

От автора

Настоящее учебное пособие создано для тех, кто изучает музыкальную литературу зарубежных стран. Материал предназначен для читателей, знакомящихся с шедеврами музыкальной классики, которую понять не так просто. Иногда можно слышать выражение: «Понимать классическую музыку дано не всем, она «элитарна» («элита» означает «избранный, лучший»). Но те, кто хочет стать по-настоящему образованным человеком, он и будет стремиться быть «избранным и лучшим».

Мы с раннего детства учимся читать, потом на уроках литературы стараемся вдумываться в смысл прочитанного, понять сказанное писателем от маленького рассказа до объёмного романа. Так и в музыкальном произведении есть текст, который надо научиться понимать, постараться раскрыть замысел музыкального высказывания, переданный нам великими творцами прошлого.

Музыка — особый род искусства, и она зачастую рождает эмоциональное переживание. Только тот, кто постарается разгадать пароли музыкальной классики, сможет по-настоящему услышать и воспринять все богатства этого вида искусства.

Свой путь в мир шедевров европейской музыки вы начнёте с музыки древнего мира, эпох Средневековья и Возрождения, узнаете о «рождении» оперы. «Лицо» стиля барокко вы познаете через изучение творчества Вивальди, Генделя и Баха. Произведения «венских классиков» (Гайдна, Моцарта и Бетховена) научит вас лучше понимать уникальный мир их симфоний и фортепианных сонат, закрепит знания об опере. Творчество композиторов-романтиков — Шуберта и Шопена — одно из самых ярких сокровищ мировой музыки. Картины музыки XIX века дополняют страницы фрагментов знаменитых опер и фортепианной лирики романтической музыки.

Открыть секретные коды к произведениям музыкальной классики поможет изучение биографий композиторов. Нередко факты реальной жизни творцов и связанные с ними сопереживания отражены в их сочинениях.

Одним из главных устремлений автора стал акцент на рассказе и разборе музыкальных произведений. «Печатное слово» дополнено нотными примерами. Наиболее продвинутые учащиеся могут попытаться стать настоящими «музыковедами», разобравшись в схемах музыкальных форм.

Но самое важное условие обучения по музыкальной литературе — это прослушивание изучаемых произведений. И это сделать очень просто: скачайте аудиохрестоматию при помощи QR-кода к себе на компьютер или телефон. Дерзайте, юные музыканты! Новых знаний, впечатлений и открытий!

Аудиохрестоматия
к учебному пособию

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

За всю историю человечества не раз возникал вопрос: «Когда музыка родилась?». Ответ прост: «в древние времена». И это правильно! Но как мы можем представить древнюю музыку? Знакомыми и привычными для нас нотами музыку стали записывать с XI века, но до этого музыкальная культура уже отметила своё не одно тысячелетие. Первобытный человек хотел подражать пению и щебету птиц, музыкальные инструменты находят при археологических раскопках поселений древнего человека. До нашего времени дошли петроглифы — творения первобытных людей на скалах и камнях с изображением музыкальных инструментов. Ещё встречаются на планете Земля такие племена «современных дикарей», которые находятся на стадии развития древних людей. Так учёные собрали все эти сведения и представили, как бы звучала музыка древнего человека.

С помощью свистулек — древних флейт — человек привлекал птиц. А может быть он пытался с ними «поговорить»? Вот человек для охоты натянул лук и заметил, что от натяжения тетивы зависит высота звука. И эти инструменты, воспроизводящие вполне музыкальные звуки, возможны уже в каменном веке. На петроглифах сохранились и рисунки с изображением луров. Их делали из бивня мамонтов или других животных, а в бронзовый век стали выливать из бронзы. Можно порассуждать: звук бронзового лура — это подражание рёву раненого зверя или способ устрашения?

Ну а когда же человек понял, что он занимается музыкой? Это во времена Древней Греции и Древнего Рима. Этот период европейской цивилизации позже стали называть «Античностью» (от латинского прилагательного «древний, старинный»). Временные рамки этого периода — охватывает от VIII века до нашей эры — до V века нашей эры. Тогда и родилось слово «музыка», что означает «искусство муз» — богинь древнегреческих мифов, искусства пения и танца. Древнегреческие мифы содержат многочисленные факты о значительной роли музыки в жизни богов и человека. В изобразительном искусстве и литературе показаны и описаны музыкальные инструменты: лира, кифара, авлос, флейта Пана. Музыка — одна из главных «персонажей» в античных трагедиях и теоретических трактатах.

Но образцов древнегреческой музыки сохранилось очень мало: несколько полностью записанных сочинений и около нескольких десятков фрагментов на папирусе и пергаменте. Считается, что получить представление, как звучала музыка у древних греков и римлян, невозможно. Но современным греческим ученым и музыкантам захотелось опровергнуть это утверждение. На суд публики они представили древнегреческую музыку.

Можно послушать «Гимн Музе» Мезомеда Критского, поэта и музыканта, творившего во II веке нашей эры. Там такие слова:

Спой мне, добрая муза, и начни мою песню.

Пошли ветерок из своих рощ, чтобы он всколыхнул мой разум.

Авлос — один из любимых духовых инструментов древних греков. Воины Спарты выступали в поход под звуки авлосов. На общегреческих играх устраивали соревнования авлетов, которые импровизировали на одинарных и двойных авлосах.

Вопросы и задания:

1. Где современный человек находит сведения о музыке первобытного общества?
2. Какие древние музыкальные инструменты вы можете назвать?
3. Раскройте значение слова «Античность».
4. Какие факты, связанные с древнегреческой музыкой, вас заинтересовали?

Слушаем аудиохрестоматию

1. 001_ Каменный век_Флейта;
2. 002_ Каменный век_Музыкальный лук;
3. 003_ Бронзовый век_Бронзовый лур;
4. 004_ Мезомед Критский_Гимн Музе;
5. 005_Импровизация на двойном авлосе.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО VI–XVII ВЕКОВ

Музыка Средневековья

Следующий период искусства Европы — Средневековье. Откуда такое название? Археологи раскопали древние античные статуи на территории «вечного города» Рима, тогда и появилось понятие «Возрождение». Все творцы хотели показать, что возрождают искусство Античности. А период («в середине») между захватом Рима варварами в конце V века до Возрождения стали называть Средневековьем. Таким образом, Средневековье — это период, который продолжался девять веков: с VI до XIV века.

Покровительницей всех видов искусства Средневековья стала католическая церковь. Вся Европа возвеличивала Бога в своих напевах, исполняемых на латинском языке. Римский папа Григорий I Великий собрал все церковные песнопения и предписал правила их исполнения. С тех пор католическое пение стали называть григорианским пением или григорианскими хорами. Приведем пример двух григорианских распевов. *Kyrie eleison* (Кирие элейсон) — в переводе с латинского «Господи, помилуй!» — сокровенное обращение к Го-

споду. *Dies irae* (диес ирэ) — на латинском языке — «День гнева». Этот напев описывает Судный день, когда праведники попадут в рай, а грешники в ад.

Записывались григорианские напевы особыми значками — нёвмами. Переводится это слово как «знак рукой или глазами, кивок». Только в XI веке в Италии монах Гвидо из города Ареццо (он вошёл в историю под именем Гвидо Аретинский) поставил перед собой задачу петь песнопения по нотам, а не запоминать огромное количество невм. Гвидо придумал 4 линейки, а высоту нот он взял из гимна святому Иоанну. Это песнопение знали все верующие католики с детства, они

с усердием просили: «Дай нам чистые уста, святой Иоанн, чтобы мы всей силой своего голоса могли свидетельствовать о чудесах твоих деяний!». Каждая строка гимна звучала на одну ноту выше предыдущей. Вы без труда узнаете знакомые вам названия нот: *UT* queant laxis / *RE*sonare fibris / *MI*ra gestorum / *FA*muli tuorum, / *SOL*ve pollute / *LAB*ii reatum, / *San*cte Ioannes. Позже *Ut* заменили на *Do*, придумали скрипичный и басовые ключи, добавили пятую линейку.

Музыка, создаваемая в соборах, строилась по особым правилам. Музыкантов, которые могли сочинять музыку, умело сочетая творчество с правилами, стали называть композиторами. Слово «композитор» произошло от слова «компонировать», что означало «сочетать». Музыканты умело «сочетали» известные церковные напевы со своим творчеством, и получались новые произведения. Первым композитором считают французского музыканта Леонина, который творил в Париже, в соборе Парижской Богоматери в XII веке.

Но искусство Средневековья не было посвящено только теме Бога. На юге Франции, в Провансе, в XI веке появились поэты-певцы, они могли быть и бедными, и богатыми, но в основном это были рыцари. Самые популярные песни трубадуров были посвящены поклонению Прекрасной даме. Позднее на севере Франции появились подражатели трубадуров — труверы. Немецких поэтов-музыкантов называли миннезингерами.

Вопросы и задания:

1. Сколько веков охватывает период Средневековья?
2. Что такое григорианский хорал?
3. Какую реформу музыкальной нотации совершил Гвидо Аретинский?
4. Кто такие трубадуры, труверы и миннезингеры?

Слушаем аудиохрестоматию:

1. 006_Григорианский хорал_Kyrie eleison;
2. 007_Гимн Святому Иоанну;
3. 008_Секвенция *Dies irae*;
4. 009_Песня трубадура.

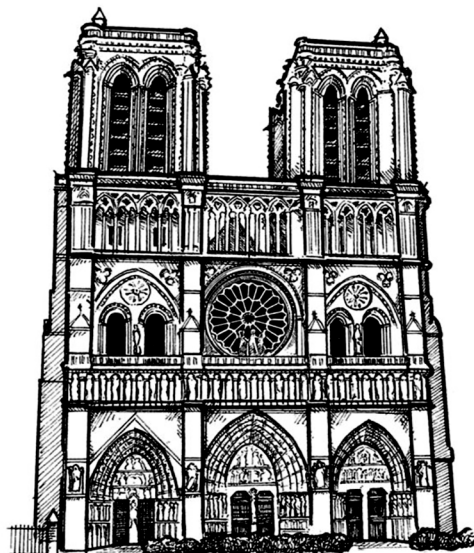
Музыка Возрождения

Эпоху Средневековья сменило Возрождение, запомним и французское название — Ренессанс. Название возникло в связи с возрождением интереса к античному искусству, ставшим идеалом того времени. Расцвет эпохи Возрождения приходится на XV и XVI века. Возрождение — это эпоха гениев. Стоит только посмотреть на живопись Леонардо да Винчи и Микеланджело.

Музыкальная эмблема музыки Возрождения — мадригал. Мадригал — слово итальянское и означает «песня на родном языке» (вспомним, что духовные песни пелись на латинском языке). Пели мадригалы дома, в кругу друзей — поэтов, художников, музыкантов. Поэтому мадригалы иногда сравнивают с романсами. Только в мадригальном пении несколько голосов, а в XVI веке к певческим голосам стали присоединяться разные инструменты. В мадригалах раскрывались размышления и переживания человека, многие из них были посвящены любви. Итальянский мадригалист Лүка Маренцио написал своё произведение на такие слова: «Задумчиво один брожу я по полям пустынным, / Медленно и грустно дорогу озираю, чтоб сразу убежать, / Едва замечу на песке следы людские». А музыка другого мадригала задорна, бодра и радостна. Этот мадригал называется «Воздух и Земля уже начинают веселиться».

Гийом де Машо — французский поэт, композитор, поэт и трувер, живший в XIV веке. Он — автор первой дошедшей до нас мессы, созданной одним композитором. Месса — это произведение культовой музыки (т.е. исполняющееся при богослужении). Оно написано для хора с инструментальным сопровождением. Откуда это слово произошло? Ранние христиане, гонимые за свою веру, своё собрание заканчивали словами «идите, собрание распущено». В этот момент из церкви удалялись те, кто проходил испытание, а оставались только принятые в христианскую общину. Вот это выражение: «ite missa est ecclesia». Увидели там слово «месса»? Месса стала главным богослужением католической церкви, чем и остается в наши дни. Свою мессу Гийом де Машо назвал «Месса Нотр-Дам», название можно перевести как «Месса собора Богоматери». Вторая часть мессы называется Gloria (Глория), что означает в переводе с латинского «Слава».

Искусство Возрождения перенимает от Средневековья тему Господа Бога, но трактует её по-новому. Не бояться кары Божьей даже за небольшие прегрешения, а любить и разумом понять Бога и воспеть гимн Творцу. Так в своих мессах воспевал Бога Джованни Палестрина. Он жил в XVI веке в Италии. Ещё совсем молодым человеком

он приехал работать в Рим и свою дальнейшую жизнь связал с работой в главном католическом соборе Ватикана — соборе Святого Петра. Композитор написал более ста месс, особенно выделяется «Месса папы Марчелло». На его надгробии высечены слова — «Князь музыки», так современники оценили его творчество. Папа римский Марцелл II покровительствовал Палестрине, с именем этого папы связано одно из самых знаменитых сочинений Палестрины — «Месса папы Марчелло». Первая часть мессы называется Kyrie eleison (Кирие элейсон) — «Господи, помилуй!».

Вопросы и задания:

1. Какие века охватывает период Возрождения?
2. Что такое мадригал?
3. Откуда произошло название «Месса»?
4. Кто автор первой дошедшей до нас мессы?
5. Назовите композиторов, сочинивших мессы.

Слушаем аудиохрестоматию:

1. 010_Машо_Месса Нотр-Дам. Gloria;
2. 011_Маренцио_Мадригал_Воздух и Земля веселятся;
3. 012_Палестрина_Месса папы Марчелло_Kyrie eleison.

Рождение оперы

Древнегреческий миф об Орфее — это настоящий гимн любви и великой силе музыки. История певца Орфея, решившего вернуть из царства мёртвых свою любимую жену Эвридику — одна из самых трогательных историй культуры Древней Греции. На сегодняшний день история музыки «накопила» более 300 произведений об Орфее в разных жанрах!

В конце XVI века в итальянском городе Флоренция собралась компания богатых просвещённых людей, поэтов, философов и музыкантов. Этот кружок вошёл в историю музыки под названием «Флорентийская камерата», т.к. слово «камерата» и означает «компания». Они задумали создать новый музыкальный жанр, и в трудах древнегреческих философов и поэтов нашли

описание, как стихи декламировались на музыкальный манер. Вот такую «драму на музыку» и стали создавать члены «Камераты». Пение было основано на речитативе — пении, приближенное к речи. Хор, подражая древнегреческим образцам, комментировал происходящее. Сочинение создавалось на сюжет мифа об Орфее и было названо «Эвридика». Партию Орфея пел сам композитор Якобо Пэри. А исполнена эта «драма на музыку» была в 1600 году во Флоренции на бракосочетании дочери правителя Марии Медичи с французским королем. В древнегреческом мифе Эвридика погибает, такая трагическая

концовка не годилась для свадебного торжества, Амур (бог любви) возвращает жизнь возлюбленной Орфея.

Через 7 лет, в 1607 году в итальянском городе Мантуе была создана ещё одна опера на сюжет об Орфее, но это опера так и называлась — «Орфей». Создал это произведение великий оперный композитор Клаудио Монтеверди. Но как Орфей Монтеверди отличен от героя драмы Пери! Как правдиво и взволнованно передано горе Орфея, потерявшего Эвридику ещё раз! Он нашёл свою жену в царстве мёртвых, она следует за ним, но он обернулся... и Эвридика исчезает навеки. Бог Аполлон возносит безутешного Орфея на небо.

Название «опера» возникло позже. Такое название новому жанру дали венецианцы, жители итальянского города «на воде», в переводе это означает «сочинение, труд». В конце XVII века центром самой популярной итальянской оперы стал Неаполь. Именно в этом городе родилась опера-серия. Итальянское слово «seria» означало «серьёзная». В первую очередь, серьёзными были сюжеты из мифов или исторических событий. Виртуозная ария, казалось, достигла своего совершенства. Все стремились послушать прекрасное итальянское оперное пение. Запомните слово «бельканто» (bel canto), что в переводе с итальянского означает «красивое пение». И в XVIII веке опера-серия продолжала быть «любимицей» оперных слушателей. Больше всего любители опер почитали арии. Напомним, что слово «ария» переводится и как «песня», и как «воздух». Так, певца Карло Броски, по прозвищу Фаринелли, зрители называли «божественным Фаринелли». Некоторых из зрителей так восхищали арии в исполнении певца, что они падали в обморок. Вот такое бельканто Фаринелли мы слышим и видим в современном художественном фильме, где он исполняет арию из оперы-серия «Гидасп» (1730). Эту оперу написал брат певца — Риккардо. Фаринелли поёт арию Дария — императора, жившего в 4 веке до нашей эры и собирающегося освободить свою возлюбленную, находящуюся в плену у персидского царя.

Уже в XVII веке опера быстро распространилась по другим странам и стала едва ли не самым популярным жанром музыкальной Европы.

Вопросы и задания:

1. О чем повествует древнегреческий миф об Орфее?
2. Какой жанр создала «Флорентийская камерата»?
3. Какие композиторы воплотили в своих сочинениях сюжет мифа об Орфее?
4. Назовите отличительные особенности опера-серия.

Слушаем аудиохрестоматию:

1. 013_Пери_Эвридика_Пролог;
2. 014_Монтеверди_сцена из оперы Орфей;
3. 015_Пение Фаринелли в опере Броски.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ БАРОККО

Музыкальное искусство первой половины XVIII века принято относить к стилю барокко. Что означает слово «барокко»? Споры насчёт значения этого слова не утихают до сих пор. Одни исследователи утверждают, что португальским *barroso* моряки и торговцы называли неправильные, испорченные жемчужины. Изречение другого исследователя цитируется во многих учебниках: «Слово „барокко“ означает „причудливый“, „нелепый“, „странный“». Не правда ли, какая-то насмешка в этом высказывании? Но в отличие от разных точек зрения происхождения слова «барокко», особенности музыкального стиля «барокко» давно определены.

Если искусство Возрождения воспевало красоту человека и его гармонию с миром, то в эпоху барокко человек понял, насколько сложен мир и человеческие отношения, насколько противоречив сам человек. Барокко, с одной стороны, показывает сложный мир человеческих страстей, отражает экспрессию — яркое проявление чувств. Но с другой стороны, стремится к пышности и нарядности.

Именно стиль барокко рождал и развивал многие жанры музыки. Опера, оратория и кантата «заиграли» новыми красками, а инструментальная музыка просто стала переживать настоящий расцвет: это развитие инструментальных концертов, сонат, фуги и т.д.

Эпоха барокко дала миру выдающиеся имена композиторов, создавших великие творения. Среди них на «первых местах» стоят Бах, Гендель и Вивальди.

Антонио Вивальди

Антонио Вивальди сегодня можно назвать едва ли не самым знаменитым итальянским композитором, его произведения звучат на концертных площадках, по радио и телевидению, в многочисленных современных обработках. В первой половине XVIII века Вивальди был одним из самых модных композиторов. Наследие его произведений огромно, современники утверждали, что он мог сочинять музыку быстрее, чем переписчик запишет рукопись композитора для исполнителей. Вивальди был великолепным скрипачом, прославившимся своей игрой по всей Европе. Но умер Вивальди нищим, и произведения других композиторов зазвучали на концертных подмостках Европы. Современному слушателю трудно поверить, что в последующие два столетия имя Вивальди знали лишь только узкий круг музыкальных историков. В 1926 году произошло «второе рождение» композитора: в одном из монастырей Италии было найдено несколько томов сочинений Вивальди, через четыре года была обнаружена

и остальная часть библиотеки. С тех пор весь мир знает Вивальди как одного из величайших композиторов барокко.

Великолепно начиналась музыкальная карьера композитора. Родился композитор в Венеции. С детства, обнаружив прекрасные музыкальные способности, Вивальди учился играть на скрипке. Но родители стали готовить сына к карьере священника. И действительно, в 25 лет Вивальди был посвящен в духовный сан аббата, но уже через полгода после принятия духовного сана начал свою новую карьеру — учителя игры на скрипке. Прославившись как скрипач, Вивальди поступил в одну из венецианских консерваторий на должность «маэстро скрипки» (консерваториями в те времена назывались детские приюты при церквях). 40 лет жизни Вивальди отдал родной Венеции, он прославился не только как скрипач, но и как композитор, венецианцы его наградили прозвищем «рыжий аббат».

Вивальди писал оперы, мессы и другие церковные произведения, но лучшее в наследии Вивальди — его инструментальные концерты. За свою жизнь маэстро написал 454 сольных концерта. С 1718 года Вивальди вынужден был покинуть Венецию, и начался период странствий. Последний путь привёл в столицу Австрии — Вену. Все забыли о былой славе композитора. Вивальди прожил последние годы жизни в бедности. Лишь в XX веке была найдена похоронная книга Вены, в которой записано, что Вивальди умер от «воспаления внутренних органов» и был похоронен 28 июля 1741 г. Его могила находится под шумной городской мостовой.

В 1725 году Вивальди опубликовал сборник скрипичных концертов, который назывался «Спор Гармонии с Инвенцией». Это и были знаменитые четыре концерта «Времена года». Мы не можем знать, почему при жизни Вивальди была издана только пятая часть его концертов. Но ни одно произведение не может «конкурировать» с популярностью «Времени года».

Концерт — это музыкальное произведение для солиста с оркестром. Слово «концерт» (от латинского *concerto*) означает «состязаться, соревноваться». В концерте солист и оркестр как бы состязаются друг с другом. Как правило, концерт состоит из трёх частей. «Времена года» Вивальди — это четыре концерта для скрипки с оркестром. Все концерты трёхчастные, они состоят из двух быстрых частей и одной (средней) медленной. В отличие от других своих концертов, композитор дал им названия. Такая инструментальная музыка называется «программной». В основе таких произведений лежит «программа» (от греческого — «объявление»), помогающая слушателю воспринимать образы музыки.

В издании 1725 года каждому из концертов предпослан стихотворный сонет, содержание которого помогает нам понять образ музыки. В посвящении автор сонетов не назван и не исключено, что им был сам Вивальди, так как перед публикацией концертов Вивальди основательно переработал партитуру, чтобы сделать более понятным программный замысел музыки.

Вот текст сонета, написанного для первого концерта — «Весна».

*Весна грядёт! И радостною песней полна природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи. И праздничные вести зефир разносит, точно волшебство.
Вдруг набегают бархатные тучи, как благовест звучит небесный гром.
Но быстро иссякает вихрь могучий,
И щебет вновь плывет в пространстве голубом.*

Оркестр возвещает радостную начальную тему. Она звучит на тутти всего оркестра (в переводе с итальянского тутти означает «все вместе»).

Пример 1

«Весна» написана в форме рондо, в которой одна тема (рефрен), чередуется с эпизодами различного содержания. В первом эпизоде скрипки изображают пение птиц. Во втором эпизоде мы слышим журчание ручьёв. Нам Вивальди ещё раз даёт послушать первую тему (рефрен), а затем... «вдруг набегают бархатные тучи, как благовест звучит небесный гром». Это последний эпизод. После картины грозы мы «узнаем» и начальную тему, и щебетанье птиц. Эта тема рефрена.

Второй концерт назван «Лето». 3 часть (финал) показывает картину летней грозы:

*Вдруг налетает страстный и могучий борец, взрывая тишины покой.
Вокруг темно, злых мошек тучи, плачет пастушок, застигнутый грозой.
От страха, бедный, замирает: бьют молнии, грохочет гром,
И спелые колосья вырывает гроза безжалостно кругом.*

Пассажи, арпеджио оркестрантов и солиста изображают гром, молнии, порывы борея — северного бурного ветра.

Третий концерт — «Осень». Средние части концертов Вивальди — медленные. После картины народного праздника первой части показана тёплая осенняя ночь:

*Но петь и танцевать уже невмочь.
И, завершая радость наслажденья,
В крепчайший сон всех погружает ночь.*

Во второй части «Осени» солирует клавесин. Вивальди даже не выписывал партию клавесина полностью, как бы давая возможность клавесинисту импровизировать. Но на клавесине он часто играл и сам. А струнные сопровождают игру клавесина, используя сурдины, это такие «штучки», которые приглушают звучность струн... Сон крепок, ночь тиха...

*Дрожишь, замерзая, в холодном снегу, и севера ветра волна накатила.
От стужи зубами стучишь на бегу, колотишь ногами, согреться не в силах.*

Это начало сонета, сопровождающее первую часть концерта «Зима». Группа струнных инструментов мастерски своеобразным «биением» звукоизображает зимнюю стужу. Но музыка так вдохновенна и прекрасна, что не пугает, а только восхищает!

Вопросы и задания:

1. Раскройте особенности музыкального стиля «барокко».
2. Сколько лет прожил Вивальди?
3. В каких городах жил и работал Вивальди? В каких странах находятся эти города?
4. Для какого солирующего инструмента написаны концерты «Времена года»?
5. Как переводится слово «концерт»?
6. Сколько частей в инструментальном концерте?

Слушаем аудиохрестоматию:

1. 016_Вивальди_Времена года_Весна_1 часть;
2. 017_Вивальди_Времена года_Лето_3 часть;
3. 018_Вивальди_Времена года_Осень_2 часть;
4. 019_Вивальди_Времена года_Зима_1 часть.

Георг Фридрих Гендель (1685–1759)

В один год родились два гения немецкой музыки — Бах и Гендель. Современники композиторов ставили на первое место творчество Генделя, у него была поистине общеевропейская слава. Три страны спорят о том, кому из них как художник принадлежал Гендель. Первая, конечно, Германия. В Германии он родился, учился, «приобрел ремесло». Италия второй заявляет о своих правах на Генделя. Мировую славу композитору, утверждают итальянцы, принесли прежде всего итальянские оперы-серия. Следовательно, Гендель — ита-

льянский композитор. Доводы Германии и Италии не принимает Англия, где Гендель при жизни был объявлен английским национальным композитором.

Гендель прожил 74 года. Композитор о себе говорил, что «работал, как дьявол», он сочинял одновременно несколько крупных сочинений. Его неукротимая энергия и предприимчивость досталась ему от потомков. «Гендель» в переводе с немецкого — «торговец», дед его был медником, а отец — цирюльником. До 18 лет он жил и учился в немецком городе Галле. Он играл на разных инструментах и сочинял музыку. В последующие три года он уезжает в Гамбург, где стал писать оперы-серии. В 28 лет Гендель устремляется в Италию, в этой стране за три года он усовершенствовал свой вкус и технику в сочинении опер. Но он искал страну, где можно было бы успешнее выявить себя. «Гендель нашёл Англию, как Англия нашла его». Почти 50 лет своей жизни он посвятил Великобритании.

Если бы Гендель написал только одни оперы, его бы упоминали и в наше время с почётом. Но он покинул оперный театр и самые главные идеи выразил в своих ораториях. Ораториями в XVIII веке называли многочастные произведения для солистов, хора и оркестра на сюжет из Библии.

В Англии путь к славе был усеян не только успехами и победами, но и поражениями, «шипами». Однажды Гендель пережил крах, осмеяние, увидел пустой зал на представлении своей оперы, его «разбил» паралич. Но он выстоял, «победил и завоевал» Англию, стал любимцем британской публики. Английские оратории 40-х годов принесли ему настоящую славу и стали лучшим достижением всего творчества композитора. Ещё при жизни Генделю британцы воздвигли памятник, а похоронен он в Вестминстерском аббатстве, рядом с Шекспиром и Ньютоном.

Гендель, как и большинство его современников, был религиозным человеком. Когда он сочинял свою «Мессию» (ораторию на библейский сюжет), он любил говорить слова апостола Павла: «Не ведал, что творил, — Бог ведал». Это он говорил о своём вдохновении. Мало, что можно сравнить с «Аллилуйей» Генделя из оратории «Мессии» в выражении огромного чувства радости. Запомните перевод слова «Аллилуйя» — «Хвала тебе, Господь». Слова знаменитой «Аллилуйи» Генделя гласят: «Все царства на земле сделались владением великого спасителя Христа! Аллилуйя! / Всесильный царь, он будет вовеки! Царь царей! Вовеки! Аллилуйя!».

Гендель — автор замечательной инструментальной музыки. Уже в пятнадцать лет в клавирных сочинениях он достиг совершенного мастерства, но музыки для клавира у него немного. В 1720 году он подготовил к печати единственный сборник сюит для клавесина. Неизвестно, увидел бы этот сборник свет, если бы он не обнаружил, что его сюиты «украдкой» стали публиковать в разных странах. Когда они случайно попадали к автору, Гендель их не узнавал, так они были искажены.

Одно из самых знаменитых произведений Генделя — его Пассакалия из Сюиты №7 для клавира соль-минор. В XVII веке пассакалия была известна

как испанский танец, но во времена Генделя «пассакалией» стали называть произведение, написанное в форме вариаций на повторяющийся бас. Гендель показывает самые разнообразные приёмы варьирования в 15-ти вариациях на неизменно повторяющуюся в басу тему.

Allegro ma non troppo *Пример 2*

«Сюита» с французского означает «последовательность». Сюита — это форма музыки, которая состоит из нескольких разнохарактерных, контрастных частей. В XVII веке сюиты состояли из разных танцев. Как правило, в сюите была сарабанда. Сарабанда — это испанский танец. Он исполнялся медленно, в трёхдольном размере. Ученые утверждают, что этот танец возник из похоронного обряда, по-испански «сакра банда» означает «священный обряд, шествие». Но в XVII веке во Франции сарабанда стала придворным танцем, с характером то строгим и величавым, то скорбным и печальным. Музыкальный размер сарабанды $\frac{3}{4}$ или $\frac{3}{2}$.

Однажды поклонник музыки Генделя пожелал выразить свой восторг композитору по поводу его музыки, сказав, что получает удовольствие от его музыки. «Мне было бы досадно, милорд, — ответил Гендель, — если бы я доставлял людям только удовольствие. Моя цель — делать их лучше». И действительно, великий Гендель пел Аллилуйю миру, жизни и человеку!

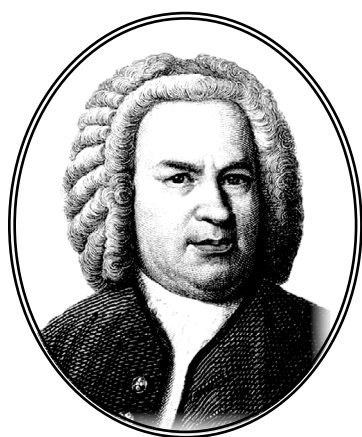
Вопросы и задания:

1. Какие страны «спорят» о том, кому из них принадлежит Гендель?
2. В каких жанрах творил Гендель?
3. Дайте определение жанру «оратория».
4. В какой форме написана Пассакалия из Сюиты №7?
5. Что такое сюита?

Слушаем аудиохрестоматию:

1. 020_Гендель_Мессия_Аллилуйя;
2. 021_Гендель_Пассакалия;
3. 022_Гендель_Сарабанда.

Иоганн Себастьян Бах

(1685–1750)

Жизненный и творческий путь

«Бах» — в переводе с немецкого — «ручей». «Не ручей! — Море должно быть ему имя», — сказал о Бахе Бетховен. Иоганн Себастьян Бах — великий немецкий композитор XVIII века, один из величайших гениев музыки. Но при жизни композитор не получил заслуженного признания, а во второй половине XVIII века знаменитыми «Бахами» назывались его сыновья. И только в начале XIX века, в 1829 году двадцатилетний Феликс Мендельсон исполнил величайшее произведение Баха — «Страсти по Матфею», после чего впервые в Германии было издано полное собрание баховских сочинений. С тех пор имя Иоганна Себастьяна Баха стало стоять на вершине мира музыки.

«Род Бахов» — музыкальный. Шестидесятилетний Иоганн Себастьян составил «родовое дерево» по отцовской линии и список составлял имена 53-х родственников, которые, за редким исключением, были музыкантами.

Иоганн Себастьян Бах родился 21 марта 1685 г. в городе Эйзенахе, где прожил до девятилетнего возраста. Осиротев, он переехал в Ордруф, к своему старшему брату органисту Иоганну Христофу. В пятнадцать лет Иоганн Себастьян решил начать самостоятельную жизнь, переехал в Лüneбург, где стал учиться в гимназии и петь в хоре, что дало ему возможность прокормиться. В 17-летнем возрасте Бах играл на органе, клавире, скрипке, альте, пел в хоре, был помощником кантора. С возраста от 18 до 22 лет он работает органистом в городах Арнштадте и Мюльхаузене.

В течение своей жизни Бах несколько раз переезжал из города в город, меняя место работы, но так и не выехал за пределы Германии. Всю жизнь он стремился к новым знаниям, к совершенствованию, изучал музыку не только немецких, но и итальянских и французских композиторов. Однажды, не имея на повозку денег, Бах прошёл пешком из Арнштадта в Любек, чтобы послушать игру и поучиться у прославленного органиста Букстехуде. И действительно, Бах стал одним из лучших органистов своего времени.

С 1708 года Бах обосновался в Веймаре, где девять лет служил придворным музыкантом и городским органистом. Именно в Веймаре композитор создал свои лучшие органные сочинения, среди них известнейшая Токката и фуга ре минор. Бах много работает, ведь он должен кормить семью. Иоганн женился на своей кузине из рода «музыкальных Бахов», Марии Барбаре, у них родились дети.

Следующие шесть лет (1717–1723 гг.) жизни и творчества Баха связаны с городом Кётеном, где Бах работал при дворе принца, руководил оркестром,

развлекал публику игрой на клавесине, аккомпанировал пению. В Кётене Бах писал, главным образом, клавирную и оркестровую музыку, среди которых «Хорошо темперированный клавир», сборник прелюдий и фуг во всех мажорных и минорных тональностях. В 1720 году умирает его жена, на руках Баха остается четверо детей. В следующем году композитор познакомился с двадцатилетней Анной Магдаленой, прекрасной певицей из музыкальной династии. В этом браке у Баха рождается 13 детей, но выживут только шестеро. Бах не только много работает и сочиняет, он занимается воспитанием и обучением своих детей.

Последние 27 лет жизни Баха связаны с Лейпцигом, куда композитор переезжает в 1723 году. Бах поступает на службу в качестве кантора (руководителя хора) в местной гимназии святого Фомы. Кантор должен был преподавать ученикам пение, латинский язык, писать музыку для четырёх лейпцигских церквей. Основная работа Баха приносила ему одни огорчения и неприятности. Средства, которые церковь давала на школу, были столь малы, что певчие мальчики голодали, были плохо одеты, да и не очень хороших способностей, а оркестр состоял из четырёх труб и четырёх скрипок!

И в этих условиях Бах сочинял великие произведения, так как никакие условия не могли повлиять на его художественные убеждения. В Лейпциге Бах создал свои лучшие вокально-инструментальные композиции: большую часть кантат (всего Бахом написано около 250 кантат), «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», Мессу си минор. Бах продолжал писать музыку для клавира: «Итальянский концерт», 2 том «Хорошо темперированного клавира», куда вошли новые 24 прелюдии и фуги. Последние десять лет жизни Бах стал вести более замкнутый образ жизни, отдавая много времени своим талантливым детям. Последние годы своей жизни Бах страдал болезнью глаз, перенес неудачную операцию, ослеп. Скончался в возрасте 65-ти лет, 27 июля 1750 года.

Смерть Баха осталась почти незамеченной музыкальной общественностью. О нём скоро забыли. Анна Магдалена умерла через десять лет в доме для бедных, младшая дочь влачила нищенское существование, в последние годы её тяжелой жизни ей помог Бетховен. Но судьба сыновей Баха, как композиторов, сложилась удачно. Знамениты и известны их имена: Вильгельм Фридеман — «галльский Бах», Карл Филипп Эммануил — «берлинский» Бах, Иоганн Кристиан — «миланский» или «лондонский» Бах, Иоганн Кристоф Фридрих — «бюккебургский» Бах. Именовали сыновей Баха по тем городам, в которых они успешно работали и сочиняли.

Запомни эти произведения И. С Баха.

Вокально-инструментальные произведения: Месса си минор, «Страсти по Матфею», кантаты и оратории. Инструментальные произведения: оркестровые сюиты и концерты, произведения для различных инструментов. Органные произведения: хоральные прелюдии, Токката и фуга ре минор. Клавирные произведения: 15 двухголосных инвенций и 15 трёхголосных инвенций, 2 тома

(48 прелюдий и фуг) «Хорошо темперированного клавира», 6 «Французских» и 6 «Английских» сюит, 6 партит (разновидность сюиты).

Вопросы и задания:

1. Как переводится с немецкого фамилия «Бах»?
2. Назовите годы жизни Баха.
3. В каком городе Бах создал свои лучшие органные сочинения?
4. Назовите самые известные сочинения «кётенского» периода творчества Баха.
5. Кем Бах работал в Лейпциге?

Слушаем аудиохрестоматию:

023_Бах_Ария_оркестровая сюита_3.

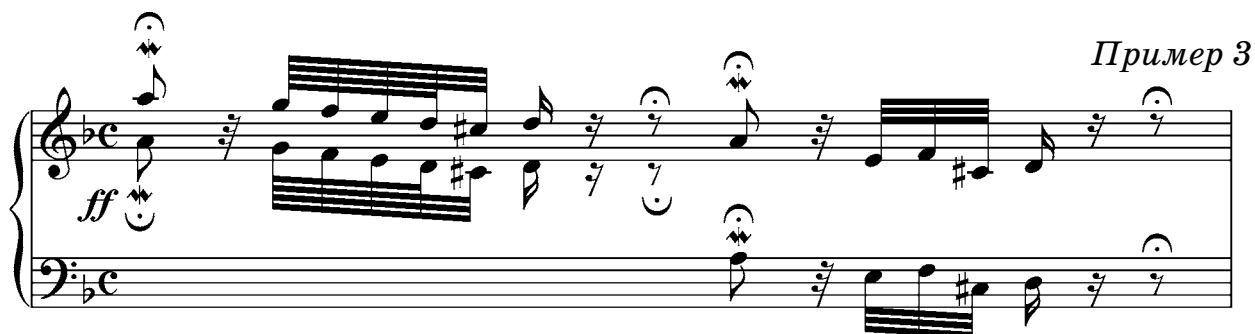
Органное и вокально-инструментальные сочинения

Органное сочинения Баха считаются лучшими творениями всего созданного для этого инструмента. Какое произведение для органа может соревноваться по популярности с Токкатой и фугой ре минор Баха? Создана Токката и fuga была в 1709 в Веймаре. Вспомним, как Бах совершил дальнейшее путешествие и послушал знаменитого органиста Букстехуде. Именно после этого события и стали «рождаться» баховские шедевры для органа. Баху 24 года. Юношеский порыв и вдохновение переполняют музыку токкаты. Как будто Бах нашёл свой могучий органный голос и со страстностью пытается нам его провозгласить.

Что такое «токката»? Это свободная композиция, скорее всего, она родилась из импровизации. Итальянское слово «tossare» в переводе — «касаться», «играть на клавишах». Это означает, что писались они для клавира или органа. Именно Букстехуде считают создателем немецкой органной токкаты.

Но Иоганн Себастьян превзошёл своих предшественников и по глубине выражения, и по стройности композиции. Он создал цикл из двух частей: токкаты и фуги. Именно Бах впервые отделил импровизационный раздел пьесы от строгой фуги.

Токката — это грандиозное вступление к фуге. Она поражает своим величием и мощью. Начинается токката со взволнованного взгласа, после паузы опять взглас. И вот мы уже захвачены шквалом звуков, которые не отпускают нас до самой фуги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru