

Выходит раз в две недели
№9/2006
149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

МЕНДЕЛЬСОН

9

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО



ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция

«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №9, 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 0-7489-8947-1

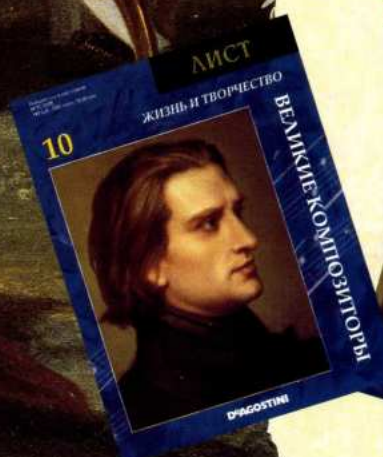
Каждый выпуск посвящен
одному композитору
и содержит компакт-диск
с записью его наиболее
известных сочинений.

Следующий выпуск
в продаже
через две недели!

В следующем выпуске:

ЛИСТ

Второй фортепианный
концерт ля мажор,
Венгерские рапсодии
№№1, 3, 6





МЕНДЕЛЬСОН

ГАРМОНИЯ И РАВНОВЕСИЕ

Современники признали музыку Мендельсона сразу же и безоговорочно.

Одним из первых поклонников его таланта стал великий Гете.

Феликс Мендельсон-Бартольди родился 3 февраля 1809 года в Гамбурге в богатой семье банкиров-евреев, впоследствии принявших лютеранство. В 1816 году Феликса крестили, тогда же семья Мендельсонов добавила к своей фамилии вторую часть (Бартольди), чтобы отличаться от родственников, оставшихся в иудаизме.

Семья Мендельсонов могла похвастаться богатыми культурными традициями — дед композитора, Мозес Мендельсон, был крупным философом, представителем немецкого Просвещения. Отец Феликса Мендельсона, Абрахам Мендельсон, говорил порою: «Раньше я был сыном своего отца, а теперь я — отец своего сына». Но и он сам, банкир, не принадлежал к породе «классических дельцов». Он много читал, знал иностранные языки и неплохо разбирался в музыке. А в 1820 году Мендельсоны, переехавшие к тому времени в Берлин, «обзавелись» своим салоном, где бывали Гегель, Гумбольдт, Гейне и многие другие известные люди того времени.

Таким образом, юный Феликс Мендельсон рос в атмосфере любви к искусству. Родители старались дать ему наилучшее образование — как общее, так и музыкальное. Первым

«музыкальным наставником» стала для Феликса и его сестры Фанни мать, затем к одаренным детям пригласили профессионального пианиста.

Заметив, что сын делает большие успехи и, кроме того, обнаруживает способности к композиции, Абрахам Мендельсон договорился с Карлом Фридрихом Цельтером, самым известным в Берлине композитором и дирижером (а также другом Гете), что он будет преподавать Феликсу музыкальную теорию. Незадолго до этого будущий композитор начал брать еще и уроки игры на скрипке. Помимо музыки Феликс Мендельсон изучал классическую филологию и живопись (сам он довольно неплохо писал акварелью).

Уже семилетним мальчиком Мендельсон выступал как пианист, а в одиннадцать лет всерьез увлекся сочинением музыки. Спустя год ему посчастливилось — благодаря Цельтеру — познакомиться с Гете. Талантливый мальчик произвел большое впечатление на великого поэта. В его лице Мендельсон обрел и духовного наставника, и покровителя, и друга, и поклонника.

Акварельный портрет Феликса Мендельсона кисти Дж. У. Чайлда.



В 1822 году состоялось первое концертное турне Феликса Мендельсона — по Швейцарии, а в 1825 году он побывал в Париже, музыкальной столице Европы. Музыкальная столица поразила юного композитора и — разочаровала его. Он обнаружил, что здесь почти никто не знает Бетховена; Аллегри, Гендель и Бах — позабыты. А ведь творчество именно этих композиторов было для Мендельсона основной духовной пищей во все годы его учения у Цельтера. Баха он боготворил со всем пылом впечатлительного юноши. Страдая, что лучшие произведения «великого немца» находятся в забвении, он принял решение — вернуть к жизни «Страсти по Матфею».

Дабы воплотить это решение, Мендельсону пришлось преодолевать сопротивление берлинского музыкального сообщества и даже самого маэстро Цельтера. И все же, после двух лет упорной работы, Феликс Мендельсон достиг своей цели. 11 марта 1829 года он дирижировал «Страстями по Матфею».

ми», и исполнение имело огромный успех. Это выдающееся событие ознаменовало собой начало возрождения интереса к музыке Баха, и «баховский ренессанс» более чем на век стал определяющим фактором в развитии немецкой культуры. Благодаря тому же эпохальному концерту музыкальная публика заметила и высоко оценила дирижерский талант двадцатилетнего Мендельсона.

Но успех на «исполнительско-дирижерском» поприще не отвлек Мендельсона от его главного призвания — сочинения музыки. Чувствуя, что Берлин становится тесен для него и больше не дает ему новых впечатлений для его творчества, он уехал за границу. В апреле 1829 года он отправился в Англию, где и состоялись премьеры его Первой симфонии до минор и увертюры «Сон в летнюю ночь». Лондонцы приняли музыку Мендельсона более чем доброжелательно.

Спустя несколько недель композитор уже снова в пути — едет в Шот-



Вверху: Юный Мендельсон играет для Гете.

Внизу: Панорама Берлина. Гравюра первой половины XIX века.



Даты

Хронология жизни

- 1809** Родился 3 февраля в Гамбурге.
- 1811** Семья переезжает в Берлин.
- 1816** Мендельсоны переходят в протестантизм. Первые публичные выступления Феликса Мендельсона как пианиста.
- 1821** Встреча с 73-летним Гете. Поэт восхищен талантом мальчика.
- 1825** Посещает Париж.
- 1826** Пишет увертюру «Сон в летнюю ночь». Поступает в Берлинский университет.
- 1829** Дирижирует «Страстями по Матфею» Баха. Путешествует по Великобритании.



1830–32 Едет в Италию, Швейцарию. Зиму 1831—32 годов проводит в Париже.

1834 Переезжает в Лейпциг, становится капельмейстером оркестра Гевандхаус.

1837 Женится на Сесиль Жанрено, с которой познакомился на отдыхе во Франкфурте-на-Майне.

1843 Основывает в Лейпциге консерваторию и становится ее первым директором.

1847 4 ноября умирает в Лейпциге.

Собор в Дареме.
Акварель, написанная Мендельсоном во время его путешествия по Шотландии в 1829 году.

ландию, а затем на Гебриды. Дикий, суровый пейзаж этих мест вдохновил Мендельсона на создание лучших его произведений. Возвращаясь в Берлин, музыкант вновь ненадолго остановился в Лондоне и с изумлением обнаружил, что его популярность здесь стремительно возросла за то время, что он отсутствовал. С тех пор

Англия стала его второй, «духовной», родиной.

Пробыв некоторое время в Берлине, Мендельсон отправился в новое путешествие — на этот раз он решил навестить Италию. С октября 1830 года до лета 1831 года он посетил Венецию, Болонью, Флоренцию, Рим, Неаполь, Геную и Милан. Ласковая природа этой страны пришлась по душе композитору. Но больше, чем природа, его занимала, конечно же, культура Италии. Величественные фрески ее церквей, руины античных зданий, произведения итальянских композиторов — во всем этом Мендельсон находил новые источники вдохновения. Покинув Италию, он побывал в Швейцарии, а зиму 1831—32 годов провел в Париже. Конечным пунктом этого путешествия стала, разумеется, Англия, столь любимая композитором.

Вернуться в Берлин Мендельсона заставило известие о неожиданной смерти Целтера. Абрахам Мендельсон надеялся, что его сыну предложат занять освободившееся место директора Певческой академии, но этого не произошло. В 1833 году, однако, нашлась должность и для Мендельсона — он стал мюзикдиректором в Дюссельдорфе. Теперь в его обязанности входило проводить репетиции и концерты Музыкального и театрального общества. Правда, уже через несколько месяцев композитор оставил Дюссельдорф и возвратился в Берлин, где стал почетным членом Академии искусств.

В это время Мендельсон уже известен во всех немецких городах. От выгодных предложений нет отбоя. Кельн доверяет ему проведение музыкального фестиваля, Лейпциг предлагает университетскую кафедру. От этого заманчивого предложения музыкант, впрочем, отказался.



Выдающиеся произведения

Симфонии:

- Вторая симфония си-бемоль мажор
«Хвалебный гимн» соч. 52
- Третья симфония ля минор
«Шотландская» соч. 56
- Четвертая симфония ля мажор
«Итальянская» соч. 90
- Пятая симфония ре мажор
«Реформаторская» соч. 107

Увертюры:

- «Сон в летнюю ночь» соч. 21
- «Морская тишь и счастливое плавание» соч. 27
- «Гебриды» («Фингалова пещера») соч. 26
- «Прекрасная Мелузина» соч. 32
- «Рюи-Блаз» соч. 95

Концерты:

- Первый концерт для фортепиано с оркестром соль минор соч. 25
- Второй концерт для фортепиано с оркестром ре минор соч. 40
- Концерт для скрипки с оркестром соч. 64

Камерная музыка:

- Фортепианный квартет фа минор соч. 2
- Струнный октет ми-бемоль мажор соч. 20
- Три струнных квартета: ре мажор, ми минор, ми-бемоль мажор соч. 44
- Фортепианное трио до минор соч. 66
- Струнный квартет фа минор соч. 80
- Фортепианный секстет ре мажор соч. 110

Фортепианная музыка:

- Rondo capriccioso ми минор соч. 14
- Песни без слов соч. 19, 30, 38, 53, 62, 67, 85, 102
- Серьезные вариации ре минор соч. 54
- Шотландская фантазия фа-диез минор соч. 48
- Анданте с вариациями ми-бемоль мажор соч. 83
- Allegro brillante ля мажор соч. 92

Религиозная музыка:

- Оратория для солистов, хора и оркестра «Павел» соч. 36
- Оратория для солистов, хора и оркестра «Илия» соч. 70
- Оратория «Христос» (незаконченная)



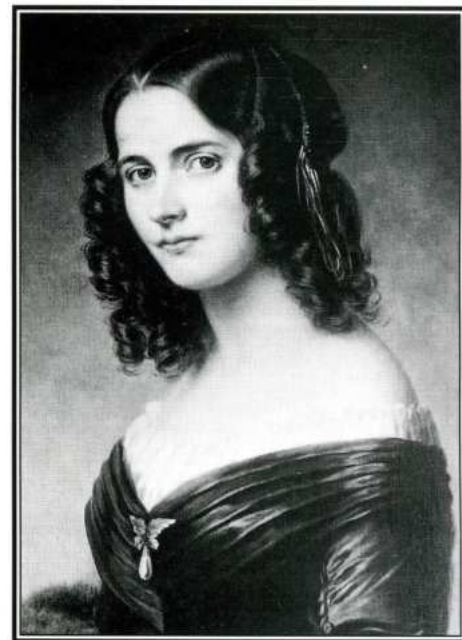
Вверху: Лейпциг в начале XIX века.

Внизу: Сесиль Жанрено, жена Феликса Мендельсона. Портрет 1840 года.

Зато с радостью согласился руководить знаменитым (лейпцигским же) оркестром Гевандхаус. Благодаря Мендельсону Лейпциг стал на некоторое время одним из важнейших центров музыкальной Европы. Оркестр, руководимый Мендельсоном, блистательно исполняет шедевры старых мастеров и произведения новых композиторов, а сам композитор много пишет, и его премьеры проходят с неизменным успехом. По его инициативе в Лейпциге установлен памятник Баху, открылась в 1843 году консерватория, которой суждено было оказать огромное влияние на музыкальную жизнь всей Германии. Здесь, в Лейпциге, прошли лучшие и плодотворнейшие годы Мендельсона, сюда он привез свою молодую жену — Сесиль Жанрено.

В мае 1847 года внезапно умирает любимая сестра Феликса Мендельсо-

на — Фанни. С ее смертью композитор почувствовал, что силы начинают оставлять и его самого. 4 ноября 1847 года он скончался.





Мендельсон ♦ Третья симфония ля минор соч. 56 «Шотландская»

ADAGIO

Chord diagrams: F_m, G⁷, F_m

First system of music (4/4 time):

Right hand notes: F (5), F (5), F (1), C (4), B (3), F (1), C (5), Ab (3), F (2), C (1)

Left hand notes: Ab (4), Ab (4), Ab (4), G (5), Ab (4), Ab (4)

Dynamic markings: *p*, *cresc.*

Chord diagrams: G⁷, D^{dim}

Second system of music (4/4 time):

Right hand notes: C (5), B (4), G (2), C (5), B (4), F (3), Ab (5), F (3), D (2), C (1), B (4), Ab (3), F (2), D (1)

Left hand notes: G (5), D (3), D (3)

Dynamic markings: *f*

Chord diagram: G⁷

Third system of music (4/4 time):

Right hand notes: F# (3), A (5), G (4), F# (3), G (4), D (1), E (3), F (4)

Left hand notes: B (5), D (3), G (1), B (2), D (1)

Dynamic markings: *dim.*, *p*

Сыграй сам

The image shows a musical score for the song "The Rose Tree". It consists of a guitar part and a piano accompaniment. The guitar part is written in treble clef with a key signature of one flat (B-flat major). The piano part is written in bass clef. The score is divided into three measures. Above the guitar staff are chord diagrams for G, C, F, E m, D m, and A7. The piano part includes fingerings and dynamics like *sfz* and *p*.

Guitar Chord Diagrams:

- G:** Open G, B, D strings; 3rd fret on E string.
- C:** Open C, E, G strings; 3rd fret on B string.
- F:** 1st fret on B string; 2nd fret on E string.
- E m:** Open E, G, B strings; 2nd fret on A string.
- D m:** Open D, F, A strings; 2nd fret on G string.
- A7:** Open A, C, E strings; 2nd fret on G string; 3rd fret on B string.

Measure 1: Guitar plays G, C, and E m chords. Piano part has notes D2, F4, E3, and G2 with fingerings 2, 4, 3, 1, 1, and C.

Measure 2: Guitar plays F, E m, and D m chords. Piano part has notes D1, E2, and F3 with fingerings 1, 2, 3, and a *sfz* dynamic.

Measure 3: Guitar plays A7, E m, and D m chords. Piano part has notes A5, G4, and A5 with fingerings 5, 4, 5, and a *p* dynamic.



Chord diagrams: G⁷, C, F, C, F

Musical notation: Treble and Bass clefs. Notes include D, F, E, E, A, G, C, D, E, F, F, B, C, F, G, A.

Handwritten notes: *cresc.*

Chord diagrams: A^{dim}, G, C, G

Musical notation: Treble and Bass clefs. Notes include Eb, D, C, B, A, G, F, E, C, D, Eb, A, B, G, C, D, Eb.

Handwritten notes: *f*, *p*, *cresc.*

Chord diagrams: A^{dim}, G, C, A, D^m, F

Musical notation: Treble and Bass clefs. Notes include Eb, D, C, B, A, G, F, E, C, D, Eb, A, B, G, C, D, Eb.

Handwritten notes: *f*, *p*



Chord diagrams: C, G⁷, C, F

Musical notation: Treble and Bass staves. Chord labels: C₃, E₅, D₄, C₃, C₃, A₁, B₂, C₁, F₅. Fingerings: 2 G, 1 G, 5 C.

Chord diagrams: C, G⁷, C, F

Musical notation: Treble and Bass staves. Chord labels: E₄, D₃, C₁, B₄, A₃, G₂, G₂, C₅, A₁, B₂, C₁, F₅. Fingerings: 5 C, 1 G, 5 C.

Chord diagrams: F_m, G⁷, C

Musical notation: Treble and Bass staves. Chord labels: E₄, D₃, C₁, B₄, A₃, G₂, G₂, C₅. Dynamics: *pp*. Fingerings: 5 C, 1 G, 1 G.



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Мендельсон был наделен исключительным чувством гармонии, богатым мелодическим воображением и способностью передавать в музыке тончайшие оттенки настроения.

1 Третья симфония ля минор «Шотландская» соч. 56

28 июля 1829 года Мендельсон приехал в Шотландию. Несколько дней провел он в пустынных и суровых горах, известных ему еще с детства по романам Вальтера Скотта. Именно здесь, как писал композитор позднее своей сестре Фанни, он задумал свою Третью симфонию. Первые ее такты «прозвучали» в его душе, когда он оказался в развали-

нах часовни, где несколько веков назад была коронована Мария Стюарт.

Но прошло более десяти лет, прежде чем Мендельсону удалось закончить это произведение. «Шотландская симфония» была издана только в 1842 году, к лондонской премьере, состоявшейся 13 июня. Премьера прошла блистательно. Композитор даже удостоился быть принятым

в Букингемском дворце королевой Викторией (ей-то Мендельсон и посвятил Третью симфонию) и принцем Альбертом.

Симфония начинается меланхолическим вступлением (*Andante con moto*). Оно переходит в более решительное *Allegro un poco agitato*, завершающееся оркестровым форте. Вторая тема первой части — грустное лирическое повествование, напоминающее поэтические и таинственные легенды о горных духах, которые рассказываются вечерами в шотландских деревнях.

Вторая часть — *Vivace non troppo* — запоминается темой у кларнета (прообразом ее, несомненно, является типичное звучание волынки).

Медленное *Adagio* (в «Шотландской» — третья часть, а не вторая, как это обычно бывает в симфонии) начинается коротким вступлением. В нем выделяются две темы. Одна — напевная и сентиментальная, другая, напротив, — мрачная, напоминающая траурный марш.

Финальное *Allegro vivacissimo*, в основе которого лежит мелодия стремительного народного танца, возвращает симфонии энергичный характер, утраченный ею, было, во второй и третьей частях. Сначала слушатель оказывается захваченным экспрессией ритма (первая тема у струнных), затем проводится новая музыкальная мысль, более лиричная (тема звучит у гобоя), а после опять возникает мотив быстрого подвижного танца.

Заключительная кода (*Allegro maestoso assai*) увенчивает симфонию еще одним «шотландским» мотивом, переводящим ее в мажорный лад.



Картина «Бард» кисти английского художника Джона Мартина весьма созвучна по настроению «Шотландской симфонии» Мендельсона.

2 Четвертая симфония ля мажор «Итальянская» соч. 90



Поначалу Мендельсон записывал впечатления от Италии (по которой он путешествовал с осени 1830 до лета 1831 года) в виде небольших музыкальных набросков. Лишь спустя несколько лет эти эскизы из «путевых дневников» облеклись симфонической формой. Из пяти написанных Мендельсоном симфоний именно «Итальянская» снискала наибольшую любовь современников и чаще других исполнялась.

В Четвертой симфонии пульсирует ощущение радости бытия. В ней сияет лазурное небо Италии, плещется теплое Средиземное море, высятся ве-

личественные руины античных сооружений и звенят радостные итальянские песни. Все это произвело невероятное впечатление на двадцатилетнего юношу, прибывшего с «холодного севера».

В первой части *Allegro vivace* звучит знаменитая главная тема «Итальянской», определяющая стремительный, живой и одновременно сентиментальный характер всей симфонии.

Главную тему второй части композитор, вероятнее всего, позаимствовал у чешских паломников, песнь которых он услышал на площади св. Петра в Риме. Эта мелодия, исполненная ли-

Акварель «Дорога в Посиллипо», написанная Джачинто Джиганте, дает яркий образ «деревенской» Италии.

ризма и печали, быстро уступает место грациозной, стилизованной под менуэт третьей части (*Con moto moderato*), украшенной звучанием духовых.

Произведение заканчивается знаменитым *Saltarello-Presto*, основанным на традиционном неаполитанском танце. Публика верно услышала в Четвертой симфонии гимн Италии, в дар которой Мендельсон принес и ослепительный блеск оркестровки, и совершенство композиторской техники.



РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

В своем творчестве Мендельсон «сплавил» классическую строгость формы, возвышенный дух романтизма и традиции немецкой народной музыки.

Скрипичный концерт ми минор соч. 64

Этот концерт, написанный в 1844 году, — одно из последних и самых зрелых инструментальных произведений Феликса Мендельсона. Композитор достиг здесь той высокой драматичности, которая позволяет говорить о его связи с бетховенскими симфоническими традициями. Вместе с тем концерт насыщен духом романтизма — от первой до последней ноты. В нем сосредоточились характернейшие черты творчества

Мендельсона — лиричность, песенность, изящество, чувство красоты и гармоничности окружающего мира. Тонкий и выразительный музыкальный колорит сочетается здесь со строгостью формы.

Появление концерта стало настоящим событием в музыкальной жизни Европы. Сейчас нам кажется, что первая половина XIX века ознаменовалась расцветом всяческих искусств — и, в частности,

музыки. Однако у современников было совсем другое ощущение. Шуман, например, с горькой язвительностью замечал, что многие преуспевающие композиторы заняты тем, что сочиняют виртуозные пассажи, а затем уже думают — чем бы заполнить пространство между ними. На этом скорбном фоне скрипичный концерт Мендельсона выделялся исключительной серьезностью чувства и «обоснованной» виртуозностью.

Увертюры и «Песни без слов»

Увертюры занимают особенное место в творчестве Мендельсона. Строго говоря, нельзя называть композитора создателем самостоятельного увертюрного жанра. Уже до него и Бетховен, и Шуберт писали увертюры, не связанные ни с оперой, ни с какой-либо другой сценической постановкой. Но утвердил этот жанр именно Мендельсон. Его увертюры затмили собой увертюры предшественников и проторили путь следующим поколениям композиторов (в русской музыке непревзойденным мастером увертюры считается П. И. Чайковский, очень высоко ценивший Мендельсона).

Свою первую увертюру («Сон в летнюю ночь») Мендельсон создал еще в юности. А наиболее знаменитыми его произведениями в этом жанре являются «Гебриды» и «Морская тишь и счастливое плавание». «Гебриды» (подзаголовок — «Фингалова



«Бой Фингала с духом Лоды»
работы Асмуса Карстенса.



пещера») композитор задумал в 1829 году, во время путешествия по Великобритании. На создание увертюры Мендельсона вдохновила легенда о мифическом царе Фингале, жившем на Гебридах. Премьера произведения, впрочем, состоялась лишь 14 мая 1832 года (композитор, по своему обыкновению, долго и тщательно перерабатывал те первые такты темы, что пришли ему на ум во время посещения Гебрид).

Увертюру «Морская тишь и счастливое плавание» Мендельсон написал в 1828 году под влиянием произведений Гете, своего духовного наставника и друга. В ней отчетливо выразилась склонность композитора к романтизации природы. В 1832 году Мендельсон внес в увертюру некоторые поправки и спустя год издал ее с посвящением прусскому принцу.

Замечательно самобытны не только симфонические произведения Мендельсона (к ним относятся и увертюры), но и его фортепианные пьесы. Восемь тетрадей «Песен без слов» (в каждой тетради — шесть пьес) — настоящий клад для пианиста. Ценнейшее в них — все та же целомудренность, та, как сказал Чайковский о музыке Мендельсона, «безукоризненная чистота стиля», которая характерна для крупных вещей композитора. Пожалуй, «Песни без слов» были для Мендельсона тем же, чем для Шуберта были его песни «со словами», — жанром, где он чувствовал себя наиболее свободно и раскованно.

Нет, он не был первооткрывателем в области «домашней» фортепианной пьесы. Многие коллеги Мендельсона писали подобные пьесы, и нельзя сказать, что этот жанр «прозябал». Словом, повторяется история с увертюрами: Мендельсон «подхватил» то, что делали его предшественники, но подхватил совершенно по-своему. То, что раньше было, по большому счету, музыкой для «поигрывания» на рояле в часы отдохновения, волшебным образом стало Музыкой.

Шуман говорил, что, слушая произведения Мендельсона, «всякую ступаешь

по твердой почве, по цветущей немецкой земле». Эти слова в полной мере можно отнести к «Песням без слов». Они насыщены зримыми, осязаемыми образами (здесь и жужжание прялки, и пенье охотничьего рожка, и колыбельная), способными дать сердцу неизмеримо больше, чем пустое «виртуозничанье», от которого

порядком устали современники Мендельсона.

К «Песням без слов» композитор обращался на протяжении всей жизни. Первые из них он написал еще в конце 1820-х годов, а последние — в 1845 году, всего лишь за два года до смерти.



«Летний день в порту» Отто Кляйнеха замечательно иллюстрирует увертюру «Морская тишь и счастливое плавание».

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

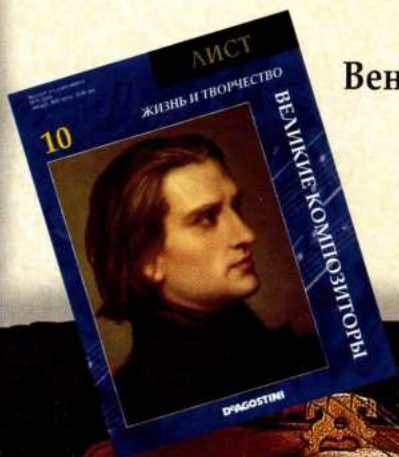
В следующем выпуске

ЛИСТ

CD

Второй фортепианный концерт
ля мажор

Венгерские рапсодии
№№1, 3, 6



**ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ**
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

