *второй темы*, где распевным, тянущимся звукам противопоставляются короткие быстрые разбеги мелкого дробного ритма.

Вопросы и задания

1. Классические традиции какого композитора продолжал в своем творчестве Брамс?
2. Назовите самое известное сочинение Брамса.
3. Расскажите об истории создания «Венгерских танцев» Брамса.
4. Охарактеризуйте *Венгерский танец № 1 соль минор*.
5. Расскажите о музыке *Венгерского танца № 5 фа-диез минор*.
6. В жанре какого венгерского народного танца написаны эти произведения?

Антонин Дворжак

1841–1904

Антонин Дворжак — крупнейший чешский композитор второй половины XIX века, известный дирижер и педагог. Творчество композитора носит самобытный национальный характер. Среди его сочинений наиболее популярны «*Славянские танцы*» — два сборника для фортепиано в четыре руки, позднее переложенные им для симфонического оркестра. Не менее знаменита его последняя *Девятая симфония «Из Нового Света»*, созданная под впечатлением услышанных автором во время

пребывания в Америке народных индейских напевов, а также песен и танцев темнокожих невольников. Среди его произведений для театра наибольшую известность получила сказочная романтическая *опера «Русалка»*.

Дворжак родился в селе *Нелагозевес*, недалеко от Праги. В детстве он учился играть на фортепиано, скрипке и альте, а в возрасте 16 лет был принят в Школу органистов в Праге. Прекрасно владея игрой на альте, Дворжак в течение 11 лет играл на этом инструменте в одном из театров столицы, а позднее получил место в оркестре Чешского национального театра, которым руководил знаменитый композитор и дирижер *Б. Сметана*.

В более зрелый период жизни Дворжак получил известность на родине и за рубежом, выступая как дирижер и исполняя с оркестром свои произведения. Особенный успех он имел в Англии, где в лучшем концертном зале Лондона тысячью участниками было исполнено его произведение *«Stabat Mater»*. Не менее знаменательным событием для Дворжака также стали выступления в Петербурге и Москве, организованные его другом П.И. Чайковским.

Более 10 лет Дворжак был профессором композиции в Пражской консерватории, затем в течение трех лет жил в Америке, выступая с концертами и возглавляя открывшуюся консерваторию в Нью-Йорке. Там по достоинству оценили музыку композитора и вклад, который он внес в их систему музыкального обучения. Ему предложили продлить пребывание в стране, однако тоска по родине заставила музыканта ее покинуть. Вернувшись в Прагу, он возглавил там консерваторию.

Музыка Дворжака, как и его предшественника *Б. Сметаны*, глубоко национальна. В его творчестве широко использованы элементы чешского музыкального фольклора, отражены события исторического прошлого страны, картины народного быта, раскрывается своеобразный мир чешских сказок и легенд. Еще при жизни Дворжак получил мировое признание. По достоинству была оценена его музыкальная деятельность и на родине. Он был избран членом Чешской академии наук и искусств, а также доктором музыки Пражского университета. Как и *Сметана*, Дворжак был с почестями похоронен на Вышеградском кладбище в Праге.

Девятая симфония «Из Нового Света»

Симфония ми минор «Из Нового Света» написана Дворжаком в 1893 году, во время его пребывания в Америке. Композитора особенно привлекали необычные напевы населяющих эту страну индейцев и афроамериканцев. Желая познакомить с этой музыкой публику стран Европы, он сочинил в этом стиле музыкальные темы симфонии, сопоставив их с мелодиями в стиле чешских народных танцев.

Первой части предшествует неторопливая, скорбная тема *вступления* у струнных, а затем у флейты в сопровождении гобоев. Звучание уменьшенных аккордов придает теме тревожное настроение.

69 Adagio Вступление

Главная партия (*Allegro molto*) играет в симфонии наиболее важную роль. Ее начальную

мелодию называют *тема-призыв*, она проходит через все четыре части симфонии, став своеобразным *лейтмотивом*. Активная, фанфарная интонация по звукам тонического трезвучия придает ей героический характер, а ритмические синкопы повторяют характерные черты песен и танцев темнокожих рабов. Продолжение темы приобретает маршевый характер.

70 Первая часть
Главная партия

Allegro molto

Побочная партия (*соль минор*) носит оживленный характер. Негромким звучанием флейт и гобоев она напоминает афроамериканские народные наигрыши.

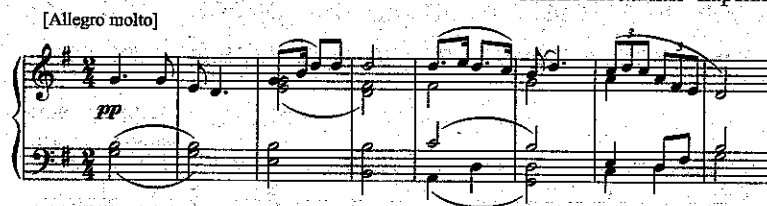
71 Побочная партия

Allegro molto

Заключительная партия (соль мажор) с мелодией пятиступенного лада пентатоника, подчеркнутой пунктирным ритмом с синкопами, также напоминает песенно-танцевальные напевы чернокожих невольников.

72

Заключительная партия

Разработка, построенная на сопоставлении разных по своему характеру главной и заключительной партий, воспринимается более напряженно и динамично.

В репризе темы проходят в тональности *ми минор*, однако композитор сохраняет неизменный жизнерадостный характер заключительной партии, излагая ее в одноименной мажорной тональности.

Заканчивается первая часть взволнованной, напряженной *кодой*, основу которой составляет главная партия (лейтмотив симфонии).

Вторая часть (*Largo*) выражает настроение глубокого раздумья³⁰. Она начинается медленным *вступлением*. Мягкое звучание аккордов духовой группы в сумрачном низком регистре несет в себе некое таинство, постепенно переходя из тональности *ми минор* в *ре бемоль мажор*.

73

Вторая часть
Вступление

Тема *первого раздела* сложной трехчастной формы — необычайно просветленного, поэтического настроения. Она написана в стиле *спиричуэлс*³¹, характерными чертами которых являются импровизационность, повторяемость мотива, лад пентатоника, пунктирный ритм.

³⁰ Музыка второй части была создана Дворжаком ранее и имела название «Легенда». По словам композитора, она была сочинена им под впечатлением одной из глав индейского эпоса «Песня о Гайавате» Г. Лонгфелло. В ней автор представляет сцену погребения Миннегаги — любимой жены вождя племени Гайаваты.

³¹ Спиричуэлс — духовные гимны темнокожих рабов.

74 [Largo] Вторая часть
Первый раздел

валторна

Тема *среднего раздела* (в одноименном минорном ладу) напоминает скорбный монолог-плач с повторяющимся взволнованным мотивом.

75 Вторая часть
Средний раздел

Un poco più mosso

Вслед за ней лирическая мелодия светлого и в то же время печального настроения рисует поэтический образ красавицы Миннегаги.

76 [Un poco più mosso]

В заключении среднего раздела возвращается светлое настроение. Трели деревянных духовых инструментов напоминают голоса

птиц. Постепенное нарастание оркестра придает теме черты ликующего гимна. А внезапное вторжение *темы-призыва* из первой части (*лейтмотива симфонии*) у тромбонов воспринимается как грозная сила, способная защитить этот прекрасный мир.

В репризе вновь возвращается просветленный вдохновенный гимн.

В *третьей части скерцо* композитор словно сопоставляет различный музыкальный колорит народных праздников Чехии и Америки. Тема *первого раздела* сложной трехчастной формы написана в стиле чешского трехдольного народного танца *фуриант* — быстрого, стремительного движения с острым, четким ритмом.

77 Molto vivace Скерцо

Словно в ответ, в середине первого раздела скерцо звучит мелодия-наигрыш (*ми мажор*) по звукам пентатоники, напоминающая песнопения индейского и афроамериканского народов.

Еще одна тема в характере *фурианта* появляется в *средней части (трио)*. Широкие скачки в мелодии придают танцу еще более задорный, лихой характер.

78

Molto vivace

Скерцо
Трио

Словно перекликаясь с ней, появляется еще одна тема в стиле напевов афроамериканцев, написанная в ладу пентатоника.

79

Poco sostenuto

Скерцо
Вторая часть
Вторая тема

Большие связующие разделы служат своего рода разработкой, видоизменяя начальную танцевальную, задорную тему скерцо. Резкий контраст ей составляет внезапно появляющаяся *тема-призыв*, придавая музыке все более драматический характер.

Финал симфонии отличается особым драматизмом и напряженностью. Вновь появившиеся здесь темы предыдущих частей приобретают необычайно мужественный характер.

После небольшого *вступления* строгой торжественной маршевой поступью у медной духовой группы проходит тема *главной партии*, сопровождаемая четкими, отрывистыми аккордами. Особое величие и суровость ей придает ладовая окраска натурального минора. С изменением тембров она становится то более мягкой, лиричной, то более насыщенной, красочной.

80

{Allegro con fuoco}

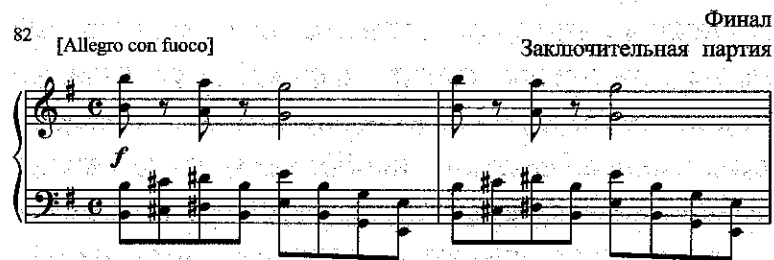
IV часть
Главная партия

Побочная партия (соль мажор) по своему характеру противопоставляется главной партии. На фоне мягкого, прозрачного тремоло струнных звучит светлая, напевная мелодия у солирующего *кларнета*. Развитие темы в виде восходящих секвенций у струнной группы достигает все большей насыщенности звучания и редкой выразительности³².

Заключительная партия вновь возрождает героический образ симфонии, который выражают «прорезывающие» своим ярким звучанием короткие сигналы труб. *Вторая тема* заключительной партии — задорная плясовая мелодия с повторением яркого короткого мотива из трех звуков.

³² Прием динамического нарастания звучания оркестра вместе с восходящими секвенциями, достигающий наибольшей степени выражения чувств человека, нередко встречается в музыке композиторов-романтиков.

Разработка невелика по своей протяженности. В большей степени она основана на развитии главной партии финала. Появляется здесь и начальная *тема второй части*, в подвижном темпе приобретающая энергичный характер.

Кульминация представляет собой сопоставление двух наиболее ярких, энергичных тем — *главной партии финала* и *темы-призыва* (лейтмотива симфонии). Наиболее напряженный момент ее звучания совпадает с началом *репризы*.

Развернутая *кода* достигает наивысшего напряжения. Она приобретает значение второй разработки, включая многие темы предыдущих частей. Начинается кода лейтмотивом симфонии. Вслед за ним проходят *главная*

партия финала, вступление и тема второй части, начальная тема скерцо. В кульминации коды, переходя из тональности ми минор в одноименный мажор, наиболее мощно, словно одерживая победу над враждебными силами и утверждая господство добра и света, звучит главная партия финала.

Завершает симфонию ее лейтмотив.

«Славянские танцы»

Два сборника «Славянские танцы» первоначально были написаны Дворжаком для фортепиано в четыре руки. Появление их связано с предложением одного из издателей создать цикл пьес, подобный «Венгерским танцам» Брамса. Первая тетрадь была написана Дворжаком в 1878 году, а вторая спустя 9 лет. Кроме того, композитор создал оркестровое переложение «Славянских танцев» для исполнения в симфонических концертах, благодаря чему они приобрели необычайную популярность.

Не используя ни одной подлинной мелодии, Дворжак с большим мастерством смог не

только передать характерные черты наиболее известных танцев славянских народов, но и создать красочные картины их национальных праздников, подчеркнув неповторимость каждого из них. В первую тетрадь включены в основном чешские танцы, среди которых энергичный *фуриант*³³, жизнерадостная *полька*, изящная *соуседска*³⁴, *скочна*. Во вторую тетрадь, кроме чешских, вошли пьесы в характере народных танцев других славянских стран.

Славянский танец № 8 соль минор

Тетрадь первая

Эта пьеса воссоздает атмосферу народного праздника. Она написана в стиле чешского народного танца *фуриант* с характерным ярким звучанием и стремительным движением. Энергичный характер ей придает четкий пунктирный ритм с синкопами.

³³ *Фуриант* (в переводе с чешского «гордец») — трехдольный подвижный чешский народный танец энергичного, задорного характера. Ритм танца острый, четкий, с синкопами и акцентами.

³⁴ *Соуседска* — трехдольный неторопливый танец плавного движения. По своему характеру напоминает медленный вальс.

Главная отличительная черта пьесы — неожиданные резкие контрасты. Начальная тема первой части сложной трехчастной формы, нисходящая по устойчивым звукам, изложена в форме периода, где предложения противопоставляются друг другу. Первое из них (*соль минор*) — сурового героического характера, а второе (в одноименной тональности *соль мажор*) — веселого, жизнерадостного.

Славянский танец № 8
Тетрадь первая

83

Средняя часть (трио) контрастна по своему характеру. В ней представлен еще один чешский народный танец *соседска*, своим негромким мягким звучанием и плавным трехдольным движением напоминающий вальс.

Славянский танец № 8
Средняя часть

84

[Presto]

Славянский танец № 2 ми минор

Тетрадь вторая

Самая популярная из пьес, Славянский танец № 2 по своему характеру напоминает украинский народный танец *думку*. Ее тема повествовательного, распевного лирического характера, в выразительном звучании скрипок сочетает в себе печаль и тихую светлую радость. В то же время неустойчивые, «вопросительные»

окончания фраз придают музыке несколько тревожное настроение.

Славянский танец № 2
Тетрадь вторая

85 Allegretto grazioso

First system of musical notation for 'Slavonic Dance No. 2'. It consists of two staves (treble and bass clef). The tempo is 'Allegretto grazioso'. Dynamics include *p* (piano), *molto espressivo*, and *fz* (forzando).

Second system of musical notation. Dynamics include *fz*, *p*, and *pp* (pianissimo).

Third system of musical notation. Dynamics include *f* (forte), *dim.* (diminuendo), and *pp*.

Средняя часть написана в характере мазурки. Четкий пунктирный ритм и синкопы придают ей энергичный характер, а нежный звон треугольника — особую красочность.

Славянский танец № 2
Средняя часть

86

[Allegretto]

Musical score for the middle section of 'Slavonic Dance No. 2'. It consists of a single staff with a treble clef. The tempo is '[Allegretto]'. Dynamics include *mf* (mezzo-forte), *pp*, and *p*.

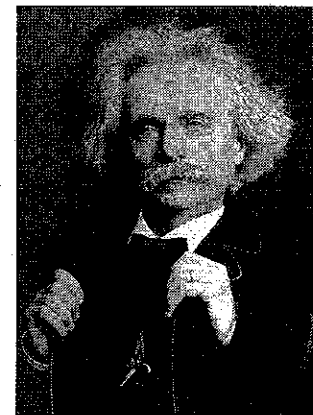
Вопросы и задания

1. Назовите наиболее известные произведения Дворжака.
2. В каких учебных заведениях преподавал композитор?
3. С каким русским композитором он дружил?
4. Когда и где была создана *Девятая симфония* Дворжака? Каково ее название?
5. Музыка каких народностей является основой стиля тем симфонии?

6. Какая музыкальная тема является в симфонии ведущей?
7. Охарактеризуйте *Славянский танец № 8 соль минор*. В характере какого чешского народного танца он написан?
8. Расскажите о *Славянском танце № 2 ми минор*.

Эдвард Григ

1843–1907

Эдвард Григ — выдающийся норвежский композитор-романтик, пианист, дирижер, музыкальный деятель. Как и многие композиторы, он посвятил свое творчество развитию национальной музыкальной культуры своей страны. Среди наиболее известных его произведений — музыка к драме Ибсена «*Пер Гюнт*» (позднее объединенная в две оркестровые сюиты), *концерт для фортепиано с оркестром ля минор*, сборники для фортепиано: «*Лирические пьесы*», «*Поэтические картинки*», «*Юморески*». Среди большого

количества песен композитора наиболее известны «Избушка», «Люблю тебя», «Сердце поэта».

Григ родился в *Бергене*. Его отец занимал пост британского консула. Мать имела профессиональное музыкальное образование, окончив консерваторию по классу фортепиано.

Получив домашнее музыкальное образование, Григ продолжил обучение в консерватории немецкого города *Лейпцига*. После ее окончания молодой музыкант приехал в *Копенгаген*, где происходили самые значительные события культурной жизни стран Скандинавии. В этом городе он познакомился со знаменитым датским поэтом и автором знаменитых сказок *Х. Андерсеном*, впоследствии создав ряд песен на его стихи.

Большое значение для музыканта имело сотрудничество с молодым композитором Норвегии *Р. Нурдроком*. Горячо убежденные в том, что музыка каждой из стран Скандинавии имеет свои отличительные национальные черты, Нурдрок и Григ организовали в *Копенгагене* музыкальное общество «*Эвтерпа*»³⁵, представляя публике произведения молодых

³⁵ *Эвтерпа* — муза лирической поэзии и музыки.

композиторов *Дании*, *Швеции* и *Норвегии*. В те же годы произошла встреча молодого музыканта с его двоюродной сестрой, певицей *Ниной Хагеруп*, которая впоследствии стала его женой и главной исполнительницей его песен.

Чтобы приобрести известность в своей стране, в 1866 году Э. Григ приезжает в *Христианию*³⁶. Там молодой композитор и пианист дает свой первый концерт, получивший восторженные отклики у публики, высоко оценившей подлинно норвежскую музыку. Получив должность дирижера оркестра, Григ с увлечением начал заниматься общественной музыкальной деятельностью в своей стране. При его участии состоялось открытие Музыкальной академии, вместе с норвежским композитором *Й. Свенсеном* он организовал Музыкальное общество, объединившее музыкантов-исполнителей Норвегии.

После небывалого успеха постановки драмы *Г. Ибсена «Пер Гюнт»* в 1876 году³⁷, а также

³⁶ *Христиания* (Кристиания) — так называлась в то время столица Норвегии, ныне город Осло.

³⁷ В год премьеры спектакль «Пер Гюнт» шел тридцать шесть раз подряд, и каждый раз после него публика в равной степени с восторгом аплодировала и драматургу, и композитору. В критических статьях Грига называли равноправным создателем спектакля.

благодаря концертам в Христиании, Копенгагене и других городах Европы к Э. Григу пришла мировая слава. Она была настолько велика, что в небольшую деревеньку Луфтхюс, где в летний период музыкант снимал дом у местных крестьян, стали привозить туристов. Это настолько стало мешать работе композитора, что он был вынужден вместе с женой поселиться высоко в горах, построив собственный дом в тихом местечке Тролляхауген³⁸.

Дом Грига в Тролляхаугене
Фото из архива Е.Г. Томилиной

³⁸ Название *Тролляхауген* в переводе с норвежского означает «Холм троллей».

Большое значение для Грига имела встреча с П.И. Чайковским, что стало началом их искренней дружбы. Великий русский композитор высоко ценил творчество своего друга: *«В его музыке, проникнутой чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты норвежской природы, то величаво широкой и грандиозной, то серенькой, скромной, убогой, но для души северянина всегда несказанно чарующей, есть что-то нам близкое, родное, немедленно находящее в нашем сердце горячий сочувственный отклик»*. Необыкновенно вдохновенная, поэтическая музыка двух гениальных композиторов была по достоинству оценена их современниками. Не случайно в 1893 году они вместе были удостоены званий докторов Кембриджского университета в Англии.

В 1898 году Э. Григ организовал первый норвежский музыкальный фестиваль. Его небывалый успех привлек внимание музыкантов и любителей музыки многих стран. То, о чем мечтал композитор, наконец сбылось — теперь национальная музыка Норвегии получила широкое признание в Европе.

Большую часть своей жизни Григ давал концерты на родине и в разных странах Европы, исполняя свои сочинения. Он выступал как дирижер, пианист, играл в ансамблях, аккомпанировал Нине Хагеруп. Свою концертную деятельность музыкант не прекращал до конца своих дней. Скончался Григ в родном городе Бергене. По желанию композитора урна с его прахом захоронена в скале недалеко от его дома в Тролльхаугене, где годы спустя был также помещен и прах его жены.

«Лирические пьесы»

Пьесы для фортепиано Э. Григ писал в разные годы своей жизни, включая их в тетради под названием «Лирические пьесы». Всего было создано десять таких сборников.

«Лирические пьесы» можно назвать «музыкальным дневником» композитора. В них переданы его различные впечатления, мысли и чувства.

Главной темой фортепианного творчества Грига была его родина. Композитор воспевает ее в торжественных гимнах («Родная песня»), в образах норвежской природы (Ноктюрн,

«Весной»); небольших зарисовках, где композитор с большим мастерством пользуется средствами музыкальной изобразительности («Птичка», «Бабочка»), в сказочно-народных образах («Кобольд», «Шествие гномов»), а также в изображении сцен народной жизни («Свадебный день в Тролльхаугене»). Как и другие композиторы-романтики, Григ создает музыку, раскрывающую внутренний мир человека и его переживания («Одинокий странник»).

«Ариетта»

Первая тетрадь открывается лирической миниатюрой «Ариетта». Эта пьеса-эпиграф рисует образ светлой юношеской мечты. Ее прозрачную кантиленную мелодию в сопровождении плавных гармонических фигураций будто поет прекрасная юная девушка.

87 Poco andante e sostenuto Ариетта

Первое, а затем второе предложение периода оканчиваются речитативными вопросительными фразами с мягкими «секундовыми вздохами», словно исполнительница, обращаясь к невидимому собеседнику, ждет его ответа. В конце ариетты вновь негромко звучит первый мотив. Но его продолжения здесь не последовало — кажется, что, вдруг задумавшись, певица умолкает и ее нежный лик исчезает.

«Родная песня»

Среди пьес, посвященных родине композитора, торжественный гимн «Родная песня».

Эта небольшая пьеса из 32-х тактов воспринимается как крупное произведение благодаря ее яркой, словно оркестровой звучности в четырехголосной аккордовой фактуре. Фанфарное звучание унисонной мелодии, нисходящей по устойчивым звукам в главной тональности *ми-бемоль мажор*, а затем *соль минор*, продолжается четкой маршевой поступью аккордов.

88

Maestoso

Родная песня

Второй раздел пьесы отличается широкой распевностью.

«Ноктюрн»

В этой пьесе Григ изображает живописный норвежский пейзаж. Ее начало напоминает словно доносящиеся издали короткие наигрыши пастуха.

89

Andante

Ноктюрн

Вслед за ними все более светло и вдохновенно звучат неустойчиво-«вопросительные» мотивы восходящих секвенций, будто выражая восторженное настроение человека, любующегося прекрасным зрелищем.

Во *второй части* с необычайным мастерством композитор изображает звуки природы. Словно подражая чудесному пению птиц, переливаются нежные прозрачные трели в высоком регистре.

90 [Andante] Ноктюрн
Вторая часть

Вслед за тем, приобретая все большую мощь, звучат восходящие секвенции, достигая необычайно яркой кульминации, будто выражающей чувства волнения и восторга человека, пораженного величием красоты природы.

Реприза, по сравнению с первой частью, более яркого и насыщенного звучания. Такой тип репризы называется «*динамическая реприза*», она нередко встречается в произведениях композиторов-романтиков.

В *коде* будто слышны постепенно умолкающие вдали нежные трели птиц. Словно растворяясь в тишине, завершается пьеса повторяющимся тоническим трезвучием.

«Птичка»

Эта миниатюра (в *простой трехчастной форме с кодой*) является одним из примеров красочной музыкальной изобразительности. Мелодия танцевального характера со звонкими короткими трелями напоминает щебет и грациозные «порхающие» движения крыльев птички.

91 *Allegro leggiero* Птичка
Первая часть

Во второй части характер пьесы становится беспокойным. Словно изображая прячущуюся от опасности птичку, мелодия переходит в низкий сумрачный регистр, а внезапное ее появление то в одной, то в другой октаве создает впечатление, будто, спасаясь, она перелетает с ветки на ветку.

92 [Allegro] Птичка
Вторая часть

В репризе вновь возвращается светлое настроение, однако короткие нисходящие пассажи в конце мотивов сохраняют тревожный характер. В коде, словно напоминая об опасности, вновь звучит начальная тема второй части в мрачном низком регистре, однако в завершении пьесы вновь возвращается радостное беззаботное настроение.

«Бабочка»

Как и в предыдущей пьесе, здесь изображены не только движения летящей бабочки, но и различные ее настроения.

В первом разделе оно светлое, беззаботное, восторженное, во втором — взволнованное, тревожное, будто изображающее преодоление ею опасностей, таящихся на пути³⁹.

93 *Allegro grazioso* Бабочка

³⁹ Пьеса написана в трёх-пячастной форме, то есть трехчастной форме с повторением ее второй и третьей частей (АВАВА).

94

[Allegro]

Второй раздел

«Шествие гномов»

Одна из наиболее известных фантастических пьес Грига, с ярким, контрастным противопоставлением различных ее образов. Первая и третья части трехчастной формы (в тональности *ре минор*) отличаются четкостью, напористостью, стремительностью, достигая в своей кульминации звучности мощного фортиссимо. Короткие, угрожающе «визгливые», «свистящие» разбеги тридцать вторых и острое, «топчащееся» аккордовое стаккато с хроматической нисходящей мелодией, образующей резкие диссонантные созвучия, изображают причудливое

сказочное шествие фантастических существ, переходящее в дикую, буйную пляску⁴⁰.

95

Allegro moderato

Шествие гномов

Вторая часть (в одноименной тональности *ре мажор*) изображает прекрасный утренний пейзаж. Светлый напев в норвежском народном стиле похож на наигрыш пастуха, а стремительные прозрачные восходящие пассажи — на легкое дуновение ветра.

⁴⁰ Подобный фантастический образ также встречается в пьесе Грига «В пещере горного короля» из первой сюиты оперы «Пер Гюнт».

96

Allegro moderato

Шествие гномов
Вторая часть

«Свадебный день в Тролльхаугене»

Одно из самых ярких концертных произведений «Свадебный день в Тролльхаугене» изображает сцены норвежского народного праздника.

Пьеса написана в сложной трехчастной форме, в тональности ре мажор. Она начинается коротким негромким вступлением, словно изображая показавшееся вдали пышное, праздничное шествие. Повторяющиеся квинты, похожие на звучание волынки, становятся сопровождением торжественного марша с мелодией энергичного характера, восходящей по звукам тонического трезвучия.

97

Tempo di Marcia un poco vivace

Свадебный день в Тролльхаугене

Э. Григ в Тролльхаугене
Худ. Вереншёль
Фото из архива Е.Г. Томилиной

В *среднем разделе* первой части пьесы веселая, безудержная норвежская народная пляска, где юноши танцуют с особым напором, силой и блеском, а девушки — с легкостью и изяществом.

98

Свадебный день в Трольхаугене
Первая часть средний раздел

Tempo di Marcia un poco vivace

The musical score for page 98 consists of two systems of piano and bass staves. The first system begins with a forte (*f*) dynamic and features a rhythmic pattern of eighth notes in the bass and a melody of eighth notes in the treble. The second system includes dynamic markings for *dim.* (diminuendo) and *pp dolce* (pianissimo dolce), indicating a change in mood and dynamics.

Дальнейшее нарастание мерного, дробного аккордового звучания напоминает гул голосов и оживленное движение толпы, собравшейся у деревенской церкви.

99

Свадебный день в Трольхаугене
Первая часть средний раздел

The musical score for page 99 consists of two systems of piano and bass staves. The first system shows a rhythmic accompaniment in the bass and a melody in the treble. The second system begins with a '2' marking, indicating a second ending or a specific section of the piece.

В кульминации первой части мощные восходящие аккорды изображают праздничный колокольный перезвон. В репризе первого раздела начальная маршевая тема, словно выражая бурное ликование народа, звучит особенно ярко.

Средняя часть (соль мажор), лирического характера, олицетворяет светлое чувство любви. Ее изложение в виде двухголосного канона с сопровождением образует дуэт, в котором можно представить голоса невесты и жениха. В основе мелодии нисходящие секвенции с интонациями секундовых «вздохов».

100

Свадебный день в Тролльхаугене
Средняя часть

Poco tranquillo

В репризе повторяются темы первой части. В коде постепенный спад звучности и переход в низкий регистр словно изображает окончание праздника. Заключительный аккорд пьесы, подчеркнутый неожиданно ярким sforцандо (*fff*), воспринимается словно краткое восклицание, выражающее восторженное отношение автора к этому необычайному событию.

«Одинокий странник»

Как и во многих произведениях композиторов-романтиков, в этой пьесе Григ раскрывает внутренний мир человека, отчаявшегося найти в людях сочувствие и понимание.

162

Не найдя душевного отклика среди окружающих, он уходит странствовать, обрекая себя на одиночество.

Пьеса написана в простой двухчастной форме в тональности *си минор*. Горестные возгласы повторяющихся мотивов с нисходящими секундами выражают глубокие страдания странника.

101

Allegretto semplice

Одинокий странник

Во втором разделе пьесы мелодия становится более энергичной и напряженной. Уменьшенные септаккорды и учащенный ритм шестнадцатых придают ей взволнованный, беспокойный характер, словно странник, мужественно преодолевая страдания, стремится к своей светлой мечте.

102

Allegretto semplice

Одинокий странник

Второй раздел

163

Постепенное динамическое нарастание темы, восходящей к верхнему регистру, приводит к драматической кульминации. Ее мощное звучание, символизирующее протест страдающего одинокого человека, приобретает необычайную силу. В своем нисходящем движении, будто с большим трудом пробиваясь вперед, она приходит к светлому мажорному трезвучию VI ступени, словно ощутив на мгновение победу над своим отчаянием. Однако вслед за этим вновь возвращается печальная заключительная фраза первой части, как осознание того, что странник по-прежнему остался покинутым и несчастным.

Повторение второй части — еще одна попытка скитальца побороть свое отчаяние.

Фортепианный концерт ля минор

Среди фортепианных произведений композиторов-романтиков одним из наиболее известных стал *Концерт ля минор* Грига. Музыка его поражает бесконечным своеобразием стиля, где романтический порыв, тонкая лиричность, разнообразие красочных созвучий сочетаются с национальными чертами норвежских народных мелодий и ритмов.

Как и во многих других произведениях композитора, во всех музыкальных образах концерта воплощается *тема родины*.

Вступление первой части — мощное, «призывное» звучание нисходящего аккордового пассажа солиста. Национальный колорит этой теме придает характерный для норвежской музыки нисходящий ход от верхней первой ступени через седьмую повышенную к пятой⁴¹.

⁴¹ Такая интонация встречается и в некоторых других произведениях Грига, например в начальной теме Ноктюрна.

103 Allegro molto moderato

Концерт ля минор
Вступление

литавры

Главная партия (ля минор) похожа на норвежский народный танец энергичного, горделивого характера, характерной чертой которого является переменный лад (с переходом в параллельную тональность до мажор), острый пунктирный ритм и синкопы.

104 [Allegro molto moderato]

Первая часть
Главная партия

Ее продолжает широкая распевная восходящая мелодия с волнообразными «переливами» гармонических фигураций.

Связующая партия воспроизводит эпизод народного праздника. Она написана в стиле норвежского танца халлинг⁴². Аккорды стакато с короткими форшлагами, пунктирный ритм, диссонантные созвучия придают ей энергичность, остроту звучания и красочность.

105 [Allegro molto moderato]

Первая часть
Связующая партия

Побочная тема (до мажор) светлого, возвышенного настроения, с плавным звучанием мелодии и гармонических фигураций.

106 Piu lento

Первая часть
Побочная партия

⁴² Халлинг — сольный мужской норвежский народный танец. Является своего рода состязанием юношей в силе, ловкости и изобретательности. Каждый танцор придумывает свои танцевальные движения в виде высоких прыжков и сложных виртуозных фигур. Темп танца обычно умеренный, размер 2/4 или 6/8.

Яркая, волевая *заключительная тема* в исполнении оркестра возвращает первоначальный образ, соединяя тему вступления и главную партию.

107 *Animato* Первая часть
Заключительная партия

В начале разработки тема главной партии приобретает лирический характер. Украшенная светлыми, красочными пассажами солиста, необыкновенно проникновенно и распевно звучит она у разных инструментов оркестра. Постепенно тема становится все более энергичной и мощной, достигая кульминации, где вновь появляются яркие, волевые возгласы вступления.

Как и во всех первых частях концертов, после репризы звучит виртуозная *каденция*, исполняемая солистом (без оркестра). Важнейшую роль играет в ней главная партия. На фоне бурных виртуозных пассажей все выше и громче звучит ее призывный клич

вместе с чеканной поступью грандиозного торжественного шествия.

Словно перекликаясь с начальными тактами концерта, заканчивается первая часть победными возгласами темы вступления.

II часть

Вторая часть концерта (*Adagio*) написана в *трехчастной форме*.

Она основана на светлой лирической теме импровизационного склада, в своем дальнейшем развитии приобретающей все более яркое, драматичное звучание.

108 *Adagio* Вторая часть

III часть

Финал концерта в форме *рондо-сонаты* включает в себя музыкальные образы, связанные с предыдущими его частями. Главная партия, написанная в жанре норвежского танца *халлинг*, перекликается со связующей партией первой части.

Финал
Главная партия

109 Allegro moderato molto e marcato

Побочная тема лирического светлого, возвышенного настроения завершает весь цикл, превращаясь в торжественный гимн родине композитора.

Финал
Побочная партия

110 [Allegro moderato molto e marcato]

Вопросы и задания

1. Назовите известные вам произведения Э. Грига.
2. Чем отличается музыкальный стиль композитора?
3. Кто из русских композиторов высоко ценил музыку Грига?
4. Какие произведения входят в фортепианные тетради «Лирические пьесы»?
5. Напишите письменную домашнюю работу о пьесах «Шествие гномов», «Свадебный день в Тролльхаугене». Расскажите в ней об их программном содержании, охарактеризуйте их форму и средства музыкальной выразительности.
6. Расскажите об основных музыкальных темах Концерта ля минор.

Руджеро Леонкавалло

1858–1919

Известный итальянский оперный композитор *Руджеро Леонкавалло* — представитель нового в то время художественного направления *веризм*. Композиторы-веристы в своих операх стремились показать жизнь простых людей, раскрыть их внутренний мир с сильными страстями, любовью и ненавистью, рассказать об их непростых судьбах, которые нередко заканчивались трагически.

Леонкавалло родился в *Неаполе*. Музыкальное образование по классу композиции он получил в Неаполитанской консерватории.

После ее окончания молодой музыкант занялся изучением литературы — в течение двух лет он посещал лекции в Болонском университете и в возрасте 20 лет получил звание доктора литературы. Профессия литератора нашла применение и в его творчестве. Он начал сочинять драмы, а затем на их основе создавать либретто для своих опер.

В юности Леонкавалло был известен и как пианист-концертмейстер. До наших дней сохранились редкие записи, где знаменитый итальянский певец-тенор *Энрико Карузо* поет под его аккомпанемент.

Некоторое время молодой музыкант жил и работал в Египте, однако во время восстания египтян был вынужден покинуть страну и поселиться в Париже. В этом городе он влачил довольно бедное существование. Ни одна из сочиненных им опер не была принята к постановке на сцене, поэтому он имел только небольшие заработки, давая уроки музыки и играя в кафе. Судьба тогда еще никому не известного композитора резко изменилась с того памятного вечера, когда впервые была исполнена его опера *«Паяцы»*.

Опера «Паяцы»

Опера «Паяцы» принесла Леонкавалло мировую известность. Ни одна из созданных им опер не имела такого небывалого признания публики. Даже критики единодушно дали очень высокую оценку музыке композитора и отметили незаурядный талант его как либреттиста.

Премьера оперы состоялась в Милане в 1892 году под управлением знаменитого итальянского дирижера *Артуро Тосканини*. Успех был настолько огромен, что она сразу же прочно вошла в репертуар многих театров Европы и была поставлена в России.

В основе сюжета оперы реальная трагическая история, которую композитор знал с детских лет. Однажды в суде, где председателем был его отец, рассматривалось дело об убийстве — артист бродячей труппы в порыве ревности убил жену и ее возлюбленного.

В одну из деревень Италии приезжают странствующие комедианты. Среди них *Канио*, который в предстоящей комедии должен играть роль Паяца, и его любимая жена *Недда*, которая должна предстать перед публикой в роли Коломбины.

Накануне представления молодой крестьянин *Сильвио* тайно признается *Недде* в любви и после представления назначает свидание. Забыв о верности мужу, она соглашается. Ее последние слова слышит возвратившийся *Канио*. Он бросается на *Сильвио*, но тот успевает скрыться. В гневе актер требует от жены, чтобы она назвала имя своего возлюбленного, но *Недда* не отвечает на его вопрос и уходит готовиться к представлению.

Ариозо Канио

«Ты наряжайся и лицо мажь мукою»

Глубокие страдания *Канио* выражены в его драматическом *ариозо*.

111 Adagio

Опера «Паяцы»
Ария Канио

Ты на - ря - жай - ся и ли - цо мажь му - ко - ю,

5
Па - я - пу - шна - тят, по - те - хи ждет тол - па.

Его кульминация «Смейся, Паяц, над разбитой любовью» с восходящей мелодией речитативного характера полна глубочайшей скорби.

112 *molto ritenuto* Ария Канио
кульминация

Смей - ся, Па - яц, над раз - би - той ло - бовь - ю,
смей - ся и плачь над жалкой до - лей сво - ей!

mf

Началось представление комедии бродячих актеров. На небольшой сцене разыгрывается такая же ситуация, которая только что произошла с этими же людьми в реальной жизни. Коломбина (ее роль играет Недда) неверна своему мужу Паяцу, роль которого исполняет Канио. Так же он слышит последние слова любви, обращенные к возлюбленному, и так же, по тексту своей роли, требует назвать его имя.

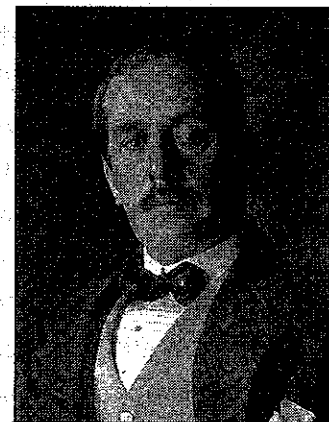
Однако, играя на сцене, Канио требует от Недды имя настоящего ее возлюбленного, все больше и больше приходя в ярость оттого, что она не отвечает на его вопрос. В отчаянии он убивает ее, а затем и бросившегося ей на помощь Сильвио. Трагической кульминацией являются и последние обращенные к публике слова Канио «Комедия окончена».

Вопросы и задания

1. Расскажите о художественном направлении *веризм*. Каковы сюжеты опер, связанные с этим направлением?
2. Кто создавал либретто для опер Леонкавалло?
3. Откуда композитор взял сюжет для оперы «Паяцы»? Расскажите о ней.
4. Охарактеризуйте ариозо Канио.

Джакомо Пуччини

1858–1924

Многие музыкальные исследователи полагают, что *Джакомо Пуччини* — крупнейший после Джузеппе Верди итальянский композитор. Он родился в городе *Лукка*, на севере Италии. Его прапрадед, ранее живший здесь, был известным церковным композитором и дирижером. С тех пор в семье Пуччини, подобно Бахам, из поколения в поколение передавали профессию композитора.

Его отец, талантливый музыкант, пользовался большим уважением в городе. К несчастью для семьи, он внезапно скончался, и его жена

осталась одна без средств к существованию с шестью маленькими детьми.

По семейной традиции Джакомо — старший сын — должен был получить образование композитора. Мальчик пел в церковном хоре и с 10-летнего возраста зарабатывал игрой на органе. Вскоре талантливого юного исполнителя стали приглашать выступать и в других церквях. В музыкальном институте города Лукки он изучал основы композиции, а затем 4 года учился в миланской консерватории.

Оперным композитором Пуччини захотел стать, когда впервые услышал оперу Дж. Верди «Аида». О том решающем моменте своей жизни он написал так: *«Бог дотронулся до меня мизинцем и сказал: "Пиши для театра и только для театра"»*.

Благодаря необыкновенному богатству красивейших мелодий оперы Пуччини «Манон», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-Сан») являются наиболее исполняемыми во всех театрах мира. Музыкальные исследователи считают их лучшими образцами направления *веризм*, где композитор, искренне сопереживая, показал трагические судьбы простых людей,

раскрыл их внутренний мир, выразил глубокие страдания героев. Важнейшую роль в своих операх Пуччини отводил не только вокальным партиям, но и оркестру. Однако увертюры он называл ненужной частью оперы, поэтому не писал их вовсе.

Пуччини скончался в Брюсселе в 1924 году, так и не успев завершить свою последнюю оперу «Турандот». Заключительная ее часть была дописана итальянским композитором *Франко Альфано*. На премьере оперы дирижер и близкий друг ее создателя Артуро Тосканини остановил оркестр на том самом месте, где начиналась музыка, написанная Альфано. Положив палочку, дирижер обернулся к публике и сказал: *«Здесь смерть прервала работу над оперой, которую маэстро не успел завершить»*.

Опера «Тоска»

Премьера оперы состоялась в 1900 году в Риме. Восторг публики был настолько огромен, что после ее окончания композитор был вызван на поклон более 20 раз.

В римскую церковь Сант-Андреа тайно приходит бывший консул Римской республики *Анджелотти*, бежавший из заключения. Он прячется в находящейся здесь капелле своих предков. Вскоре появляется художник *Каварадосси*, который работает здесь над картиной «Кающаяся Магдалина». Анджелотти с радостью узнает старого друга. Теперь они вместе решают, как действовать дальше. Сюда же приходит возлюбленная Каварадосси — известная в Риме певица *Тоска*. Она слышала голоса, но увидела лишь одного художника за работой. Договорившись с ним о предстоящей встрече, Тоска уходит. Каварадосси отдает Анджелотти ключ от своего загородного дома, чтобы тот сумел укрыться от преследования, и уходит вместе с ним.

В церкви появляется начальник полиции барон *Скарпиа*. Ему показывают найденную в капелле корзину из-под еды и веер. Кроме того, в лике святой Магдалины, изображенном Каварадосси, он узнает черты сестры бежавшего из тюрьмы. Теперь Скарпиа становится ясно, что Анджелотти помогают скрываться его друг и его сестра.

Прибывшие к Скарпиа сыщики докладывают ему, что Анджелотти они не нашли, но привели Каварадосси. Приходит Тоска. На вопрос Скарпиа она отвечает, что не знает, где находится Анджелотти. Однако из камеры пыток все громче слышны стоны Каварадосси. Чтобы прекратить его мучения, Тоска выдает место, где прячется его друг. Стража вводит Каварадосси. Увидев свою возлюбленную, он понимает, почему прекращены его пытки, и в негодовании отталкивает ее.

Оставшись вдвоем со Скарпиа, Тоска умоляет его пощадить Каварадосси и отменить казнь. Тот уверяет ее, что казнь будет только видимостью — на самом деле солдаты будут стрелять холостыми патронами.

Ария Каварадосси «Горели звезды... благоухала ночь» из третьего действия

Отдав тюремщику перстень, Каварадосси (*тенор*) получает от него разрешение написать последнее письмо своей возлюбленной, текст которого он раскрывает в словах своей *арии*. Каждая ее фраза, словно предвосхищая

трагическую развязку оперы, наполнена мрачными душевными переживаниями и отчаянием молодого талантливого художника. Он вспоминает счастливые дни своей любви, беспокоясь о дальнейшей судьбе своей возлюбленной.

Короткие речитативные фразы в начале арии прерываются длинными паузами, словно Каварадосси, умолкая, прислушивается к необычайно светлой, но в то же время печальной мелодии оркестра, выражающей искреннее чувство его любви.

Опера «Тоска»
Ария Каварадосси

113 *Andante lento* *a tempo*

Го-ре-ли звез-ды... *rit.* бла-го-у-ха-да ночь... *a tempo*

дверь ти-хо от-во-ри-лась...

Оркестровая тема переходит затем в вокальную партию, достигая высочайшего выражения его глубокой скорби и отчаяния.

На место казни тайно пробирается Тоска. Она успевает предупредить возлюбленного, что казнь будет ненастоящей, но после выстрелов ему нужно упасть, притворившись убитым. Раздается залп, и Каварадосси падает. Чтобы следить за происходящим, Тоска прячется за одну из колонн. Приходит конвой. После ухода солдат Тоска окликает возлюбленного и с ужасом видит, что он мертв. В отчаянии бросается она вниз с высокой крепостной стены.

Опера «Джанни Скикки»

Единственная комическая опера композитора «Джанни Скикки» была создана в последние годы его жизни на либретто Дж. Форцано. Первая ее постановка состоялась в Нью-Йорке, в театре *Метрополитен Опера* в 1918 году. Благодаря занимательному сюжету и метким музыкальным характеристикам она стала чрезвычайно известной еще при жизни композитора, сохранив свою популярность и в наши дни.

Действие оперы происходит во Флоренции в конце XIII века. В основе сюжета история о том, как небогатый, но предприимчивый Джанни Скикки обманом добывает для своей дочери и ее возлюбленного богатое наследство, чтобы они смогли пожениться.

Ария Лауретты «О, мой отец бесценный»

Ария Лауретты «О, мой отец бесценный» имеет необычайную популярность у публики. Девушка поет о своей любви к юноше по имени Ринуччо, родители которого против их женитьбы из-за того, что у нее нет приданого. В глубоком отчаянии она умоляет отца помочь ей. Эта небольшая лирическая ария, выражающая удивительную искренность чувств девушки, противопоставлена другим сценам оперы, наполненным лицемерием, подозрительностью и неприязнью друг к другу.

Созданная в традиции итальянского пения *бельканто*, с очень выразительной, широко распевной восходящей мелодией, ария выражает и глубокую печаль, и светлую мечтательность.

114 Andantino fuggeno

Ария Лауретты

dolce

О, мой о - тец бес - цен - ный, в сердце та - ка - я му - ка! Ри -
нуч - чо по - да - ри - ла я и лю - бовь, и ру - ку.

Вопросы и задания

1. Назовите известные вам оперы Пуччини.
2. Расскажите об опере «Тоска».
3. Охарактеризуйте самую известную ее арию.
4. Что вы знаете об опере «Джанни Скикки»? Расскажите о самой известной ее арии.

ЛИТЕРАТУРА

- Асафьев Б.В.* Григ. М.: Музыка, 1986.
- Булучевский Ю.С., Фомин В.С.* Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л.: Музыка, 1990.
- Галацкая В.С.* Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. III. М.: Музыка, 1974.
- Давыдова М.А.* Роберт Шуман, его жизнь и музыкальная деятельность. Public Domain, 2008.
- Должанский А.Н.* Краткий музыкальный словарь. М.: Музыка, 1966.
- Друскин М.С.* Зарубежная музыка первой половины XIX века. М.: Советский композитор, 1967.
- Ермакова О.К.* Краткий музыкальный словарь. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.
- Конен В.Д.* История зарубежной музыки. М.: Музыка, 1976.
- Куберский И.Ю., Минина Е.В.* Энциклопедия для юных музыкантов. СПб.: Диамант, 1998.
- Леващова О.Е.* Эдвард Григ. М.: Музыка, 1975.
- Левик Б.В.* Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. IV. М.: Музыка, 1973.
- Левик Б.В.* История зарубежной музыки. Вып. II. М.: Музыка, 1970.
- Медушевский В.В., Очаковская О.О.* Энциклопедический словарь юного музыканта. М.: Педагогика, 1985.
- Мильштейн Я.И.* Ф. Лист. Том 1–2. М.: Музыка, 1970.
- Минакова А., Минаков С.* Всеобщая история музыки. М.: ЭКСМО, 2009.
- Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. V / под ред. Б.В. Левика. М.: Музыка, 1972.
- Музыкальная энциклопедия. Тт. I–VI / под ред. Ю.В. Келдыша. М.: Советская энциклопедия, 1973–1982.

- Розеншильд К.К.* История зарубежной музыки. М.: Музыка, 1973.
- Соловцова Л.А.* Джузеппе Верди. М., 1966.
- Способин И.В.* Музыкальная форма. М.: Музыка, 1984.
- Черкасова Т.М.* Роберт и Клара Шуман: метаморфозы любви и творчества. Новосибирск, 2012.
- Ямпольский И.М.* Никколо Паганини. Жизнь и творчество. М.: Музыка, 1968.

Содержание

Предисловие	3
Никколо Паганини.....	4
Каприс № 24.....	7
Джоаккино Россини.....	9
Опера «Севильский цирюльник».....	13
Гаэтано Доницетти.....	26
Опера «Любовный напиток».....	27
Винченцо Беллини.....	31
Опера «Норма».....	33
Феликс Мендельсон-Бартольди.....	37
Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».....	39
Роберт Шуман.....	45
«Карнавал».....	50
Ференц Лист.....	66
Вторая рапсодия.....	73
Кампанелла.....	78
Джузеппе Верди.....	80
Опера «Аида».....	81
Жорж Бизе.....	92
Опера «Кармен».....	93
Бедржих Сметана.....	107
«Влтава».....	110
Иоганнес Брамс.....	116
«Венгерские танцы».....	118
Антонин Дворжак.....	123
Девятая симфония «Из Нового Света».....	126
Славянские танцы.....	136
Эдвард Григ.....	143
«Лирические пьесы».....	148
Фортепианный концерт ля минор.....	164
Руджеро Леонкавалло.....	172
Опера «Паяцы».....	174
Джакомо Пуччини.....	179
Опера «Тоска».....	181
ЛИТЕРАТУРА.....	188

Учебное издание

Ермакова Ольга Кирилловна

Уроки музыкальной литературы

Третий год обучения

Романтизм

Ответственные редакторы: *Оксана Морозова,*
Наталья Калиничева

Технический редактор *Галина Логвинова*
Верстка: *Елена Калинина*

Формат 84x108 ¹/₃₂. Бумага офсетная. Тираж 1500 экз. Заказ № 20-12-1403.

Импортер на территории ЕАЭС: ООО «Феникс»

344011, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 150
Тел./факс: (863) 261-89-50, 261-89-59

Изготовлено в Украине. Дата изготовления: 01.2021.

Срок годности не ограничен.

Изготовитель: ООО «БЭТ».
61024, Украина, г. Харьков, ул. Максимилиановская, 17

Продолжая изучение курса музыкальной литературы зарубежных стран, юные музыканты познакомятся с творчеством композиторов-романтиков XIX века, чьи имена известны всем профессиональным музыкантам и любителям музыки. Учащиеся узнают много интересного о событиях жизни Н. Паганини, Д. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Листа, Д. Верди, Ж. Бизе, Б. Сметаны, И. Брамса, А. Дворжака, Э. Грига, Р. Леонкавалло, Д. Пуччини, прикоснутся к их музыкальному наследию. Сочинения этих выдающихся композиторов написаны по единым законам строения, но различны по своему замыслу и музыкальному языку, основанному на неповторимых чертах национальной музыки их стран. Созданные много лет назад, они стали необычайно популярны во всем мире и прочно вошли в репертуар ведущих музыкантов и театров.

4-1-2 Читай-город рц
19.02.2021 ООО "ГРАМОТА" Иркутск
Уроки музыкальной литературы 3 год обучения
Учения Романтизм (Уч. Д. Д. М. Ш.) Ермаков

9785222342381 ВК: 658
Номер 15940207
Код 2837328
ТЭК 11-8600

Цена 526 руб. enix_book