

Выходит раз в две недели
Рекомендуемая цена
149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

МЕНДЕЛЬСОН

27

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция «ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №27

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

© 2007 ООО «Де Агостини»

ISBN 0-7489-3499-5 (серия)

ISBN 5-9774-0096-9

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:

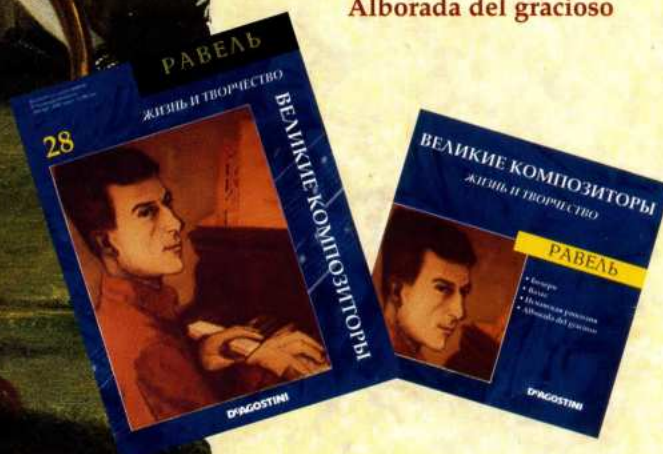
РАВЕЛЬ

Болеро

Вальс

Испанская рапсодия

Alborada del gracioso

МЕНДЕЛЬСОН

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

Чтобы познакомиться с великими музыкантами и их творчеством, юный Мендельсон три года путешествовал по Европе.

Англия, Швейцария, Италия и Франция произвели на него самое сильное впечатление и оставили неизгладимый след в его музыке.

С лава настигла Феликса Мендельсона, когда ему было лишь семнадцать лет, и легла непосильным грузом на его плечи. Усиленное внимание публики, слишком твердые надежды учителей и слишком ранняя гордость родителей, — композитору было тяжело перенести все это. Будучи юношей образованным и талантливым, но роб-

ким, впечатлительным, постоянно сомневающимся в своих силах, он почти сломался под «шквалом» неожиданных (и, как ему казалось, не вполне заслуженных) оваций. Вдохновение стало покидать его. После шумного успеха увертюры «Сон в летнюю ночь» он растерялся и долгое время не мог представить слушателям ничего столь же запоминающегося.

Масла в огонь подлило «второе открытие» музыки Баха. Весной 1829 года Мендельсон дирижировал «Страстями по Матфею». Эта премьера прошла весьма успешно, однако после нее в Мендельсоне предпочитали

Берлин в XIX веке. Феликс Мендельсон не был уроженцем этого города, его семья переехала сюда лишь в 1811 году.

видеть более дирижера, чем композитора.

Последнее обстоятельство окончательно подкосило мнительного молодого человека, и, следуя доброму совету своего учителя, Карла Фридриха Цельтера, он решил отправиться за границу. Цельтер совершенно верно рассудил, что эта поездка развлечет его ученика и, кроме того, доставит ему новые впечатления для его творчества. Ничего против этой поездки не имела и семья. Оставалось только решить, какой из двух «музыкальных» полюсов Европы следует выбрать: южный, «классицистский», представленный Италией и Веной, или же северный, «романтический» (Париж и Лондон). Мендельсон выбрал север.

Рассчитывая на поддержку верных друзей в Лондоне, 20 апреля 1829 года композитор сел в Гамбурге на корабль, отплывавший в Англию. «Это страшно! Это безумие! Я чувствую себя потерянным! Лондон — это самое огромное и самое сложное чудо-

Гостиная Феликса Мендельсона на акварели его жены (Городская библиотека, Берлин).

вище на свете!» — писал он родным сразу по прибытии в английскую столицу. Но уже вскоре Мендельсон акклиматизировался, и страхи его рассеялись. Удивительно, но в чопорных английских гостиных он пришелся как нельзя более ко двору. Блестящая образованность делала его остроумным собеседником, а талант пианиста-импровизатора — звездой на всех званых вечерах.

Но главное: в Лондоне композитору довелось услышать прекрасное исполнение своей Первой симфонии и «Сна в летнюю ночь». После этого лед в его душе растаял совершенно, и он полюбил Англию с той же страстью, с какой она полюбила его.

В конце июля 1829 года Мендельсон посетил Шотландию и Гебриды. Во время этой поездки он начал создавать увертюру си минор «Фингалова

Даты

Хронология жизни

- 1809** Родился 3 февраля в Гамбурге.
- 1811** Вместе с семьей переезжает в Берлин.
- 1816** Семья Мендельсонов переходит в протестантизм. Первые публичные выступления Феликса как пианиста.
- 1821** Встречается с Гете. Поэт восхищен талантом мальчика.
- 1825** Посещает Париж.
- 1826** Пишет увертюру «Сон в летнюю ночь», поступает в Берлинский университет.
- 1829** Дирижирует «Страстями по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Путешествует по Великобритании.
- 1831–32** Путешествует по Италии и Швейцарии. Зимой 1831–32 годов проводит в Париже.
- 1834** Переезжает в Лейпциг, вступает в должность капельмейстера оркестра Гевандхауз.
- 1837** Знакомится во Франкфурте-на-Майне с Сесиль Жанрено. Женится на ней.
- 1843** Основывает в Лейпциге консерваторию и становится ее директором.
- 1847** Умирает в Лейпциге 7 ноября.

● В письме от 10 мая 1830 года композитор и дирижер Карл Фридрих Цельтер, учитель Мендельсона, написал Иоганну Вольфгангу Гете, что не может дождаться, «когда же Феликс бросит всех этих заурядных музыкантов, которые окружают его в Берлине, и поедет в Италию».

Портрет Феликса Мендельсона в молодости. Композитор был еще и одаренным акварелистом. Внизу вы можете видеть панораму Флоренции, написанную им во время путешествия по Италии.

пещера». Сразу же после этого путешествия музыкант собирался вернуться в Берлин, однако его задержал несчастный случай: в Лондоне он выпал из экипажа и сломал ногу. Дома Мендельсон смог быть лишь в начале декабря. Там он не стал задерживаться надолго. Теперь его ждала Италия — то есть другой музыкальный «полюс». По дороге он навестил Гете, с которым познакомился еще ребенком и который принимал живейшее участие в молодом композиторе. После Веймара путь его лежал через Мюнхен и Вену (она, кстати, ему не понравилась, показавшись «проклятой норой распутников»). И вот, наконец, Италия.

Первую остановку Мендельсон сделал в Венеции. Этот необыкновенный город вскружил ему голову. Каналы, соборы, палаццо, полотна Джорджоне, Тициана и Беллини, особый ритм венецианской жизни — все это очаровало композитора. Пробыв

в Венеции несколько времени, он отправился — через Болонью и Флоренцию — в Рим, где провел пять месяцев и написал несколько великолепных произведений. Впрочем, работа не мешала ему наслаждаться столичной жизнью. В Риме, так же, как и в Лондоне, его сразу же приняли в самых влиятельных кругах. Музыкант познакомился с римской колонией художников, в частности — с датским скульптором Бертемом Торвальдсеном, давним своим кумиром.

Он с интересом посещал все музыкальные спектакли в городе. Надо сказать, что они произвели на него большое — хотя и отнюдь не благоприятное — впечатление. Особенно поразил его концерт в Сикстинской капелле. После него он отметил: «Пели плохо, музыка была ничего не стоящая, и даже люди не были набожны». Не меньше удивила его премьера «Корсара» Джованни Пачини. То, к чему давно уже привыкли

Церковная музыка

В церковной музыке Мендельсон воплотил много свежих творческих идей, но в силу разных обстоятельств современники обошли ее вниманием. Главная причина холодности публики заключалась в том, что церковная музыка Мендельсона не была «легкой и приятной» на слух. Любительский хор ее исполнить не смог бы. Создавая изысканную музыку в баховской традиции, композитор, в сущности, заранее готовился к тому, что слушатели не поймут ее. И действительно: знаменитыми при жизни Мендельсона стали лишь две большие оратории — «Павел» соч. 36 и «Илия» соч. 70. Другие же церковные произведения его приобрели известность лишь спустя некоторое время после его смерти.

итальянские меломаны — шум, смех, не смолкающие ни на минуту разговоры в зале и дилетантское, чтоб не сказать грубее, исполнение, — глубоко опечалило Мендельсона. Тем не менее, высокое мнение об итальянской музыке он сохранил.

Покинув Рим, Мендельсон направился в Неаполь. Впечатления от этого города он получил противоречивые. Пейзажи и архитектурные памятники восхищали его, но праздность жителей вызывала одновременно раздражение и зависть. Впрочем, «сладкое ничегонеделание» неаполитанцев он быстро объяснил действием климата и на том успокоился. В какой-то момент он даже и сам поддался «влиянию климата» и нечувствительно для себя почти уподобился итальянцам. «Все склоняло меня к тому, — писал он позднее, — чтобы лениться, гулять, спать и ничего не делать. Я должен был постоянно убеждать себя в том, что это плохо.

Я даже пробовал работать — правда, безо всякого результата». После Неаполя композитор рассчитывал поехать на Сицилию. Но отец его воспротивился этому — как казалось ему, опасному — путешествию, и Мендельсон вернулся в Рим. Осознав к этому моменту всю опасность соблазна «легкой итальянской жизни», он оставил юг и устремился на север. Проехав через Флоренцию и Геную, композитор очутился в Милане, столице Ломбардии, бывшей тогда под австрийским владычеством. Здесь он закончил «Вальпургиеву ночь» и познакомился с Карлом Моцартом, сыном Вольфганга Амадея Моцарта.

Распрощавшись с Италией и преодолев перевал Симплон, музыкант оказался в Швейцарии. Здесь он пробыл недолго. Путь его лежал через Мюнхен в Париж. В середине декабря 1831 года он уже распаковывал чемоданы в столице искусства и моды. В Париже Мендельсон получил признание публики как пианист-виртуоз, но не обошлось и без разочарования: великолепный оркестр парижской консерватории отказался исполнять его Пятую симфонию. Пережив вместе с парижанами эпидемию холеры, обрушившуюся на город весной 1832 года, композитор отбыл в Лондон, где провел два месяца.

Остановка в Лондоне была достойным завершением трехгодичных «скитаний» Мендельсона. Он вновь встретился с лондонской публикой, столь горячо принимавшей его несколько лет назад. Теплая и дружественная атмосфера придала композитору новые силы, и домой он вернулся полным сил и творческих замыслов. 25 июня 1832 года «большое путешествие», как называл его сам Мендельсон, окончилось. Впереди лежала новая жизнь, заполненная работой, семейными радостями и хлопотами. Годы странствий остались позади.

Портрет датского скульптора Бертеля Торвальдсена кисти французского художника Ораса Верне. С ними обоими Мендельсон подружился, когда был в Риме.

Мендельсон ♦ Сон в летнюю ночь СВАДЕБНЫЙ МАРШ

First system of musical notation for the Wedding March. It features a treble and bass staff in 4/4 time. Above the treble staff are guitar chord diagrams for F#dim7, B7, Em, Dm, C, and G7. The bass staff includes fingering numbers (1-5) and lettered notes (A, B, C, D, E, F, G) for the left hand. The right hand has a forte (f) dynamic marking.

Second system of musical notation. It continues the piece with guitar chord diagrams for C, F#dim7, B7, Em, and Dm. The bass staff shows complex fingering patterns, including triplets (3) and specific notes (A, B, C, D, E, F, G). The right hand continues with melodic lines.

Third system of musical notation. It includes guitar chord diagrams for C, G7, and C. The bass staff features more complex fingering, including triplets and specific notes (A, B, C, D, E, F, G). The right hand concludes the piece with a final melodic phrase.

Сыграй сам

C

E G C E
1 2 4 5

3 C

3 2 1 C

3 C

3 2 1 3 C

3 2 1 C

3 C

3 2 1 3 C

3 2 1 C

F#dim7 **B7** **Em** **Dm** **C** **G7**

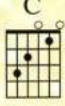

C 5 B 4 F# 2 A 4 G 3 F 2 D 1 C 2 D 3 G 1 D 3

5 A 4 B 4 B 2 E 1 F 1 F 5 G 1 G 1 G

C **F#dim7** **B7** **Em** **Dm**

E 4 C 1 E 2 G 3 C 1 E 2 G 3 C 5 B 4 F# 2 A 4 G 3 F 2 D 1

3 C 5 A 4 B 4 B 2 E 1 F 1 F

Chord diagrams: C, G⁷, C, C

Measure 1: C (C2), G (5)
Measure 2: E (4), G (1)
Measure 3: D (3), G (5)
Measure 4: E (4), G (5)

Chord diagrams: G⁷, C, G⁷

Measure 5: E (5), G (5)
Measure 6: D (4), G (5)
Measure 7: B (2), G (5)
Measure 8: G (1), G (5)

Chord diagrams: C, D^m, F, D^m, F⁺, D⁷

Measure 9: G (1), C (3)
Measure 10: E (3), G (1)
Measure 11: E (3), G (2)
Measure 12: G (5), C (3)
Measure 13: G (5), F (5)
Measure 14: F (4), E (3)
Measure 15: D (1), C# (2)
Measure 16: E (4), D (3)
Measure 17: A (1), C# (2)
Measure 18: F# (5), F# (5)

Сыграй сам

Chord diagrams: G, F#dim7, B7, Em, Dm

Musical notation (Treble and Bass clefs) with fingerings:

Measure	Notes	Fingerings
1	B, G, A, B	B 1, G 2, A 3, B 4
2	C, B, F#, A, G, F, D	C 5, B 4, F# 2, A 4, G 3, F 2, D 1
3	(Bass line)	4 G, 5 A, 4 B, 2 E, 1 F, 1 F

Chord diagrams: C, G7, C, F#dim7, B7

Musical notation (Treble and Bass clefs) with fingerings:

Measure	Notes	Fingerings
1	C, D, G, D, E, C, E, G, C, E, G	C 2, D 3, G 1, D 3, E 4, C 1, E 2, G 3, C 1, E 2, G 3
2	(Bass line)	5 G, 1 G, 1 G, 3 C, 2 A, 4 F#, 1 B, 3 D#
3	(Bass line)	5 G, 1 G, 1 G, 3 C, 2 A, 4 F#, 1 B, 3 D#

Chord diagrams: Em, Dm, C, G7, C

Musical notation (Treble and Bass clefs) with fingerings:

Measure	Notes	Fingerings
1	A, G, F, D, C, E, D, E, D, C	A 4, G 3, F 2, D 1, C 2, E 4, D 3, E 4, D 3, C 2
2	(Bass line)	2 E, 4 C#, 1 D, 5 F, 4 G, 1 G, 5 G, 5 G, 3 C

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

*Строгое соблюдение законов формы и богатейшая образность —
эти черты стиля Мендельсона отчетливо видны
в его произведениях*

1 Сон в летнюю ночь

«Примирение
Оберона
с Титанией»
кисти Джозефа
Нозля Патона
(Национальная
галерея
Шотландии,
Эдинбург).

Летом 1826 года семнадцатилетний Мендельсон, восхищенный шекспировской комедией «Сон в летнюю ночь», написал одноименную увертюру. Молодой композитор не предполагал, что она может быть использована в какой-либо театральной постановке, и постарался «рассказать» всю комедию в одном музыкальном фрагменте. Сказочная атмосфера таинственной ночи создается сразу же — благодаря мотиву на четырех аккордах, который будет повторяться на протяжении всей увертюры. Быстрые восьмые у скрипок представляют

прибытие эльфов, а их танец изображен с помощью триумфальной темы. Вторая тема, по замыслу автора, показывает крестьян и их простой танец, кульминацией которого является «крик осла» Боттома. Эти тематические элементы будут повторяться, видоизменяясь, и в коде окажутся мастерски соединены вновь.

Увертюра «Сон в летнюю ночь» считается одним из высших достижений композитора. Семнадцать лет спустя Мендельсон вновь вернулся к увертюре и дополнил ее девятью новыми частя-

ми, сделав «Сон в летнюю ночь» по-настоящему театральной музыкой. Скерцо (конец первого акта) состоит из двух тем, в миноре и в мажоре, выразительно близких друг другу и переплетающихся на легком оркестровом фоне. Ноктюрн (третий акт) привносит романтическое настроение и программную фантастику. Восхищает невероятная простота этого фрагмента, основанного на напевной мелодии у валторн и фаготов. А в конце четвертого акта звучит «Свадебный марш» — самое известное произведение Феликса Мендельсона.

2 Первый фортепианный концерт соль минор соч. 25

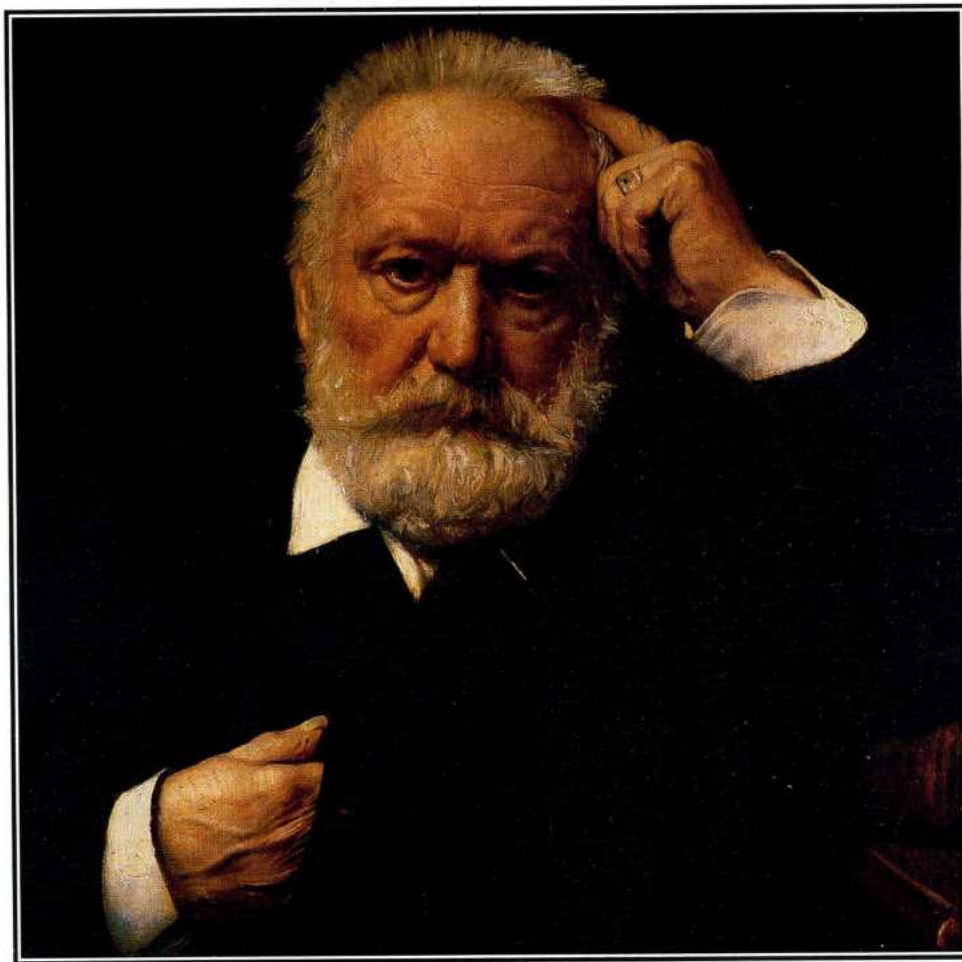
После долгого путешествия по Италии осенью 1831 года Мендельсон оказался в Мюнхене. Здесь он реализовал несколько замыслов, возникших под итальянским солнцем. В частности, за три дня написал Первый фортепианный концерт соль минор соч. 25, считающийся самым серьезным его произведением для фортепиано. Композитор сам исполнил его 17 октября 1831 года в столице Баварии. Премьера прошла с огромным успехом, и с этого дня Первый фортепианный концерт навсегда

вошел в репертуар крупных пианистов. А благодаря своей классической соразмерности и оригинальности формы он чрезвычайно полюбился слушателям.

Molto allegro con fuoco, открывающее концерт, выделяется театральным выходом солиста после короткого оркестрового вступления. Солоист представляет две главные темы, контрастирующие друг с другом, разрабатывает их и преподносит каждый раз обновленными — и так до заключительной каденции. Фанфары знаменуют переход ко второй час-

ти концерта, *Andante*. Она основана на спокойной теме у струнных, звучащей затем и у фортепиано, и по характеру напоминает ноктюрн (и действительно выдержана в настроении, близком ноктюрну из «Сна в летнюю ночь»). Финальное *Presto. Molto allegro vivace* начинается той же фанфарой, что заканчивала первую часть. Это подготовка к выходу солиста, который до самого конца произведения ведет яркий диалог с оркестром, где помимо двух тем заключительной части слышны также темы из первой.

3 Увертюра «Рюи Блаз»

Несмотря на большой объем работы в должности дирижера лейпцигского оркестра Гевандхауз, Мендельсон находил время писать музыку и на случай, и просто для развлечения. Вероятно, создавая ее, он отдыхал душой и отвлекался от серьезных трудов. Так появилась увертюра «Рюи Блаз», написанная в течение трех дней в марте 1839 года. Композитор доказал, что над концертной увертюрой ему не нужно работать много месяцев, как кто-то недоброжелательно ему однажды заметил. «Рюи Блаз» — это романтическая драма в пяти актах Виктора Гюго, с успехом шедшая в парижском театре «Ренессанс». Что любопытно, Мендельсон считал это произведение «решительно ужасным», однако ж работа над увертюрой, богатой театральными звуковыми эффектами, принесла ему, по его словам, «неслыханное удовольствие».

Французский писатель Виктор Гюго на портрете Леона Бонна (Дом Виктора Гюго, Париж).

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

В своих классических по форме симфониях Мендельсон использовал и мелодику протестантского хора, и все музыкальные впечатления, полученные в путешествиях по Европе.

Пятая симфония ре мажор соч. 107 «Реформаторская»

Пятую симфонию ре мажор Феликс Мендельсон написал в 1830 году. Он работал над ней весьма споро, и к апрелю 1830 года уже был готов представить свое сочинение публике. Однако сразу же по написании симфонию не исполнили. Премьера отложилась из-за нестабильной политической ситуации в Европе, разрешившейся июльской революцией во Франции.

Предполагалось, что впервые произведение прозвучит весной следующего, 1831 года, и Мендельсон очень надеялся на то, что его исполнит знаменитый оркестр парижской консерватории. Но музыканты оркестра отказались от работы после нескольких репетиций,

сочтя произведение «слишком ученым, с избыточным количеством фугато и почти без мелодии». Это мнение профессионалов обескуражило композитора, хотя и не поколебало его решимости вынести симфонию на суд слушателей. Тем не менее, ждать первого исполнения пришлось еще несколько месяцев. Лишь в ноябре 1832 года оркестр берлинской Певческой академии исполнил Пятую симфонию (под этим номером она значится в каталоге, на самом же деле она является второй симфонией, написанной Мендельсоном). Дирижировал оркестром сам автор, а весь сбор от премьеры пошел в фонд поддержки вдов музыкантов.

Портрет Мартина Лютера работы Лукаса Кранаха Старшего.

Надобно особо отметить, что произведение это Мендельсон написал к трехсотлетию важнейшего для протестантов события — представления так называемого «Аугсбургского исповедания веры», составленного Филиппом Меланхтоном и одобренного Мартином Лютером, королю Карлу V. Семья Мендельсонов перешла из иудаизма в лютеранство лишь в 1816 году, когда будущему композитору было семь лет, однако новая вера нашла в его сердце благодатную почву. Вдохновленный ею, он создал множество замечательных произведений, в том числе и Пятую симфонию, посвященную Мартину Лютеру.

Картина Карла Фридриха Шинкеля «Готический собор на реке».

Девятая симфония до минор для струнного оркестра «Швейцарская»

Принято считать, что в мировом симфоническом репертуаре прочно закрепились лишь две симфонии Мендельсона — «Итальянская» и «Шотландская». Однако это мнение, несмотря на его «укорененность» в музыковедческой традиции, ошибочно.

Весьма любопытен, например, цикл из двенадцати симфоний для струнного оркестра, написанный Мендельсоном в совсем еще нежном возрасте, в 1821—23 годах. Слушая их, можно зримо представить себе, как формировался симфонический стиль юного композитора, как шел он от подражания классическим образцам к самостоятельному творчеству.

Мендельсон возрастал в не вполне обычной семье. Начать хотя бы с того, что дед его, Мозес Мендельсон, был крупным философом и деятелем немецкого Просвещения. Родители же

Феликса отличались широкой образованностью и тонкими художественными вкусами. В их доме бывали Гегель, Гейне, Гумбольдт, Вебер, Паганини и многие другие деятели науки и культуры, так что будущий композитор с детства имел возможность «набираться ума», общаясь с виднейшими представителями интеллигенции.

В интересующее нас время (то есть в начале 1820-х годов) Мендельсон занимался у Карла Фридриха Цельтера, директора берлинской Певческой академии, горячего поклонника музыки Баха и Генделя, а также близкого друга Иоганна Вольфганга Гете. С Цельтером мальчик проходил вокальный контрапункт, гармонию и композицию. И под его же руководством начал писать упомянутый выше симфонический цикл.

Что касается Девятой симфонии из этого цикла, то ее четырнадцатилетний

Мендельсон написал буквально за две недели — между 28 февраля и 12 марта 1823 года. В ней он впервые отважился на большее, чем просто выполнение «домашнего задания». Здесь уже видны черты, которые впоследствии, в зрелых вещах композитора, получают блестящее развитие. «Швейцарской» симфония названа из-за того, что в ее основу легли «музыкальные воспоминания» композитора о Швейцарии, где он побывал с родителями годом ранее. Разумеется, она не свободна от ученической неровности (да и кто смел бы ожидать другого), и все же истинному ценителю таланта Мендельсона услышать ее необходимо.

«Вид озера в Люцерне»
Джозефа Уилсона Кармайка.

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

РАВЕЛЬ

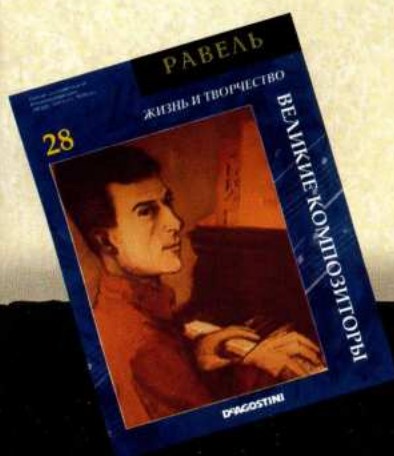
CD

Болеро

Вальс

Испанская рапсодия

Alborada del gracioso

**ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ**
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

