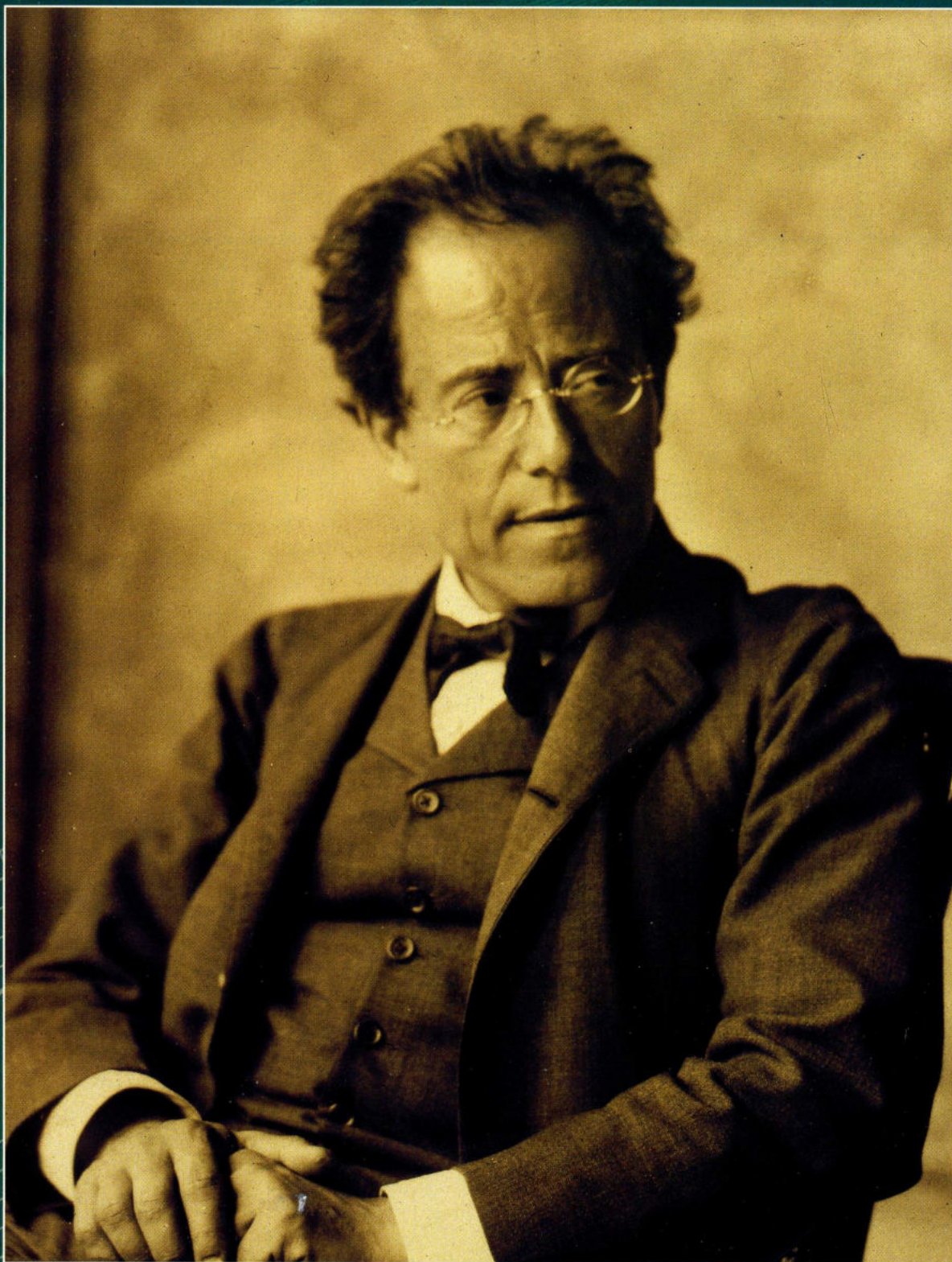

Выходит раз в две недели
Рекомендуемая цена
149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

МАЛЕР

29

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция

«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №29

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 5-9774-0098-5

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

Следующий выпуск
в продаже
через две недели!

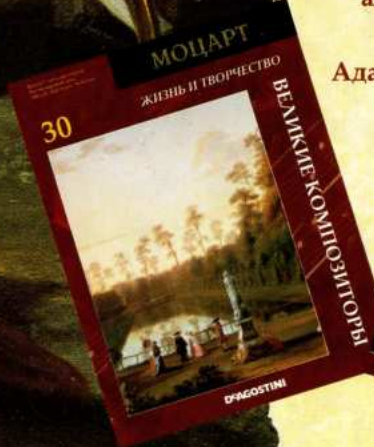
В следующем выпуске:

МОЦАРТ

Соната для фортепиано ля мажор
(KV 331)

Квintет для кларнета, двух скрипок,
альта и виолончели ля мажор
(KV 581)

Адажио и fuga до минор (KV 546)

МАЛЕР

НАСЛЕДНИК И РЕФОРМАТОР

Для современников Густав Малер был, главным образом, выдающимся дирижером, которому удавалось нетривиально исполнять произведения классиков. Его симфонии в полной мере оценили лишь к середине XX века.

Густав Малер родился 7 июля 1860 года. Он был вторым из четырнадцати детей еврея-винокура Бернхарда Малера и его жены Марии. Первые месяцы своей жизни он провел в Калиште в Моравии, но уже в декабре 1860 года его родители переехали в близлежащую Йиглаву. Этот небольшой городок, подавляющее большинство населения которого было немецкоязычным, считался в то время важным культурно-промышленным центром Моравии. Бернхард Малер связывал с этим местом надежды на развитие своего дела.

Детство Густава сложно назвать счастливым. Жили Малеры весьма небогато, родители часто ссорились, шестеро детей в семье умерли в младенчестве... И надо всем этим витала пыльная скука убогого провинциального существования, которую будущий композитор возненавидел на всю жизнь, равно как и посетителей отцовской пивной. Эхо их пьяных песен и звуки, доносившиеся из близлежащих казарм, еще долго будут слышаться в симфониях Малера.

В сущности, мальчик Густав Малер жил не в Йиглаве, а в произведениях немецких поэтов-романтиков и

Фотография Густава Малера в фойе венской Придворной оперы (1907 год).

магическом мире звуков. С действительной жизнью он почти не соприкасался. Казалось, он даже не заметил того, что некоторое время провел в закрытом учебном заведении в Праге. Вернувшись в Йилгаву, подрасток не выразил ни радости, ни разочарования по поводу своего возвращения. Его любимым занятием было забраться на чердак и играть на стоявшем там никому не нужном рояле. Винокур Бернхард Малер заметил эту странную страсть своего сына и повез его на прослушивание в Венскую консерваторию. Это событие сыграло решающую роль в судьбе Малера. Один из авторитетнейших преподавателей консерватории, Юлиус Эпштейн, сразу же заметил талант мальчика и изъявил желание видеть его среди своих учеников.

Итак, Малер принят в Венскую консерваторию. Помимо Юлиуса Эпштейна, он занимается у Роберта

Придворная опера в Вене.

Фукса (гармония) и у Франца Крена (контрапункт). Уже тогда Густав Малер понял, что его призвание — это поприще композитора, а не исполнителя-виртуоза. Но семья его в то время находилась в трудном материальном положении, и, получив в 1878 году диплом пианиста, он не смог попросить у родителей денег на продолжение обучения. Пришлось самостоятельно зарабатывать на хлеб и нотную бумагу. Порой эти заработки были весьма своеобразны. Так, летом 1880 года Малер работал на курорте Бад Халль в горной Австрии и приобрел там ценный опыт: помимо подготовки концертов и оперетт, в его обязанности входило также подметать оркестровую яму.

Первое значительное произведение Малера, «Жалобная песнь» (1880), не получило консерваторской Бетховенской премии, на которую Малер рассчитывал. После этого он на некоторое время разочаровался в своем композиторском таланте и решил испытать свои силы в качес-

Даты

Хронология жизни

- 1860** Родился 7 июля в Калиште в Моравии.
- 1871** Несколько месяцев проводит в пансионе в Праге, после чего возвращается в Йилгаву.
- 1875** После прослушивания принят в Венскую консерваторию.
- 1878** Получает диплом пианиста и пишет первое значительное произведение — кантату «Жалобная песнь».
- 1881** Поступает на должность дирижера в театре в Любляне.
- 1883** В январе переезжает в Оломоуц, а летом подписывает контракт с театром в Касселе.
- 1885** Приглашен в Пражскую оперу в качестве второго дирижера.
- 1888** Становится директором и дирижером Королевской оперы в Будапеште.
- 1889** Смерть родителей и сестры. Первое исполнение Первой симфонии в Будапеште.
- 1891** Занимает должность первого дирижера Городского оперного театра в Гамбурге.
- 1895** Первое исполнение Второй симфонии в Берлине.
- 1897** Переходит в католичество. Становится директором Придворной оперы в Вене.
- 1902** Женится на Альме Шиндлер. Рождается первая дочь, Мария.
- 1904** Рождается вторая дочь, Анна.
- 1907** Умирает младшая дочь. У композитора врачи находят серьезную болезнь сердца. Оставляет Придворную оперу.
- 1908–10** Интенсивная дирижерская деятельность в Европе и США.
- 1910** Громкий успех Восьмой симфонии.
- 1911** Умирает 18 мая в Вене.

Голоса из хора

В моих симфониях
отражается вся моя жизнь —
в них я высказал все, что
пережил. Это правда,
которая стала музыкой. ♪

Густав Малер

Я трижды без Родины —
чех в Австрии, австриец среди
немцев и еврей во всем мире. ♪

Густав Малер

Альма Шиндлер, жена Густава Малера,
была моложе его на 18 лет.

«Музыка» кисти Густава Климта
(Новая Пинакотека, Мюнхен)

тве дирижера. В сентябре 1881 года он получил приглашение работать в театре в Любляне, в январе 1883 года стал дирижером в Оломоуце, а летом того же года подписал контракт с театром в Касселе. В качестве дирижера Малер очень скоро приобрел широчайшую популярность, и в начале 1885 года его пригласили в Пражскую оперу в качестве второго дирижера. Напомним читателю, что Густаву Малеру было в это время лишь двадцать пять лет.

Работа в Пражской опере пришлась композитору по душе. Он дирижировал «Дон Жуаном» Моцарта, «Фиделио» Бетховена, а также произведениями глубоко почитаемого им Вагнера — «Тангейзером», «Нюрнбергскими мастерзингерами», «Золотом Рейна», «Тристаном и Изольдой» и «Валькирией». В феврале 1886 года оркестр Пражской оперы под его руководством исполнил Девятую симфонию Бетховена. К сожалению, вскоре Малеру пришлось покинуть это заведение,

«не сойдясь характером» с главным дирижером А. Зайдлем. Осенью 1886 года мы обнаруживаем его уже в Лейпцигской опере, также в качестве второго дирижера. А через два года он (опять-таки поссорившись с главным дирижером) уехал в Будапешт, где стал директором Королевской оперы. Именно здесь, после новаторской постановки в 1890 году моцартова «Дон Жуана», к нему пришла его «главная дирижерская слава». Опера «Дон Жуан» стала событием театрального сезона Австро-Венгерской империи, а сам Малер был назван «одним из самых выдающихся дирижеров» современности.

Не забывал в эти годы Малер и о творчестве. Но писать музыку он мог позволить себе лишь в летние месяцы, в «межсезонье», когда на нем не лежали обязанности, связанные с проведением концертов.

Выдающиеся произведения

Симфонии

- Первая ре мажор («Титан»)
- Вторая до минор (для солистов, хора и оркестра)
- Третья ре минор (для контральто, хора и оркестра)
- Четвертая соль мажор (для сопрано и оркестра)
- Пятая ре мажор
- Шестая ля минор («Трагическая»)
- Седьмая ми минор
- Восьмая ми-бемоль мажор (для солистов, хора и оркестра)
- Девятая ре минор
- Десятая фа-диез минор (неоконченная)

Вокальные циклы

- 14 песен и напевов юношеских лет (для голоса и фортепиано)
- Песни странствующего подмастерья (для голоса с оркестром)
- 12 песен из «Волшебного рога мальчика» (для голоса с оркестром)
- Семь песен последних лет (для голоса с оркестром)
- Песни об умерших детях (для голоса с оркестром)

20 ноября 1889 года состоялось первое исполнение малеровской Первой симфонии. Дирижировал, естественно, сам автор. Но публика приняла произведение холодно. В обществе говорили о том, что «лучше бы господину Малеру не заниматься сочинительством, а оставаться дирижером». Та же участь постигла и Вторую симфонию. Музыкальный мир упорно не хотел видеть в Малере кого-то, кроме прекрасного, несколько эксцентричного, но неизменно оригинального в своих трактовках дирижера. Его сочинения воспринимались, в лучшем случае, как «безобидное хобби».

В марте 1891 года Малеру пришлось покинуть Королевскую оперу. Он отправился дирижировать оркестром Городского оперного театра в Гамбурге. Здесь, при поддержке известного дирижера Ганса фон Бюлова, Малер вскоре стал весьма уважаемой фигурой.

Однако последнего шага, необходимого для достижения полного и

безоговорочного успеха, композитор все еще не решался сделать. Лишь в 1897 году он принял окончательное решение — перейти в католичество. 23 февраля 1897 он крестился. Благодаря чему сумел занять место директора и дирижера Придворной оперы в Вене. Дирижерская слава его в артистических кругах неуклонно возрастала. Но не композиторская. Произведения Густава Малера вызывали даже у самых просвещенных слушателей только любопытство.

9 марта 1902 года композитор женился на Альме Шиндлер, дочери известного художника. От этого брака у Малера родилось две дочери — Мария (в 1902 году) и Анна (в 1904 году). Первое время семейная жизнь протекала довольно гладко, но в 1907 году дом Малера «посетил Господь». От дифтерии умерла его младшая дочь, а у него самого обнаружили неизлечимую болезнь сердца. Кроме того, антисемитские нападки вынудили композитора уйти с поста директора Придворной оперы. Он уехал в США, где всегда относились к евреям более терпимо, чем в Старом Свете, и принял на себя руководство оркестром нью-йоркской «Метрополитен-опера». В Европу Малер вернулся лишь в 1911 году.

Последним радостным событием в его жизни стало триумфальное первое исполнение его Восьмой симфонии, состоявшееся в Мюнхене менее чем за год до смерти композитора. Густав Малер скончался в Вене 18 мая 1911 года.

Ночная нью-йоркская улица на гравюре В. Роджерса.

Малер ♦ Пятая симфония до-диез минор ADAGIETTO

Chord diagrams: F, C, F

First system of musical notation (4/4 time, F major key signature). The treble clef staff starts with a whole rest. The bass clef staff begins with a piano (*p*) dynamic. Fingerings are indicated by numbers 1-5. Chord diagrams for F major are shown above the staff.

Chord diagrams: C, F, F m

Second system of musical notation. The treble clef staff continues the melody. The bass clef staff has a whole note in the first measure. Chord diagrams for C major, F major, and F minor are shown above the staff.

Chord diagrams: G⁷, G m, Gm⁷(5b), F[#] dim

Third system of musical notation. The treble clef staff features a half note in the first measure. The bass clef staff has a whole note in the first measure. Chord diagrams for G⁷, G m, Gm⁷(5b), and F[#] dim are shown above the staff.

Сыграй сам

Chord diagrams: D, G m 3fr., F, C.

Chord symbols: C₅, B_b₄, F_#₂, F_#₂, G₁, B_b₄, A₃, G₂, F₁, G₄.

Fingerings: 3 C, 1 D, 5 G, 1 E, 4 F, 2 A, 1 C, 5 C.

Chord diagrams: F, D dim.

Chord symbols: C₁, D₂, E₃, E₃, F₄, F₁, B_b₄, A₃, A₃, G_#₂.

Fingerings: 1 C, 5 F, 1 F, 4 D.

Dynamic: *mp*

Chord diagrams: E⁷, F dim, F, Bb, A m, C dim.

Chord symbols: G_#₂, C₅, B₄, B₄, A₃, G₂, F₁, E₂, D₁, C₅, A₃, G_#₂, A₃, C₅.

Fingerings: 4 D, 3 E, 2 F, 5 D, 1 Bb, 3 F, 4 E, 1 E.

Dynamic: *p*

Chord diagrams: E⁷, A m, F, A m

Staff 1 (Treble): B₄, A₃ E₁ D₂ E₁ F₂ E₁ A₃

Staff 2 (Bass): 2 D# 1 E 5 A 5 A 3 C 3 C 4 B 5 A 5 A 3 C

Dynamic: *mp*

Chord diagrams: A m, C⁷, F, A m

Staff 1 (Treble): A₃ C₅ C₅ C₃ Bb₂ Bb₂ A₁ Bb₂ C₁ D₃ E₄ F₅ C₂ A₁

Staff 2 (Bass): 3 A 1 C 1 C 3 A 1 G 2 F 5 C 5 A 3 C

Dynamic: *mp*

Chord diagrams: Bb m, G m, F# dim, G m⁶, E, E+, F

Staff 1 (Treble): A₄ G₃ F#₂ G₁ D₅ A₂ A₁ Bb₂ E₅ D₄ C₃ G#₁ F₅ C₃

Staff 2 (Bass): 2 C# 1 D 3 F# 1 G 2 G# 4 E 1 A

Dynamic: *cresc.*

Сыграй сам

Chord diagrams: F⁺, B^b m, B^b m, F

Staff 1 (Treble): B^b 2, A 1, G 5, F 4, C[#] 2, A 1, G 3, F 1, E^b 3, D^b 2, A 1, A 5, F 3, C 2, A 1

Staff 2 (Bass): 2 B^b, 1 B^b, 2 G^b, 5 C, 1 F, 5 A

Dynamic: *f*

Chord diagrams: C⁷, F, G m⁷

Staff 1 (Treble): D^b 5, C 4, B^b 3, C 1, G 3, F 2, G 4, F 3, E 2, F 1, F[#] 3, G 1, A 2, B^b 3, D 5

Staff 2 (Bass): 1 C, 5 F, 1 F

Dynamic: *dim.*, *p*

Chord diagrams: F, B^b m, B^b, C⁷, F

Staff 1 (Treble): B 3, C 4, E 1, F 2, F[#] 3, G 1, B^b 3, G 1, F 3, E 2, E 2, F 3

Staff 2 (Bass): 5 F, 2 B^b, 1 C, 5 F

Dynamic: *pp*

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Пятую симфонию Малер написал в период наиболее активной дирижерской деятельности и личных удач. Несмотря на это, она исполнена самых мрачных и фантастических образов.

1 Пятая симфония до-диез минор

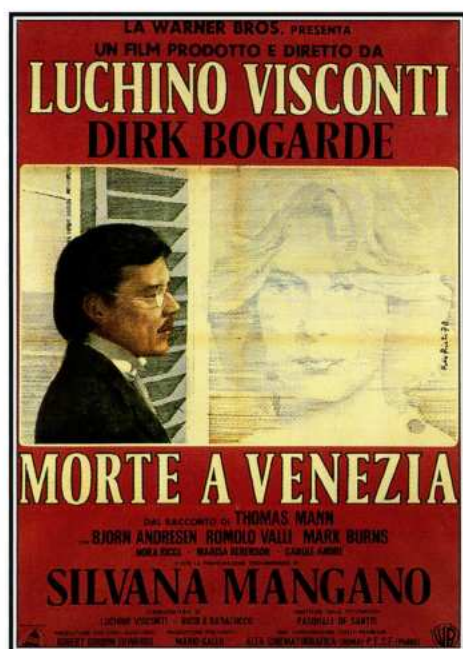

Настроение этой картины Эдварда Мунка весьма созвучно настроению Adagietto из Пятой симфонии Малера.

Пятая симфония входит в своеобразный «симфонический триптих», состоящий из Пятой, Шестой и Седьмой симфоний. Сам Малер, впрочем, не считал эти симфонии принадлежащими к како-

му-либо циклу. Традиция объединять их сложилась уже после смерти композитора, и вот почему: во Второй, Третьей и Четвертой симфониях (а также и в Восьмой) помимо оркестра участву-

ет еще и хор. Пятая, Шестая и Седьмая симфонии — инструментальные, поэтому музыковедам показалось логичным объединить их в своеобразную «серию».

Афиша фильма Лукино Висконти «Смерть в Венеции», где звучит Adagietto из малеровской Пятой симфонии.

Слушая Пятую симфонию, проникнутую тяжелым, почти трагическим настроением, сложно поверить, что написана она в один из самых светлых для Малера периодов. Именно в то время, когда создавалась симфония, он был дирижером Придворной оперы в Вене, известной и уважаемой в венских (да и не только венских) артистических кругах персоной. Ко всему, тогда же он познакомился с очаровательной девушкой Альмой Шиндлер, которая в 1902 году стала его женой. Сложно судить, какие сомнения и противоречия терзали душу композитора, с уверенностью можно сказать лишь одно: Пятая симфония — это не «игра в трагедию», столь частая у модернистов, а именно трагедия, хотя и с просветлением в финале.

Первое исполнение Пятой симфонии состоялось 18 октября 1904 года в Кельне. Дирижировал автор. Как и предыдущие его произведения, она не имела успеха у публики. Вскоре и сам Малер несколько разочаровался в своей симфонии и принялся за ее переклассификацию.

Первая часть симфонии начинается фанфарами. Музыка «шагает» размеренно. Она подобна траурному маршу. Первую часть следует трактовать как вступление, подготовку к тем драматическим картинам, что явлены в последующих частях. Вторая часть, главным образом, продолжает темы, обозначившиеся еще в первой. Лишь «хоральная» тема у духовых звучит здесь впервые, по-новому оттеняя уже знакомые темы. Третья часть — это классическое скерцо, в трехдольном размере, быстром темпе, с живым и непостоянным характером и резкой сменой контрастных образов. Порою в нем слышатся элементы австрийского народного танца.

Самая известная часть симфонии — четвертая, Adagietto. Знаменито это Adagietto не в последней степени благодаря режиссеру Лукино Висконти, использовавшему его в фильме «Смерть в Венеции». В Adagietto задействованы только смычковые инструменты и арфа. Их совместное звучание напоминает...

тишину. Мистическую, сонную тишину, в которой рождаются волшебные грезы о недоступном и небывалом. Четвертую часть Пятой симфонии часто исполняют как самостоятельное произведение. Ее законченность и цельность позволяют предположить, что, возможно, она была написана несколько «в стороне» от общего хода работы над произведением (чуть раньше или же просто без намерения использовать ее в симфонии). Тем не менее, и в структуру Пятой симфонии Adagietto вошло вполне органично.

Четвертая часть обрывается «сразу и вдруг». Без всяких приготовлений она переходит в финальную часть (Rondo), где появляется эхо уже прозвучавших тем — и «погребальные напевы» из первой части, и хорал из второй. Переплетаясь с новыми темами, они ведут слушателя к неожиданно-радостному, светлому финалу.

Типичное венское кафе конца XIX века.

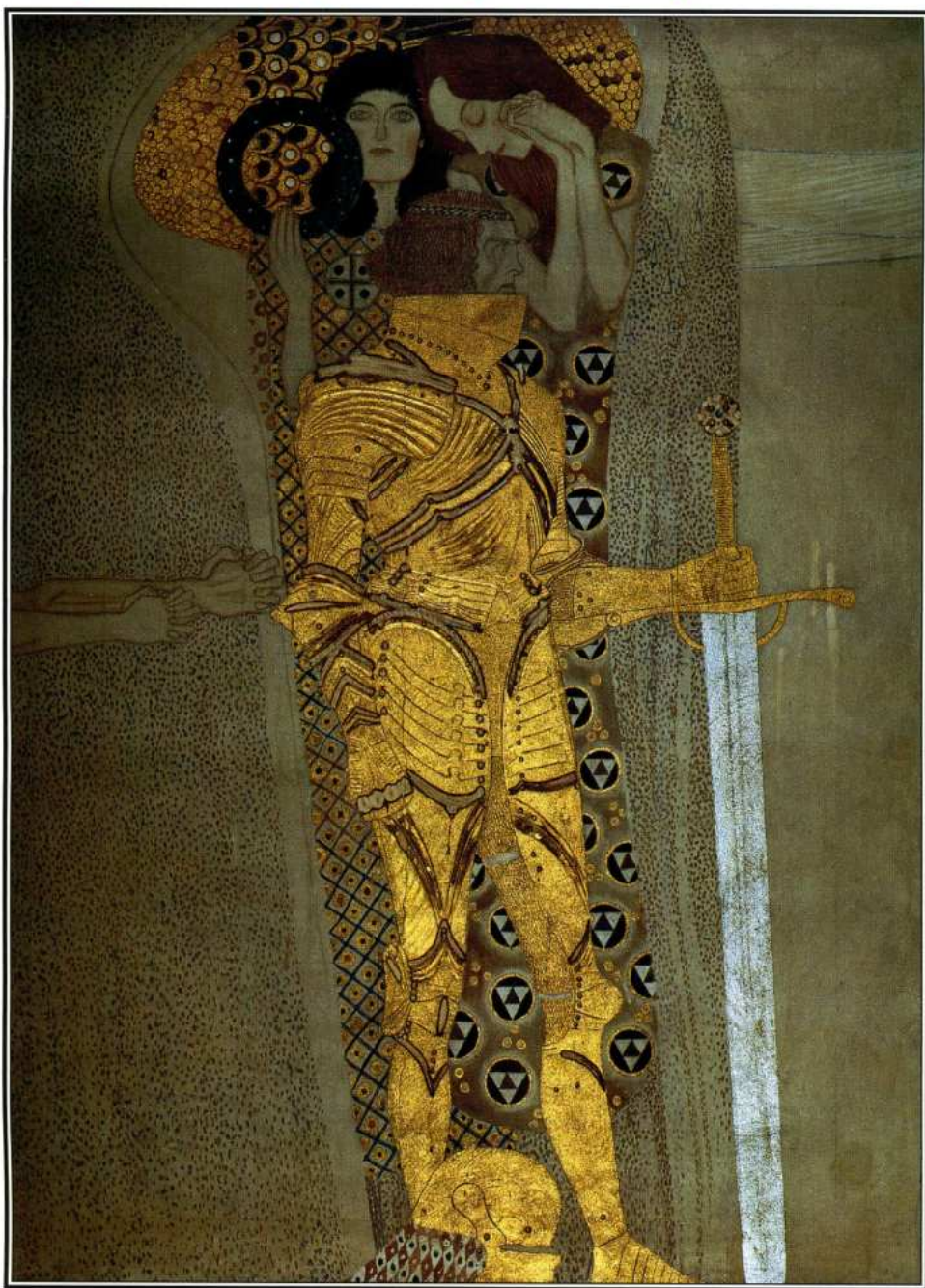

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Работа над Первой симфонией заняла у Малера более десяти лет, но это произведение так и не было признано при жизни композитора. Лишь после его смерти в этой симфонии увидели и мощь, и оригинальность.

Первая симфония ре мажор («Титан»)

При жизни Малера его симфонии, как уже говорилось, недооценивались. Их называли «симфоническими поппури», упрекая композитора в том, что он слишком злоупотребляет заимствованиями из произведений других авторов, грешит стилевым эклектизмом. При этом высокого композиторского мастерства Малера ни один из критиков не отрицал (слишком оно было очевидно), но и мастерство становилось поводом для нападок. Говорили о том, что Малер при помощи изощренной композиторской техники пытается скрыть свою творческую несостоятельность.

Одним из первых, кто заговорил о музыке Малера в «положительном ключе», был Теодор Адорно. Он отметил, в частности, самобытность и узнаваемость его произведений (несмотря на то, что, действительно, они порой пестрят цитатами из сочинений других композиторов). Помимо этого, он первым «отстоял право» Малера на внутренние парадоксы («трагедия — фарс», «вера — ирония» и так далее), порой шокировавшие и оскорблявшие слушателей. Со всем тем, настоящего признания музыке Малера суждено было дожидаться до середины XX века. И только к 1970-м годам его вещи прочно утвердились в репертуарах крупных оркестров.

Когда в 1885 году Густав Малер начал работу на своей первой симфонией, он

Фрагмент «Бетховенского фриза»
Густава Климта.

был уже автором многих камерных произведений. Однако, будучи весьма самокритичным творцом, он уничтожил большинство своих ранних сочинений, поскольку считал, что они «слишком далеки от совершенства».

Первая симфония Малера — это произведение совершенно самостоятельного мастера. В ней уже отчетливо видны его новаторские идеи, хотя следует отметить, что Первая симфония гораздо более укоренена в традиции, нежели последующие симфонии Малера. Как бы там ни было, все основные черты его стиля в ней уже проглядывают, и именно с этой точки зрения ее интересно послушать поклоннику творчества композитора.

Малер задумывал эту симфонию как «симфоническую поэму». В течение четырех лет работы (композитор не имел возможности целиком посвятить себя творчеству, и потому писал урывками) первоначальный замысел, надо полагать, претерпел некоторые изменения, но впервые это произведение было исполнено именно под названием «симфоническая поэма». Премьера состоя-

лась 20 ноября 1889 года и успеха не имела. В 1893 году, в Гамбурге, композитор представил симфонию публике под названием «Титан» и с некоторыми пояснениями, отсылающими слушателей к роману «Титан» немецкого беллетриста конца XVIII столетия Жан-Поля (Иоганна Пауля Фридриха Рихтера). Последняя версия симфонии, опубликованная в 1899 году, заметно отличается от «промежуточной». Название «Титан» было оставлено, однако от пояснений и некоторых музыкальных фрагментов автор отказался.

Таким образом, работа над Первой симфонией продолжалась более десяти лет. За этот период Малер прошел длинный путь. И, конечно, в полном смысле слова назвать Первую симфонию «первой» нельзя. Ибо, внося в 1899 году поправки в свое произведение, Малер был уже зрелым композитором. Однако основная идея симфонии осталась неизменной: потеря и обретение себя самого. Возможно, столь долгая работа над ней говорит о том, сколь близка была эта идея самому автору. Но это лишь предполо-

Силуэт Густава Малера.

жение. В силу «противоречивости» таланта и натуры Малера какие-либо однозначные выводы в его случае неуместны.

«Похороны бедняка», картина хорватского художника Ивана Лацковича.

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

МОЦАРТ

CD

Соната для фортепиано ля мажор (KV 331)

Квинтет для кларнета, двух скрипок, альты

и виолончели ля мажор (KV 581)

Адажио и фуга до минор (KV 546)

ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

