

Выходит раз в две недели
№7/2006
149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

ШТРАУС

7

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция

«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №7, 2006

Издатель и учредитель:

ООО «Де Агостини»

125315, Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 4

Адрес для писем читателей: 123298,
г. Москва, а/я 40, «Великие композиторы»

Главный редактор:

А. Панфилов

Отпечатано в типографии:

Юнивест-Маркетинг, Киев, Украина

Тираж: 70 000 экз.

Печатные материалы, рисунки
и иллюстрации серии охраняются
законом об авторском праве.
Любое воспроизведение опубликованных
материалов возможно лишь
с письменного разрешения редакции.
Составной частью каждого выпуска
является компакт-диск.

Свидетельство о регистрации
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Российской Федерации:
ПИ №ФС77-22788 от 27.12.2005

© 2006 De Agostini UK Ltd.

ISBN 0-7489-3499-5 (серия)

ISBN 0-7489-8937-4

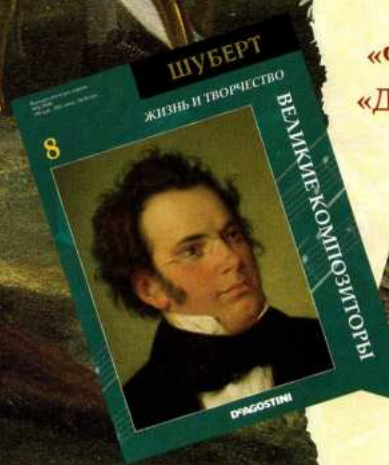
Каждый выпуск посвящен
одному композитору
и снабжен компакт-дискom
с записью его наиболее
известных сочинений.

Следующий выпуск
в продаже
через две недели!

В следующем выпуске:

ШУБЕРТ

Розамунда, принцесса
кипрская · Экспромты соч. 90
№№1 и 3 · Три песни:
«Форель», «Весенняя песнь»,
«Девушка и смерть» · и другие
произведения

ШТРАУС

КОРОЛЬ ВАЛЬСА

Искрящиеся вальсы, польки и оперетты Иоганна Штрауса донесли до нас образ веселой и беззаботной Вены второй половины XIX столетия.

Иоганн Штраус родился 26 октября 1825 года в Вене. Его отец, тоже Иоганн Штраус, известный композитор и дирижер, не хотел, чтобы жизнь сына была такой же беспокойной, как его собственная, и определил юного Иоганна в коммерческое училище, мечтая, что тот сдела-

ет карьеру банкира. Однако Штраус-сын, пользуясь долгими отлучками отца (его жизнь проходила в постоянных гастрольных поездках), тайком брал уроки игры на фортепиано и скрипке. В «заговоре» участвовала и мать будущего композитора, поддерживавшая в сыне его стремление к музыке. Долго

так продолжаться не могло — в один прекрасный день Штраус-отец все узнал и в ярости отобрал у своего отпрыска скрипку. Любовь к музыке, однако, оказалась в Иоганне Штраусе сильнее страха отцовского гнева. Он бросил изучение коммерции и, уже не таясь от главы семьи, стал заниматься

«Вечер с Иоганном Штраусом» (1894). На этой картине Франц фон Байрос изобразил Штрауса за роялем. Рядом с ним стоит Адель Дойч, третья жена композитора

композицией у Йозефа Дрекслера. Вскоре он уже основал небольшой оркестр, и 15 октября 1844 состоялся его дирижерский дебют в ресторане Доммайера в Хитцинге. Оркестр исполнил вальсы и увертюры своего девятнадцатилетнего дирижера, а в завершение вечера прозвучал «Плач Лорелеи на Рейне» — один из популярнейших вальсов Штрауса-старшего. Последний, несмотря на этот реверанс, был в бешенстве. Тем более, что на следующее утро венские газеты недвусмысленно намекнули ему, что старикам пора бы сойти со сцены и уступить место новому поколению. «Добрый вечер, Штраус-отец. Доброе утро, Штраус-сын», — писали они. Отцу же в ту пору было всего сорок лет.

Но остановить головокружительный взлет сына-конкурента Штраус-старший уже не мог. Оркестр «молодого Штрауса» получал все более вы-

Венский городской парк. Акварель, 1896 г.

годные заказы, ни один бал в Вене не обходился без его вальсов. Нужно отметить, что композитор сразу же проявил недюжинную деловую хватку (занятия в коммерческом училище не пропали даром). Он разделил свой оркестр на небольшие ансамбли, чтобы иметь возможность давать концерты в нескольких залах одновременно, и объезжал их все за вечер, успевая в каждом из них продирижировать хотя бы одним произведением. Таким образом, ни один из организаторов концертов не имел возможности сказать, что maestro манкировал своими обязанностями.

Публика была от Штрауса без ума. Вот как описано появление композитора за дирижерским пультом в одной из венских газет того времени: «Легкий поклон с одной стороны — и шквал оваций с другой. Взмах палочки, быстрый взгляд направо, потом налево — и оркестранты вступают. Из праздничной толпы выделяется

Голоса из хора

♪ *Этот молодой человек полон мелодии и воодушевления и может соперничать со своим отцом в искусстве оркестровки.* ♪

И. Н. Фогль наутро после первого концерта Штрауса в Хитцинге

♪ *Вена — город чувственных наслаждений, а Штраус — солнце, вокруг которого все вращается.* ♪

Вильгельм фон Кольбах, 1874

♪ *Это чудесная смесь романтических реминисценций, беззаботного пения, радости и легкости.* ♪

Вернер Ясперт
о вальсе «Жизнь артиста»

Даты

Хронология жизни

- 1825** Родился 25 октября в Вене.
- 1844** Организует собственный оркестр, дает первый концерт в Хитцинге.
- 1849** Умирает отец композитора.
- 1862** Женится на певице Етти Трефц.
- 1863** Становится распорядителем придворных балов в Вене.
- 1867** Пишет вальс «На прекрасном голубом Дунае», гастролирует в Париже.
- 1871** Посвящает себя сочинению оперетт. Пишет «Индиго».
- 1872** Получает приглашение выступить с серией концертов в Америке по случаю столетия независимости Соединенных Штатов.
- 1874** Премьера «Летучей мыши».
- 1878** Смерть жены. Спустя шесть недель женится вторично.
- 1885** Пишет оперетту «Цыганский барон».
- 1887** Разводится со второй женой. Его супругой становится Адель Дойч.
- 1899** Умирает в Вене 3 июня.

Портрет Франца Иосифа I, императора Австрии в 1848—1916 гг.

высокая прямая фигура дирижера. Он медленно поднимает и опускает палочку. Это движение как будто передается его кисти, плечу, и, наконец, все тело начинает двигаться в такт звучащей музыке. Движения становятся все быстрее, дирижерская палочка рассекает воздух зигзагами: вправо — влево, вправо — влево... Звуки последних аккордов тонут в аплодисментах. Полуоборот, легкий поклон — и маэстро исчезает. Уж в чем нельзя отказать тебе, Иоганн Штраус Второй, так это в гениальной способности к инсценировке!»

В 1849 году «Иоганн Штраус Второй» стал «Иоганном Штраусом Единственным» — отец композитора умер. Штраус почтил его память, по-

святив ему вальс «Эолова арфа», затем объединил свой и отцовский оркестры и начал бурную концертную деятельность.

В течение нескольких последующих лет он совершил триумфальное концертное турне — по Германии, России, Польше. Но успех не ослепил композитора. Он трудился в поте лица и внимательно следил за переменчивой музыкальной модой.

В Париже в ту пору на пике популярности была оперетта. 21 октября 1858 года состоялась премьера «Орфея в аду» Жака Оффенбаха (со знаменитым канканом). Оглушительный успех этого произведения сильно повлиял на формирование новых музыкальных вкусов публики. Ей пришлось весьма по сердцу простые мелодии, запоминающиеся слова и легкий сюжет — словом, все то, что предлагала оперетта.

Штраус к этому моменту уже достиг высочайшего мастерства в сочинении вальсов. Как раз в шестидесятые годы были написаны лучшие из них — в том числе, знаменитый вальс «На прекрасном голубом Дунае». Тогда же композитор женился на умной и честолобивой певице Етти (Генриетте) Трефц, а в 1863 году стал распорядителем придворных балов. В 1870 году он отказался от этой почетной и доходной должности в пользу своего брата Эдуарда и, по настоянию жены, которая так же пристально, как и он сам, следила за переменой музыкальных вкусов публики, всецело посвятил себя оперетте.

В 1871 году Иоганн Штраус написал оперетту «Индиго». Она немедленно получила всеобщее признание. Вскоре за нею последовал такой шедевр, как «Летучая мышь» (1874). Композитор

Фотография Адели Дойч, третьей жены композитора.

Выдающиеся произведения

Оперетты:

Индиго
Летучая мышь
Ночь в Венеции
Цыганский барон

Вальсы:

Императорский вальс соч. 437
Утренние газеты соч. 279
На прекрасном голубом Дунае соч. 314
Сказки Венского леса соч. 325
Вино, женщины и песни соч. 333
Венская кровь соч. 354
Розы юга соч. 388

Польки и марши:

Полька «Шампанское» соч. 211
Пиццикато-полька (в соавторстве с Йозефом Штраусом)
Полька «Трик-Трак» соч. 214
Поезд удовольствий соч. 281
Персидский марш соч. 289
Египетский марш соч. 335

Другие сочинения:

Perpetuum mobile соч. 257

был на пике славы. В 1872 году он получил приглашение дать несколько концертов в США. Концерты были организованы с американским размахом. Слушала Штрауса вся Америка. О гонорах маэстро его собраты по цеху говорили благоговейным шепотом. А оркестры, которыми он дирижировал здесь, вполне могли составить население небольшого городка. Так, в Бостоне вальс «На прекрасном голубом Дунае» исполнял оркестр из двух тысяч музыкантов.

В 1878 году Иоганн Штраус остался без своей музы и опоры — Етти Трефц умерла. Одиночество было для Штрауса невыносимо, и уже через шесть недель после смерти жены он женился во второй раз. Брак этот оказался неудачным. Композитор, не привыкший к разочарованиям,

Вверху: «Король вальсов» в дирижерском фраке. Карикатура.

Внизу: Иоганн Штраус у выхода из Венского театра.

был выбит из колеи. Тем не менее, он довольно скоро оправился и продолжил концертную деятельность. В 1885 году он написал сразу же ставшую знаменитой оперетту «Цыганский барон», а в 1887 году, наконец, развелся и незамедлительно женился вновь — на Адели Дойч, вдове своего друга.

В 1892 году Штраус решил попробовать свои силы в новом жанре — и написал комическую оперу «Рыцарь Пасман». Она, впрочем, была принята зрителями холодно. Но на популярности маэстро этот неуспех никак не отразился. К его семидесятилетию оперетту «Летучую мышь» поставили в Венской придворной опере. Кто мог тогда знать, что «Летучая мышь», это известнейшее произведение Штрауса, станет причиной его смерти? Четыре года спустя, 22 мая 1899 года, дирижируя увертюрой к ней, композитор простудился и заболел воспалением легких. 3 июня Иоганна Штрауса не стало.

Сыграй сам

Иоганн Штраус

НА ПРЕКРАСНОМ ГОЛУБОМ ДУНАЕ

Chord diagram: C major (C4, E4, G4)

First system (measures 1-3):

- Measure 1: Treble clef, 3/4 time. Notes: C4 (quarter), E4 (quarter), G4 (quarter). Bass clef: whole rest. Dynamics: *p*. Fingering: C1.
- Measure 2: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Dynamics: *rit.*
- Measure 3: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest.

Second system (measures 4-6):

- Measure 4: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Dynamics: *a tempo*. Fingering: G1, 5 C.
- Measure 5: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: G1, 1 G.
- Measure 6: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: G1, 1 G.

Chord diagram: C major (C4, E4, G4)

Third system (measures 7-9):

- Measure 7: Treble clef, notes: E4 (quarter), C4 (quarter), G4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: E3, 5 C.
- Measure 8: Treble clef, notes: E4 (quarter), C4 (quarter), G4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: 1 G, 1 G.
- Measure 9: Treble clef, notes: E4 (quarter), C4 (quarter), G4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: 1 G, 1 G.

Fourth system (measures 10-12):

- Measure 10: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: G1, 5 C.
- Measure 11: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: 1 G, 1 G.
- Measure 12: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: 1 G, 1 G.

Chord diagram: G7 (G4, B4, D5, F5)

Fifth system (measures 13-15):

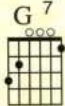
- Measure 13: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: G5, 4 D.
- Measure 14: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: G1, 2 F.
- Measure 15: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: F4, 1 G.

Sixth system (measures 16-18):

- Measure 16: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: F4, 2 F.
- Measure 17: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: B1, 1 G.
- Measure 18: Treble clef, notes: G4 (quarter), E4 (quarter), C4 (quarter). Bass clef: whole rest. Fingering: B1, 2 F.

Сыграй сам

G⁷

Musical notation for the first system, measures 1-3. The treble clef contains eighth notes and rests. The bass clef contains whole notes. Chord symbols are placed above the treble staff, and fingering numbers are placed below the notes.

Measure	Chord Symbols	Fingering
1	A ₁	5 G
2	B ₁ A ₅	1 F 1 F
3	A ₅ B ₁ F ₃	5 G 1 F 1 F

G⁷ **C**

Musical notation for the second system, measures 4-6. The treble clef contains eighth notes and rests. The bass clef contains whole notes. Chord symbols are placed above the treble staff, and fingering numbers are placed below the notes.

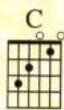
Measure	Chord Symbols	Fingering
4	B ₁ D ₂ A ₅	5 G 2 D 2 D
5	A ₁ C ₁ A ₅	5 C 1 G 1 G
6	A ₅ C ₁ E ₃	5 C 1 G 1 G

C

Musical notation for the third system, measures 7-9. The treble clef contains eighth notes and rests. The bass clef contains whole notes. Chord symbols are placed above the treble staff, and fingering numbers are placed below the notes. A *mf* (mezzo-forte) dynamic marking is present in measure 8.

Measure	Chord Symbols	Fingering
7	E ₃ C ₁	5 C 1 G 1 G
8	C ₁ E ₂ G ₃	5 C 1 G 1 G
9	C ₅ C ₁ C ₅	3 E 1 G 1 G

First system of piano accompaniment for C major. The right hand features a melody with eighth and quarter notes, while the left hand provides a bass line with quarter notes. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Measure	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Right Hand	C5	C5	G3	G3	C1	C1	E2	E2	G3
Left Hand	3 E	1 G	1 G	3 E	1 G	1 G	3 E	1 G	1 G

Second system of piano accompaniment for Dm7. The right hand continues the melody, and the left hand plays a bass line. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

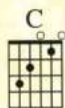
Measure	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Right Hand	C5	C5	C5	C5	C1	A3	A3	A3	D1
Left Hand	5 F	1 C	1 C	5 F	1 C	1 C	5 F	5 F	2 D

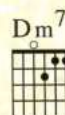
Third system of piano accompaniment, featuring a dynamic marking of *f* (forte). The right hand has a melody with a slur over the first two measures of the system. The left hand plays a bass line. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Measure	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Right Hand	D1	F2	A4	A4	A4	F#2	F#2	G1	G1
Left Hand	4 D	2 F	1 A	4 D	1 F	1 F	5 G	2 D	2 D

Сыграй сам

Musical notation for the first system, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a half note C4 (labeled C 4) and a half note E1 (labeled E 1). The bass staff contains a half note C (labeled 5 C), a half note G (labeled 1 G), a half note G (labeled 1 G), a half note E (labeled 3 E), a half note G (labeled 1 G), and a half note G (labeled 1 G). A fermata is placed over the first measure of the treble staff.

Musical notation for the second system, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a half note E2 (labeled E 2) and a half note D1 (labeled D 1). The bass staff contains a half note F (labeled 5 F) and a half note G (labeled 4 G). A fermata is placed over the first measure of the treble staff.

Musical notation for the third system, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a half note C1 (labeled C 1), a half note C1 (labeled C 1), a half note C1 (labeled C 1), and a half note C1 (labeled C 1). The bass staff contains a half note C (labeled 1 C), a half note C (labeled 1 C), and a half note C (labeled 1 C). A fermata is placed over the first measure of the treble staff.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Блестящий «Императорский вальс» и стремительная полька «Трик-трак» прекрасно иллюстрируют стиль Иоганна Штрауса — певца мимолетных наслаждений жизни.

1–9 Венские вальсы, польки, оперетты

Императорский вальс

В 1889 году Штраус получил приглашение дать серию концертов в Берлине. Композитор принял его и привез в Берлин свой новый, только что написанный «Императорский вальс». Первое исполнение вальса состоялось 19 октября, а вскоре его знали уже по всей Европе.

Во вступлении Штраус обращается к прошлому. «Императорский вальс» начинается с короткого марша в духе Моцарта. Для императора Франца Иосифа I это было напоминанием о величественной истории Габсбургов, для всех прочих венцев — об их богатом культурном наследии.

По очереди проходят новые мотивы, все — в размере 4/4, и только после лирического соло виолончели марш «впа-

дает» в вальс (в трехдольном метре).

Первая тема звучит у струнных. Затем это нежное легато сменяется радостным оркестровым форте. И, наконец, тема переходит к духовым, что сообщает музыке приподнятое, торжественное настроение, сохраняющееся на протяжении всех проведенных тем. В коде вновь возникает первая тема, на этот раз — у виолончелей, а не у скрипок. Завершается вальс громким оркестровым тупти.

Полька «Шампанское»

Полька — танец чешского происхождения, получивший широкое распространение в середине XIX века. Для польки характерен быстрый темп и игривая живость. Именно такой — игривой и искрометной — является полька «Шампанское», одно из самых популярных со-

чинений Штрауса (сам композитор очень любил эту свою польку).

Полька «Шампанское» была издана Хазлингером в Вене в 1858 году (сначала в фортепианной версии, а затем уже — в оркестровой). Несмотря на свою легкость, это произведение иногда напоминает о торжественной военной музыке. Этот эффект создается за счет использования деревянных духовых инструментов и перкуссии.

Увертюра к оперетте «Летучая мышь»

Успех офенбаховского «Орфея в аду» убедил Штрауса в необходимости попробовать собственные силы в жанре оперетты. Первая его оперетта («Индиго») была благосклонно принята слушателями, но ее популярность — ничто в сравнении с ошеломляющим успехом «Летучей мыши», написанной Штраусом в 1874 году. Именно «Летучая мышь», покорила взыскательную публику Берлина и Парижа, принесла композитору славу нового мастера оперетты.

«Летучая мышь» начинается прелестной увертюрой со знаменитым хроматическим ходом, передающим радостный смех в предвкушении прекрасного развлечения. Увертюра — легкий и шутливый синтез главных мотивов оперетты. Первая тема проходит сначала у гобоя, потом у струнных. В середине увертюры самые низкие (по тембру и диапазону) струнные представляют первый вальс (арию Адели со смехом), а второй вальс, минорный,

Император Франц Иосиф I на придворном балу.

Слева:
Новогодний
концерт
в венском
Золотом зале.

Внизу: Самые
знаменитые
авторы венских
вальсов
(репродукция
XIX века).
Иоганн Штраус —
в центре.

блестяще использовал возможности медных духовых инструментов и перкуссии, украсив их звучание фанфарами, трелями, пассажами и огромным количеством музыкальных трюков.

Вино, женщины и песни

Ни один концерт Иоганна Штрауса не обходился без этого вальса. Иногда он даже исполнялся — в уступку публике — дважды за вечер. Композитор написал «Вино, женщины и песни» в 1869 году, будучи уже признанным «королем вальса». Кстати, это произведение очень любил Рихард Вагнер, выделяя его из всех вальсов того времени.

Вальс из оперетты «Летучая мышь»

Знаменитый песенный вальс из «Летучей мыши» — ария Адели со смехом — своей бесконечной легкостью и свежестью иллюстрирует все самое изящное, что есть в оперетте. Слушатели были очарованы этой музыкой, а уважаемая газета «Морген Пост» опубликовала в высшей степени хвалебную рецензию на премьеру «Летучей мыши». В ней, в частности, были такие слова: «Здесь очевиден композиторский гений, а мелодическое богатство вдохновит множество новых французских авторов оперетт».

звучит у гобоя. В радостной коде все основные темы возвращаются.

Утренние газеты

Лиричный вальс «Утренние газеты» — это, несомненно, одно из самых изысканных произведений Иоганна Штрауса. С каждой новой темой в музыкальную канву вплетается новое настроение — то радостное, то раздумчивое. Отдельного внимания заслуживает тема, звучащая у тромбонов. Ускорение темпа в финале увенчивается энергичными оркестровыми аккордами. Вальс был издан в Вене в 1864 году и сразу же завоевал сердца слушателей.

Perpetuum mobile

«Perpetuum mobile» — наполненное радостной энергией скерцо (музыкальная шутка). Оно было опубликовано в Вене в 1862 году Хазлингером.

После вступления, звучащего у струнных, деревянные духовые представляют шуточную тему. Ее, как эстафету, передают друг другу флейта, кларнет, фагот и контрабас. В «Perpetuum mobile» задействованы даже колокольчики и нежно звучащий треугольник. В коде возвращается мелодия вступления — она играет все тише и тише, не заканчиваясь, но как будто испаряясь.

Вальс из оперетты «Цыганский барон»

Поездка в Будапешт в 1882 году принесла Штраусу много музыкальных впечатлений, из которых затем родилась оперетта «Цыганский барон».

Сразу же после премьеры вальс из «Цыганского барона» обрел (как, впрочем, и большинство других произведений Штрауса) неслыханную популярность. Его исполняли в концертных залах и парках, юные девушки наигрывали его дома на рояле, а безбородые юнцы напевали под нос по дороге в гимназию.

Вальс начинается коротким вступлением и стремительными пассажами струнных. Напевные и лирические мелодии перекликаются с громкими и решительными. Эти контрасты подчеркиваются ударами литавр, барабанов и тарелок. Постепенно музыка становится все энергичнее, и завершается вальс торжествующей кодой.

Полька «Трик-Трак»

Полька «Трик-Трак», написанная Иоганном Штраусом в 1858 году, давно уже стала классическим произведением, неизменно присутствующим в программе венских Новогодних концертов.

Энергичное начало, звучащее как удар кнута, — и оркестр погружается в эйфорию стремительного танца. В этой невероятной ритмичной польке композитор

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Вальсы

Вальсы Штрауса, то лиричные и мягкие, то сияющие и жизнерадостные, пробуждают ностальгию по старому доброму XIX веку.

Розы юга

Этот вальс, исполненный достоинства и неги, основан на нескольких мелодиях из написанной Штраусом в 1880 году оперетты «Кружевной платок королевы», действие которой происходит в Португалии XVI столетия. И если сама оперетта не получила такой популярности, как «Летучая мышь» или «Цыганский барон»,

то вальс «Розы юга» известен сейчас во всем мире.

Весенние голоса

Плавный ритм этого вальса обозначается контрабасом уже в первых тактах. Звучит краткое вступление. А затем начинается чудо — струнные проводят тему, которая с помощью множества музыкальных украшений

(рулад, трелей, глиссандо) изображает пробуждение природы после зимнего сна. Этот вальс, кстати, был одним из любимейших музыкальных произведений Л. Н. Толстого. По свидетельству его последнего секретаря, В. Булгакова, он часто слушал пластинку с записью «Роз юга» в исполнении знаменитого пианиста Грюнфельда.

Жизнь артиста

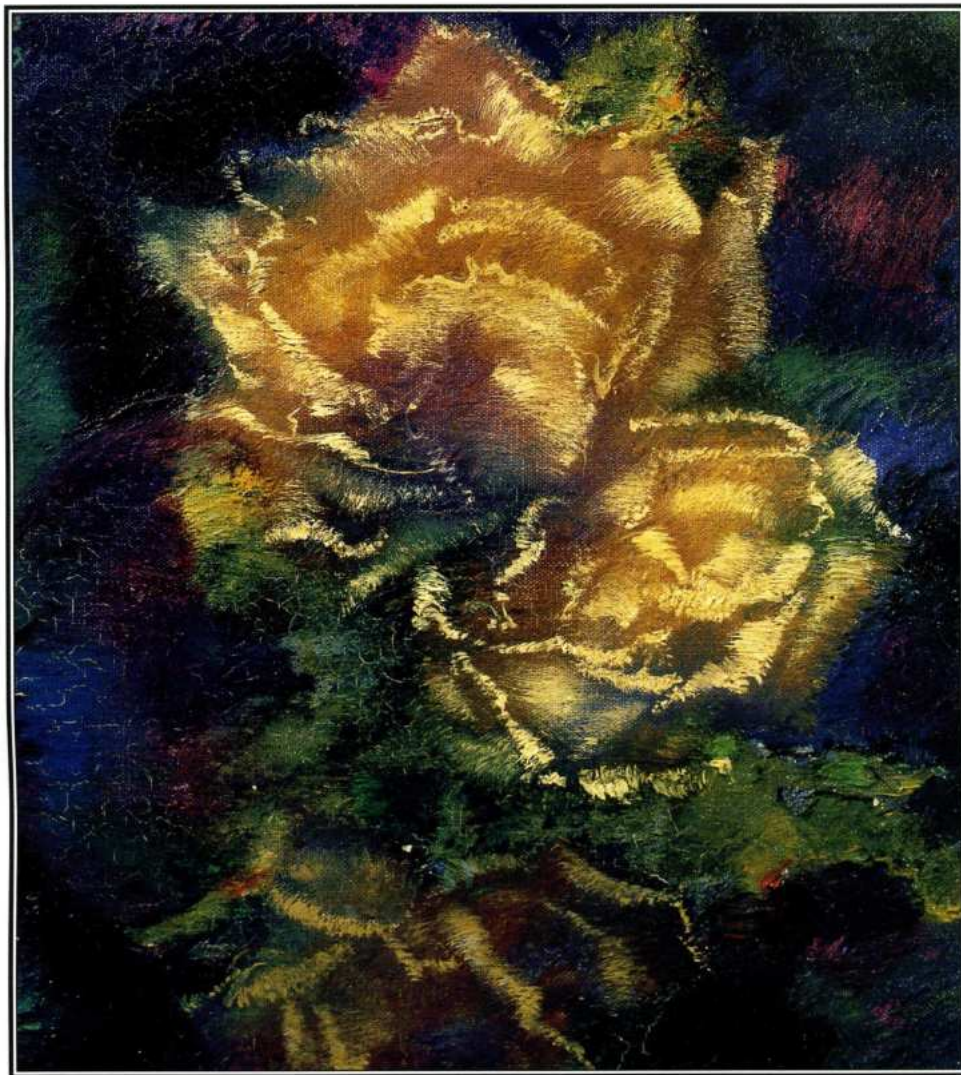
Вальс «Жизнь артиста», написанный Штраусом в 1867 году, чрезвычайно успешном для композитора, стал чем-то вроде музыкального автопортрета. Вернер Ясперт назвал его «чудесной смесью романтических реминисценций и беззаботного пения, радости и легкости». Действительно, в этом вальсе явно звучит жизненное кредо Иоганна Штрауса — упоение жизнью.

На прекрасном голубом Дунае

В начале 1867 года руководитель венского хорового общества попросил Штрауса написать для него хоровой вальс. Композитор жил в то время на берегу Дуная — и, возможно, именно поэтому назвал вальс, созданный им для хорового общества, «На прекрасном голубом Дунае».

Венская (хоровая) премьера вальса прошла незаметно. И, кто знает, возможно, этому вальсу суждено было остаться не самым известным произведением Штрауса, если бы он не решил исполнить его в оркестровой версии на Всемирной выставке в Париже. Успех был оглушительным. Сразу же после завершающих аккордов вальса публика

«Розы» работы Альберто Джакометти (Венеция, Галерея современного искусства).

Так выглядела набережная Дуная в Вене в XIX столетии.

разразилась шквалом аплодисментов. Поэт Жюль Барбье на другой же день написал к нему слова (взамен первоначального, весьма бездарного текста).

«Голубому Дунаю» аплодируют Флобер, Дюма-сын, Готье, Тургенев... В кратчайшие сроки он издается миллионным тиражом. И, наконец, парижская слава вальса докатывается и до Вены. Венцы, сначала «не разглядевшие» его, теперь вмиг влюбляются в эту чарующую музыку, то величественную, как течение реки, то нежную и робкую, как рябь на воде.

Уже вскоре вальс «На прекрасном голубом Дунае» стал символом Вены, ее неофициальным гимном.

Венская кровь

Этот вальс, не менее популярный, чем «Жизнь артиста» и «На прекрасном голубом Дунае» был впервые исполнен в 1873 году. Премьера вальса была одновременно дебютом Штрауса в качестве дирижера знаменитого Венского филармонического оркестра, основанного Отто Николаи (1810—1849), известным немецким композитором. «Венская кровь» — очень танцевальный и очень чувственный вальс. Основная тема, томная и словно разнеженная, звучит у скрипок.

Польки и марши

Титул «короля вальса» не мешал Штраусу сочинять блестящие марши и польки.

Марш из оперетты «Цыганский барон»

Сюжет «Цыганского барона» незабываем. Барон Сандюр Баринкай после смерти отца возвращается в свое имение и видит, что его наследством управляет свиновод Зупан, самодур и лицемер. Одной из «реформ» этого управителя было изгнание цыган с земель, где они обретались испокон века. Баринкай, неузнанный и непризнанный, встает на защиту несправедливо обиженных цыган, за что и получает прозвание «цыганский барон». В таборе он встречает цыганку Саффи и влюбляется в нее. Дальше все развивается в соответствии с законами жанра. Баринкай идет на войну, возвращается оттуда героем и богачом, любовь и добро торжествуют, несправедливость — пострадала.

Нужно сказать, что перед премьерой оперетты, состоявшейся 25 октября

1885 года, многие боялись, что она провалится. Чтобы развлечь и занять публику, дирекция театра решила на неожиданный «спецэффект» — на сцену вывели живую лошадь. Но уже к концу первого акта стало ясно, что и без этих ухищрений «Цыганскому барону» обеспечен оглушительный успех. А когда зазвучал триумфальный марш (в третьем акте оперетты, когда в Вену возвращаются с победой австро-венгерские войска), зал взорвался аплодисментами.

Полька «Ольга»

В 1855 году Штраус принял приглашение дирижировать концертами в дачном Павловске под Петербургом. Последующие десять лет он каждое лето бывает в России. Его концерты посещает императорская фамилия, русская публика его боготворит (не преминув, впрочем, по-свойски переименовать венского музыканта в «Ивана Страу-

са»). Штраус, в свою очередь, щедро расточал перед публикой музыкальные сокровища — он исполнял не только свои произведения, но также многие сочинения Глинки, Алябьева, Балакирева, Грибоедова.

«Русские гастроли» принесли Штраусу не только неслыханные гонорары, но и первую серьезную любовь — к графине Ольге Смирницкой, которую маэстро встретил в 1857 году. Графиня ответила ему взаимностью. Но ее родня не желала, чтобы она вышла замуж за «какого-то музыканта». «Мезальянс» не состоялся. В память об этой светлой и горькой любви композитор написал польку «Ольга» (дочь Николая I, Ольга Николаевна, ослепленная августейшим тщеславием, приняла ее за посвящение себе). Эхо любви к Ольге Смирницкой звучит также в вальсе «Прощание с Петербургом» — не по-штраусовски печальном и трогательном.

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

ШУБЕРТ

CD

Розамунда, принцесса кипрская

Экспромты соч. 90 N°N°1 и 3

Музыкальные моменты соч. 94 N°N°2, 3, 6

Три песни:

«Форель», «Весенняя песнь»,

«Девушка и смерть»

ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

