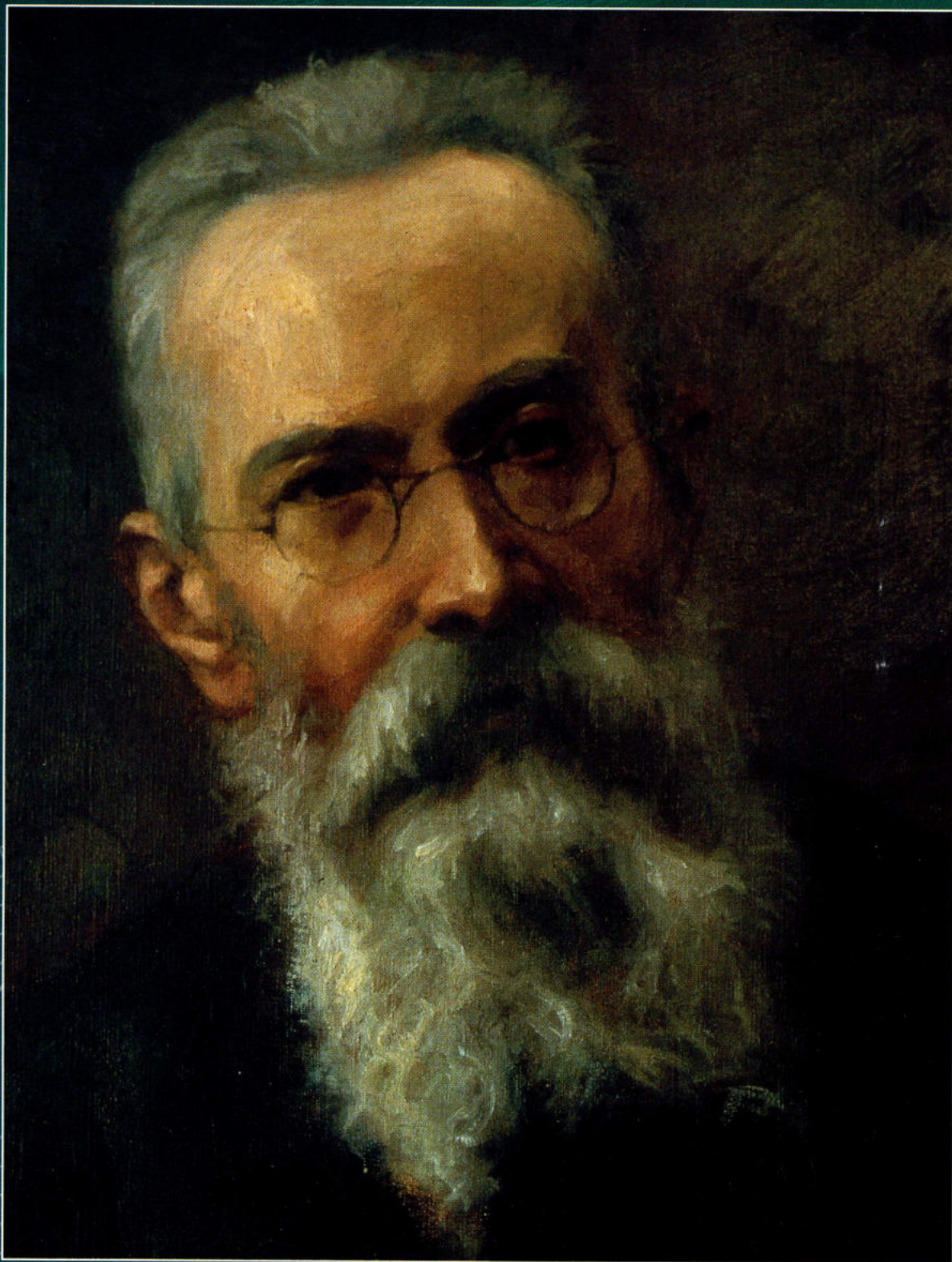

Выходит
раз в две недели
№11/2006
149 руб., 650 тенге,
19,90 грн

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

11

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция

«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №11, 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 ООО «Де Агостини»

ISBN 0-7489-3499-5 (серия)

ISBN 0-7489-8957-9

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:

ШУМАН

Увертюра «Манфред» соч. 115

Карнавал соч. 9

Детские сцены соч. 15

Арабеска до мажор соч. 18

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

МОРЕ И МУЗЫКА

История русской музыки знает немало блестящих дилетантов. Среди них — химик Бородин, специалист в области фортификации Цезарь Кюи и, конечно же, морской офицер Римский-Корсаков.

Николай Андреевич Римский-Корсаков родился 6 (18) марта 1844 года в Тихвине Новгородской губернии. К музыке его влекло с самого детства. Но не меньше манило его море. Одинаково жадно слушал он пение матери и рассказы старшего брата, морского офицера. В шесть лет Ника (так звали мальчика родные) стал заниматься музыкой, а в двенадцать отец привез его в Петербург и определил в Морской корпус. Две дороги лежало перед будущим композитором, и каждая из них была мила его сердцу. Вторая, быть может, (в двенадцать-то лет) казалась даже милее первой.

В Морском корпусе Николай учился прилежно и ровно. Но — муштра. Но — «законы товарищества», одинаковые во всех «казенных учебных заведениях». Все это было дико для него. Нельзя, однако, сказать, что юноша был заперт в четырех казарменных стенах. Он продолжал учиться игре на фортепиано — сначала у виолончелиста Александринского театра Улиха (занятия с ним сводились, главным образом, к игре в четыре руки), а в 1859 году Римский-Корсаков начинает брать уроки у известного пианиста Ф. А. Канилле.

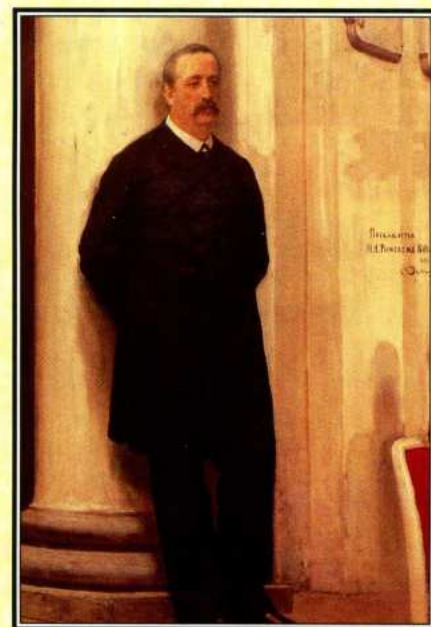
Н. А. Римский-Корсаков.
Фотография 1876 года.

Удивленный и восхищенный способностями своего «моряка», Канилле в 1861 году приводит его к М. А. Балакиреву, сразу же увидевшему в робком молодом человеке большой талант. Так Римский-Корсаков стал членом «Балакиревского кружка», известного более как «Могучая кучка», куда входили Даргомыжский, Мусоргский, Кюи и — несколько позже — Бородин. По «благословению» и под руководством Балакирева начинающий композитор приступил к созданию своей Первой симфонии. Начало работы над нею совпало с окончанием Морского корпуса. Римский-Корсаков получил офицерское звание и должен был отправиться в дальнейшее плавание на клипере «Алмаз». Плавание продлилось три года (1862—65). Путешествуя по белому свету, новоявленный офицер не отрывался от «Могучей кучки», поддерживал переписку с Балакиревым.

Правда, писать музыку в «каютных» условиях было не так-то легко, на «Алмазе» не было рояля. Всякий раз, когда корабль заходил в порт, композитор опрометью бросался на берег в поисках ресторана, где можно было бы посидеть — нет, не за бокалом вина — за инструментом.

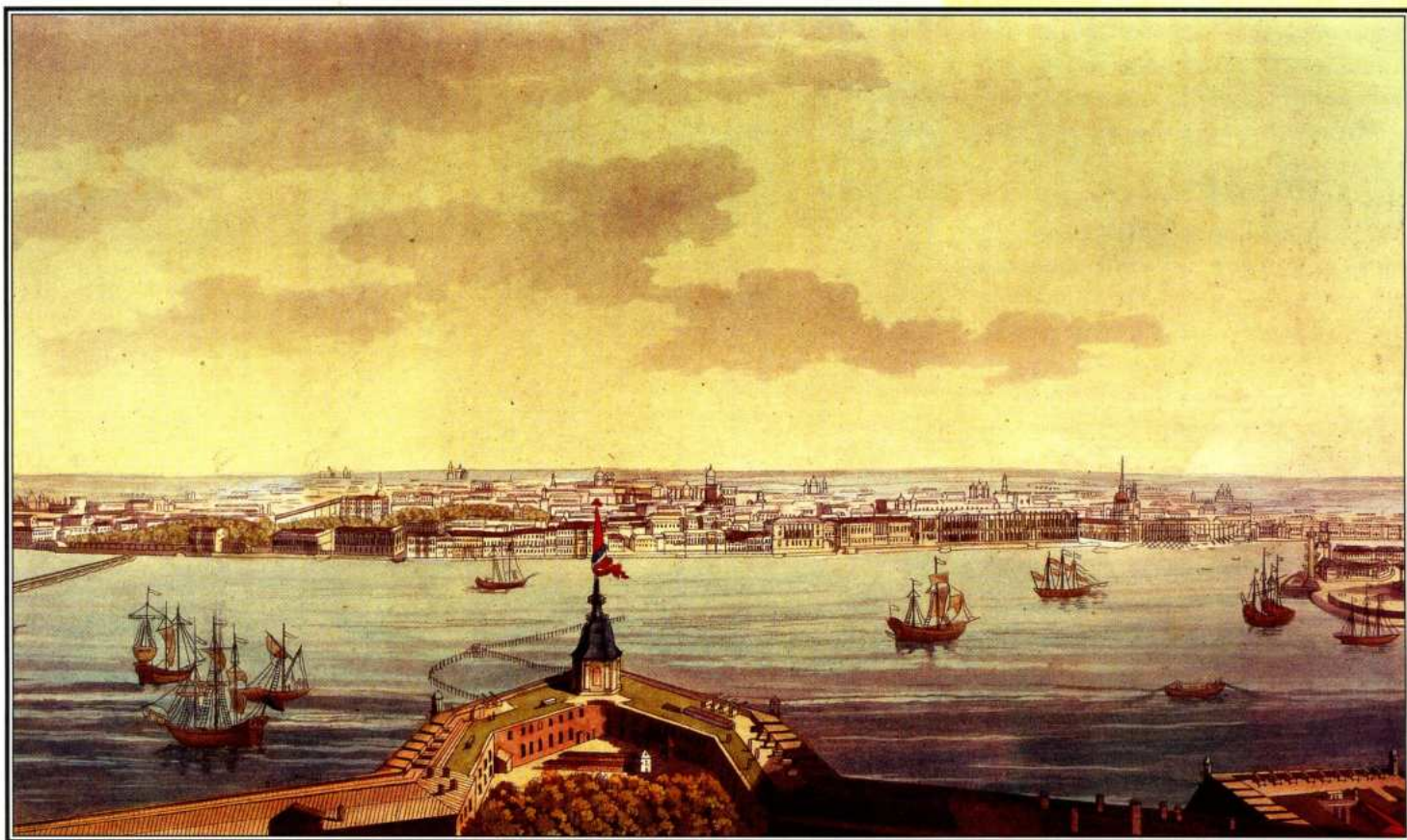
В декабре 1865 года Римский-Корсаков вернулся на родину и наконец-то закончил свою Первую симфонию. Первое ее исполнение прошло с большим успехом, и этот успех помог Римскому-Корсакову «решить» свою жизнь: отныне, понял он, она будет связана не с морем, но с музыкой. В 1867 году композитор создал симфоническую музыкальную картину «Садко», а еще через год — Вторую симфонию «Антар», позже названную «симфонической сюитой».

В 1871 году Римский-Корсаков стал профессором Петербургской консерватории — не имея при этом ника-

Вверху: Портрет композитора А. П. Бородина кисти И. Е. Репина

Внизу: Порт в Петербурге. Гравюра XIX века.

Даты

Хронология жизни

- 1844** Родился 6 (18) марта в Тихвине Новгородской губернии.
- 1856** Поступает в петербургский Морской корпус.
- 1861** Знакомится с М. А. Балакиревым, становится активным членом «Балакиревского кружка» (более известного как «Могучая кучка»).
- 1862** Отправляется в плавание на клипере «Алмаз».
- 1865** Возвращается на родину, заканчивает свою Первую симфонию.
- 1871** Становится профессором Петербургской консерватории.
- 1872** Женится на пианистке Надежде Николаевне Пургольд.
- 1873** Премьера «Псковитянки» — первой оперы Римского-Корсакова.
- 1874** Становится директором Бесплатной музыкальной школы. Впервые выступает как дирижер.
- 1877** Выходит сборник «Сто русских народных песен», составленный композитором.
- 1882** Возглавляет «Беляевский кружок»
- 1883** Становится помощником управляющего Придворной певческой капеллы.
- 1889** Дирижирует концертами русской музыки на Всемирной выставке в Париже.
- 1905** Уходит из консерватории и вновь возвращается к преподаванию лишь после смены руководства.
- 1908** 8 (21) июня умирает в Любенске, в своей усадьбе.

ких документов о музыкальном образовании. Приступив к работе, он понял, насколько глубоко провалы в его музыкальных познаниях.. И если для молодого композитора это было прощительно, то для преподавателя — недопустимо. Бывший морской офицер, а ныне профессор консерватории «засел за классиков». Балакиревцы посчитали это «предательством», отходом от сформулированных критиком В. В. Стасовым принципов «народности» и «национального направления в русской музыке», на которых стояла «Могучая кучка». Римский-Корсаков на глазах «кучкистов» становился «академиком» — то есть одним из тех, против кого они всегда боролись. Композитору пришлось выслушать от них самые мрачные пророчества относительно своей творческой будущности. Оправдаются они или нет? Время покажет. А пока куда больше, чем разногласия с коллегами, занимают его вопросы совсем другого характера. В 1872 году он женится на пианистке Надежде Николаевне Пургольд. С нею его уже несколько лет связывала нежнейшая дружба.

Год спустя Римский-Корсаков окончательно оставил флотскую службу, но, не желая потерять столь ценную для него возможность путешествовать, стал инспектором духовых оркестров Морского ведомства. Дел много. В январе 1873 года состоялась премьера оперы «Псковитянка», в 1874 году — дирижерский дебют композитора. В том же году Римский-Корсаков сменил Балакирева на посту директора Бесплатной музыкальной школы. В 1877 году выходит составленный Римским-Корсаковым сборник «Сто русских народных песен», в 1882 году композитор гармонизирует русские песни, собранные Т. И. Филипповым, и выпускает еще один сборник — «Сорок народных песен». Так ли уж были пра-

вы «балакиревцы», обвинявшие своего товарища в измене, уходе в академизм?

Интерес к народной песенной традиции, к фольклору — определяющий мотив творчества Римского-Корсакова. Сам он говорил так: «Мой род — это сказка, былина, и непременно русские». С 1872 по 1907 год он написал более десяти опер на литературно-фольклорные сюжеты. «Снегурочка» по пьесе Островского, «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством» по произведениям Гоголя,

Портрет Н. Н. Пургольд, выполненный Францем Винтергальтером.

пушкинские «Золотой Петушок» и «Сказка о царе Салтане» — далеко не полный «реестр» сказочно-фольклорных опер Римского-Корсакова.

В 1881 году умер Мусоргский, еще через несколько лет не стало Бородина. Римский-Корсаков берет за почти непосильную задачу — завершение их незаконченных произведений. С нею он справился блестяще. С 1882 года композитор возглавляет так называемый «Беляевский кружок», основанный меценатом-лесопромышленником Беляевым, в

Выдающиеся произведения

Оперы:

Псковитянка
Садко
Сказка о царе Салтане
Золотой петушок
Снегурочка
Кашей Бессмертный
Сказание о невидимом граде Китеже
и деде Февронии
Царская невеста
Ночь перед Рождеством

Оркестровые произведения:

Первая симфония ми-бемоль минор
соч. 1
Вторая симфония соч. 9 «Антар»
Симфоническая сюита
«Шехерезада» соч. 35
Симфониетта на русские темы
соч. 31
Испанское каприччио соч. 34
Увертюра «Светлый праздник»
(Воскресная увертюра) соч. 36

Камерная музыка:

Секстет ля мажор
Квартет фа мажор соч. 12
Серенада для виолончели и
фортепиано

1883 году становится помощником управляющего Придворной певческой капеллы. Казалось бы, интенсивная общественная и дирижерская деятельность (в 1889 году, например, он дирижирует концертами на Всемирной выставке в Париже), преподавание и работа над сочинениями умерших «кучкистов» не могли оставить композитору сил и времени для собственного творчества. В самом деле, 1880-е годы — не самый плодотворный период в его жизни. Но именно тогда созданы блестящее «Испанское каприччио» и сюита «Шехерезада» (произведения, доказавшие некоторым критикам, что «русопядность» Римского-Корсакова — миф, выдуманный ими самими).

Тяжелым стал для композитора 1905 год. После 9 января Петербургская консерватория бурлила. Студенты требовали отчисления одного из

вольнослушателей, солдата полковой музыкальной команды, хвалившегося участием в разгоне рабочей демонстрации. Дирекция отказывала. Римский-Корсаков поддержал требования своих учеников и был уволен. Вслед за ним в знак протеста из консерватории ушли Лядов, Глазунов и другие профессора. Впрочем, «нет худа без добра». Освобождение от профессорских обязанностей дало возможность Римскому-Корсакову закончить «Летопись моей музыкальной жизни». Эту книгу он писал, чувствуя, что жить ему осталось не так уж долго, что сроки близятся. В марте 1908 года Римский-Корсаков попал в больницу с тяжелым приступом астмы. Через несколько недель он выписался, а 8 (21) июня умер в Любенске, в своей усадьбе, о которой он так долго мечтал и которую смог купить лишь за несколько месяцев до смерти.

В 1889 году Римский-Корсаков дирижировал концертами русской музыки на Всемирной выставке в Париже.

Такой увидел Всемирную выставку художник Жан Боро.

Римский-Корсаков ❖ Шехерезада соч. 35

ТЕМА

G

mf

B₂ C₃ D₄ E₅ D₄ B₃ A₂ G₁ B₃ B₂ C₃

5 G 1 D 5 G 1 D

G C_m 3fr. E_m A C_m 3fr.

D₄ E₅ D₄ E₅ D₄ C₃ B₂ C₃ B₂ A₁ G₃ B₅ E₁ E₁ G₃ A₄ B₅ A₄ G₃ F₂ G₃

5 G 2 D# 5 G 1 E 1 E 2 D#

E_m A_m C_m 3fr. G

E₁ G₃ F₂ E₁ F₂ G₃ A₄ G₃ F₂ G₃ E₁ G₃

5 G 1 E 5 G 2 D# 1 D 5 G

Сыграй сам

Chord diagrams: D, C, D

Staff 1 (Treble):

- Measure 1: A4, B5, A4, F#3, E2, D1
- Measure 2: E2, E1, G3
- Measure 3: A4, B5, A4, B5, A4, G3, F#2, G3, F#2, E1, D2

Staff 2 (Bass):

- Measure 1: 5 C
- Measure 2: 5 C
- Measure 3: 5 C

Chord diagrams: C, B, Am⁷(5^b), Em, Gm, D

Staff 1 (Treble):

- Measure 1: E1, F#2, G3
- Measure 2: A4, B5, A4, G3, F#2, G3
- Measure 3: E1, F#3, D1, D1, E5, D4

Staff 2 (Bass):

- Measure 1: 5 C, 1 C
- Measure 2: 2 B, 3 A
- Measure 3: 1 G, 2 F#

Chord diagrams: Fm⁶, C, Cm, G

Staff 1 (Treble):

- Measure 1: C3, B2, D4, C3, D5, C4
- Measure 2: B3, A#2, C4, B3, B1, D2

Staff 2 (Bass):

- Measure 1: 1 F, 2 E
- Measure 2: 3 Eb, 4 D

Chord diagrams: **C_m** 3fr., **G**, **F^{dim}**, **A_m**, **C_m** 3fr.

Staff 1 (Treble): Eb 3, F# 4, G 5, F 4, Eb 3, F 4, Eb 3, D 2 | D 2, C 1, B 3 | A 2, B 3, C 4, B 3, A 2, G 1

Staff 2 (Bass): 5 C | 4 D, 2 F | 1 E, 2 Eb

Chord diagrams: **G**, **B_b**, **G**, **B_b**

Staff 1 (Treble): 1. G 1, B_b 1, C 2 | 2. G 2 | D 3, C# 2, D 3, F 5, Eb 4 | D 3, C# 2, D 3, B_b 1, C 2

Staff 2 (Bass): 1 D, 5 G | 1 D, 5 G | 5 B_b, 3 D | 5 B_b, 3 D

mp

Chord diagram: **B_b**

Staff 1 (Treble): D 3, C# 2, D 3, F 5, Eb 4 | D 3, C# 2, D 3, C 2, B 1

Staff 2 (Bass): 5 B_b, 3 D | 5 B_b, 1 F

Сыграй сам

Chord diagrams for Cm (3fr.) and D⁷.

First system of music (measures 1-3):

- Measure 1: Cm (3fr.), D⁷. Fingering: C 3, D 4, C 3, Bb 2, A 1.
- Measure 2: Gm (3fr.), Cm (3fr.). Fingering: Bb 3, C 4, Bb 3, A 2, G 1.
- Measure 3: Cm (3fr.), D⁷. Fingering: A 2, C 4, Bb 3, A 2, Bb 3.

Bass line notes: Eb, F#, G, Bb, C, D.

Chord diagrams for Gm (3fr.) and D⁷.

Second system of music (measures 4-6):

- Measure 4: Gm (3fr.). Fingering: G 1, A 1, Bb 2.
- Measure 5: D⁷. Fingering: C 3, B 2, C 3, Eb 5, D 4.
- Measure 6: D⁷. Fingering: C 3, B 2, C 3, Bb 2, A 1.

Bass line notes: G, G, D, D, D, D.

Chord diagrams for C^{#dim} (3fr.) and D.

Third system of music (measures 7-8):

- Measure 7: C^{#dim} (3fr.). Fingering: Bb 3, C 4, Bb 3, A 2, G 1.
- Measure 8: D. Fingering: A 2.

Bass line notes: D, D, D.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Талант Римского-Корсакова — очень русский, словно бы нечаянно выросший из скупой новгородской земли. Но, бесконечно любя свое, родное, композитор сумел полюбить и своеобразие других культур.

1–2 Две увертюры

Увертюра «Светлый праздник» родилась из желания Римского-Корсакова показать, как говорил он сам, переход от сумеречного, таинственного вечера Великой субботы к радостному, звенящему утру Светлого Христова Воскресения. В работе над увертюрой композитор использовал церковные песнопения, звучащие в храме во время пасхальной заутрени и литургии. В первой части, *Lento mistico*, завершающейся коротким *Andante lugubre*, зримо представлено трепетное ожидание верующих, стоящих с зажженными свечами. В церкви полутемно. Наступает тишина. И вот в полночь — сначала едва слышно — из-за закрытых царских врат доносится пение: «Воскресение Твое, Христе Спа-

Картина Т. Неффа, «Девушки в национальных костюмах» (Петербург, Эрмитаж).

Голоса из хора

Музыка в большей связи
с нравственными поступками
человека,
нежели
обыкновенно думают. ♪

В. Ф. Одоевский

се...» Пение становится все громче, врата открываются, и крестный ход идет через храм, обходит вокруг церкви и останавливается в дверях... И начинается вторая часть увертюры, *Allegro agitato*, ликующая, как самый пасхальный тропарь, многократно повторяемый в эту ночь, — «Христос воскрес из мертвых...», как счастливая весть: «Христос воскрес!», как радостный ответ на нее: «Воистину воскрес!»

Вторая увертюра, представленная на диске, — это вступление к «Золотому петушку», последней, написанной в 1907 году, опере Римского-Корсакова (композитор умер, так и не увидев ее постановки). В увертюре звучат все главные темы оперы, характеризующие всех ее персонажей. Здесь есть и задорная тема петушка, и восточная, медоточиво-коварная тема Шемаханской царицы, и темы царя Додона и звездочета.

3 Сказка о царе Салтане

Написанная в 1900 году «Сказка о царе Салтане» — это, наверное, самая «симфоническая» из опер Римского-Корсакова. Она содержит столько самобытных, «богатых» мелодий, интерлюдий, диалогов между инструментами, что некоторые оркестровые фрагменты оперы были почти сразу же объединены в самостоятельную оркестровую сюиту, которая с успехом исполняется по сей день.

Во Вступлении к первому действию в оркестре звучат темы трех сестриц, прячущих под окном. Оркестр словно «рассказывает» за каждую из девиц ее (известный каждому с детства) монолог, начинающийся словами: «Кабы я была царица...»

Во Вступлении ко второму действию описывается «одиссея» несчастной царицы и ее сына, заточенных в бочку и брошенных в море. Никто, кроме Римского-Корсакова, любившего «свобод-

ную стихию» страстной (и в то же время «профессиональной») любовью, не смог бы здесь так передать шум набегающих волн и рокот приближающейся бури.

Вступление к третьему действию — прибытие царя на остров Буян, где чудесным образом спаслись его жена и сын. Вслед за торжественной темой встречи звучит проникновенная и нежная тема любви царевича Гвидона к прекрасной царевне Лебеди.

4 Испанское каприччио соч. 34

«Испания»
кисти Ф. Бореса
(Прага,
Национальный
музей).

В 1887 году Римский-Корсаков увлеченно писал «Фантазию на испанские темы» для скрипки с оркестром. Верный своему, всегда основательному, подходу к работе, он внимательно изучал испанскую музыку с ее стремительными мелодиями и странными, завораживающими ритмами, собирая материал для своего будущего произведения. Которое так никогда и не было написано. Вместо предполагаемых «Фантазий на испанские темы» на свет появилось «Испанское каприччио».

Премьера состоялась в Петербурге 31 октября 1887 года. Дирижировал сюитой (а по жанру «Испанское каприччио» — именно симфоническая сюита) сам автор. В 1889 году Римский-Корсаков включил «Каприччио» в программу своих дирижерских выступлений на Всемирной выставке в Париже.

Сюита отсылает нас к двум испанским произведениям М. И. Глинки — «Арагонской хоте» и «Летней ночи в Мадриде». Римский-Корсаков, в сущности, и не скрывал, что опирался на глинковскую «испанскую традицию». Состоящее из пяти частей «Испанское каприччио» — замечательный образец чистоты стиля и прозрачности оркестровой фактуры. Особенно хороша здесь часть под названием «Песнь цыганки», где главная роль отведена скрипке — чувственной и неуловимо-тревожной.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Римский-Корсаков мог создавать самую разную «музыкальную ткань» — от мерцающих восточных шелков и парчи до волшебных, переливающихся всеми красками моря одеяний морской царевны.

Шехерезада соч. 35

«Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но султанша Шехерезада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в течение 1001 ночи. Султан, снедаемый любопытством, каждый день откладывал казнь жены и, в конце концов, отказался от своей кровавой клятвы. Много чудес рассказала ему Шехерезада». Таким текстом Римский-Корсаков предварил партитуру симфонической сюиты «Шехерезада» соч. 35, написанной летом 1888 года под впечатлением от знаменитого сборника арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

Каждая из четырех частей сюиты имеет программное название. Сам композитор, однако, предостерегал слушателей от того, чтобы его «Шехерезаду» воспринимали исключительно как музыкальную иллюстрацию к сказкам, рассказанным прекрасной султаншей. Он писал: «Напрасно ищут в сюите моей лейтмотивов, крепко связанных с одними и теми же поэтическими идеями. Я имел в виду дать четырехчастную оркестровую сюиту, тесно сплоченную общностью

тем и мотивов, но являющую собой как бы калейдоскоп сказочных образов и рисунков восточного характера».

Этот «калейдоскоп сказочных образов и рисунков восточного характера» связан в единое целое голосом рассказчицы, Шехерезады. Тему Шехерезады Римский-Корсаков доверил, как легко можно догадаться, скрипке.

Впервые сюита прозвучала в 1889 году в Петербурге и тотчас же покори-

ла сердца слушателей. Уже довольно скоро «Шехерезада» стала исполняться не только как сюита, но и как одноактный балет. Эскизы костюмов к нему сделал Леон Бакст. А в 1911 году В. А. Серов, увидев «Шехерезаду» в программе второго Русского балетного сезона Сергея Дягилева в Париже, был так восхищен красочной необычностью музыки и действия, что создал для балета огромный (12 на 12 метров) занавес.

Эскиз костюма к балету «Шехерезада», выполненный Леоном Бакстом в 1910 году.

Садко

Волшебная опера «Садко», написанная Римским-Корсаковым в 1897 году, стала продолжением созданной тридцатью годами ранее его музыкальной картины «Садко». Тогда тема не «выпелась» до конца и теперь требовала «довоплощения». Сюжет пяти картин оперы вкратце таков. В богатых хоромах идет веселый пир. Гусляры славят богатых купцов и заморских гостей. Лишь один новгородский гусляр Садко кручинится — не хочет он петь купцам, не желает славить их богатство. Если бы имел Садко золотую казну, то сам бы купил товару да отправился синя моря искать. Оскорби-

лись купцы, прогнали Садко. Вышел он на берег Ильмень-озера, сел на камень, призадумался. Всколыхнулась вода в озере, и видит гусляр — плывут к берегу белые лебеди. Глядь: то не лебеди, а красны девицы, дочери царя морского. А краше всех — меньшая дочь, Волхова. Залюбовался Садко на нее, чуть не позабыл жену свою молодую, Любаву Буслаевну. Помогла Волхова Садко выловить из Ильмень-озера трех волшебных рыб, обернувшихся слитками золота. Накупил Садко красного товару, снарядил корабли и, проотившись с женой, отплыл в дальние

края. Долго странствовал он. Вот уж двенадцать лет прошло. Прогневался на Садко морской царь — почему долго дани не было. И пришлось гусляру идти на дно морское. Встретил его царь, решил женить на дочери своей Волхове. Свадебный пир затеял, от которого буря по всему морю-окияну разыгралась. Да только вдруг откуда ни возьмись появился старчище могуч богатырь. Приказал он царю морскому отпустить Садко и Волхову на землю. Так стала Волхова речкой близ Новгорода, а гусляр возвратился к жене своей, Любаве Буслаевне.

Лирический пейзаж
И. Левитана
«После дождя»
(Москва,
Государственная
Третьяковская
галерея).

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

ШУМАН

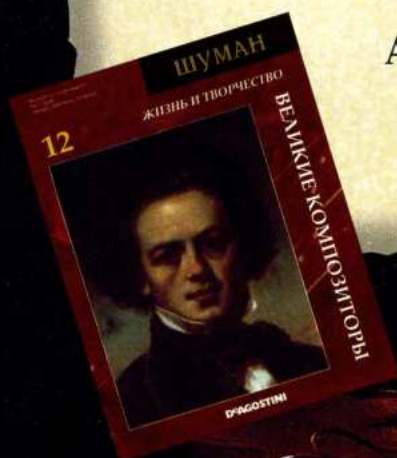
CD

Увертюра «Манфред» соч. 115

Карнавал соч. 9

Детские сцены соч. 15

Арабеска до мажор соч. 18

ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

