

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

ДВОРЖАК

33

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция «ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №33

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
107140, Россия, г. Москва,
ул. Русаковская, д. 13/1

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 978-5-9774-0324-5

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:

ШОПЕН

Баллады, соч. 23, 38, 47, 52

Мазурка №3, соч. 33

Мазурка №4, соч. 50

Рондо, фортепианный дуэт, соч. 73

Фантазия-экспромт, соч. 66

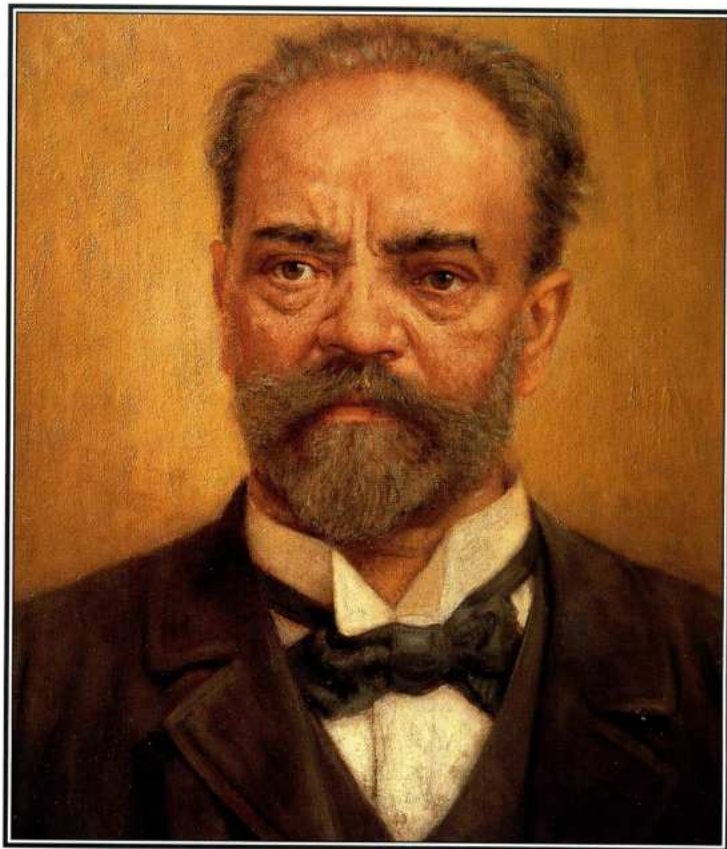
ДВОРЖАК НА ДВУХ КОНТИНЕНТАХ

*Дворжак, выдающийся чешский композитор, —
один из основоположников национальной музыкальной классики.
Его сочинения исполнялись с неизменным успехом как в Европе,
так и за океаном.*

Антонин Дворжак родился 8 сентября 1841 в деревушке Нелагозевес, расположившейся на берегу Влтавы недалеко от Праги. Отец его, Франтишек Дворжак, мясник и владелец постоялого двора, был неплохим музыкантом-любителем и играл на скрипке и цитре в городском оркестре. Именно у отца Тоник (так ласково прозвали старшего сына родители) учился музыкальной грамоте. К восьми годам Антонин, благодаря отцовской науке и урокам церковного органиста, умел играть и петь так хорошо, что нередко развлекал гостей в отцовском трактире.

В 1854 году, по окончании сельской школы, мальчик был послан в Злонице, городок неподалеку от Нелагозевес, где он в соответствии с семейной традицией поступил в ученики к мяснику. Там он начал учить немецкий язык. Как подданный Австро-Венгерской империи и будущий владелец постоялого двора он должен был знать этот язык в совершенстве. По сравнению с деревушкой, где Дворжак провел свое детство, в Злонице музыкальная жизнь была ключом. Два удивительных человека руководили ею: директор школы и хора Йозеф Томан и преподаватель немецкой школы Антон Лиман, композитор и кантор. Оба были прекрасными музыкантами. Антон Лиман научил

Антонин
Дворжак
на портрете
конца XIX века.

Дворжака игре на органе, фортепиано и альте. Распознав в одаренном мальчике задатки большого музыканта, он посоветовал ему продолжить обучение в пражской органной школе. Однако в это время отец Антонина открыл в Злонице новый трактир, и будущий композитор вместо постижения музыкальной науки целиком отдался семейному ремеслу.

Только благодаря финансовой поддержке своего дяди Йозефа Зденека Антонин смог продолжить занятия музыкой. В сентябре 1857 года он поступил в органную школу в Праге. Сначала Дворжак обучался у Франтишека Пича, а с 1858 года стал учеником Йозефа Крейчега. На выпускном концерте в 1859 году он исполнил прелюдию ре мажор и фугу соль

минор собственного сочинения. Мнение, высказанное его преподавателями, звучало так: «Талант очевидный... но скорее практический. В теории немного слабоват».

После окончания органной школы Дворжак-альтиста приняли на работу в маленькую капеллу К. Комзака, выступавшую в одном из ресторанов. А в 1862 году в Праге открылся Временный театр под руководством Б. Сметаны, и все музыканты капеллы стали ядром его будущего оркестра.

К этому времени относятся первые творческие эксперименты Дворжака. Композитор, впоследствии отдавший свое сердце народной музыке, увлекся подражанием Моцарту, Шуберту и, в какой-то мере, — Листу и Вагнеру. Но подлинным творческим идеалом для него стал Иоганнес Брамс.

В 1872 году Дворжак написал монументальный гимн «Наследники Белой Горы» для хора с оркестром. Премьера этого произведения в марте 1873 года стала первым большим успехом тридцатидвухлетнего композитора. Тогда же он был назначен

на должность органиста в костеле святого Войцеха в Праге. Именно «Наследники Белой Горы» сделали его знаменитым, хотя и до этого он создал немало самобытных произведений. Под впечатлением свалившегося на него триумфа Дворжак пересмотрел свое отношение к собственному творчеству: он уничтожил большинство уже законченных сочинений, а для оставшихся ввел новую нумерацию. В том же году Антонин Дворжак женился на певице Анне Чермаковой, младшей сестре его ученицы Жозефины, к которой композитор почти всю жизнь питал безответные чувства.

Вслед за успехом пришло ощущение финансовой стабильности. Антонин получил государственную стипендию — Иоганнес Брамс обратил внимание членов стипендиальной комиссии на творчество молодого композитора. С удвоенным рвением Дворжак принялся за сочинительство: в этот период были написаны Симфония №5, Концерт для фортепиано, симфонические вариации, первая часть «Моравских дуэтов» и,

Даты

Хронология жизни

- 1841** Родился 8 сентября 1841 года в деревне Нелагозевес в Чехии.
- 1847** Поступает в местную школу.
- 1854** Мальчика посылают в Злонице, где он изучает немецкий и занимается музыкой с А. Лиманом.
- 1857** Начинает обучение в пражской органной школе и через два года заканчивает ее.
- 1858–71** Играет на альте в капелле К. Комзака.
- 1873** Женился на Анне Чермаковой, становится органистом костела св. Войцеха в Праге.
- 1876** Получает государственную стипендию.
- 1884** С большим успехом проходит первое концертное турне Дворжака по городам Англии.
- 1890–92** Преподает композицию в Пражской консерватории.
- 1892–95** Становится директором Национальной консерватории в Нью-Йорке.
- 1901** Становится директором Пражской консерватории. Австрийское правительство назначает его пожизненным сенатором.
- 1904** Умирает 1 мая в возрасте 62 лет.

- В возрасте 15 лет Антонин Дворжак написал польку для музыкантов местной капеллы, чтобы произвести впечатление на отца. Но партия трубы была написана в неправильной тональности и вместо одобрения вызвала только смех односельчан.

Карлов мост в Праге на картине XIX века.

«На Темзе», работа французского художника Жака Жозефа Тиссо.

Голоса из хора

♪ *Трудно выразить, с какой силой мы любили Дворжака и восхищались им. Он был нам и учителем, и другом. С одной стороны, он был нашим соратником, а с другой — настоящим богом.* ♪

Оскар Недбал,
чешский композитор и дирижер

♪ *Нельзя доверять восторгу публики. Сегодня она восхищается твоим сочинением, а завтра готова его возненавидеть.* ♪

Антонин Дворжак

прежде всего, «Stabat Mater». Последнее произведение стало реквиемом двум трагически погибшим детям композитора.

Триумф в Англии

Произведения Дворжака приобрели большую популярность в Англии, и в 1884 году его пригласили дать там несколько концертов. Огромный успех «Stabat Mater» положил начало мировой славе композитора. Наибольшее признание в мире получили его Пятая и Шестая симфонии, «Гуситская увертюра» и «Скерцо-каприччиозо».

Началась полоса успехов. В 1889 году Дворжак приступил к работе над Симфонией №8. Дважды ему предлагали кафедру композиции в Пражской консерватории, и дважды он отклонял это предложение. Зимой 1890 года он провел в России, где дирижировал в том числе и своими

симфониями. Вернувшись в Чехию, Дворжак стал членом чешской Академии наук и искусств; в апреле продирижировал премьерным исполнением Симфонии №8 в Лондоне; в октябре принял, наконец, предложение возглавить кафедру композиции в Пражской консерватории. В 1891 году ему присвоили звание почетного доктора Карлова университета в Праге и Кембриджского университета. В октябре композитор снова оказался в Англии — на этот раз в Бирмингеме, где состоялось первое исполнение «Реквиема», написанного в 1880 году. Тогда же он принял пост директора Национальной консерватории в Нью-Йорке. С января по май Дворжак прощался с Чехией в большом гастрольном турне, а в сентябре уехал в США.

Американский период был самым плодотворным в творческой биографии Дворжака. Он проявил себя как

Выдающиеся произведения

Оперы

- «Черт и Кача», соч. 112
- «Русалка», соч. 114
- «Армида», соч. 115

Оркестровые произведения

- Симфония №8 соль мажор, соч. 88
- Симфония №9 ми минор
- «Из Нового Света», соч. 95
- Серенада для струнного оркестра ми мажор, соч. 22
- «Славянские танцы», соч. 46 и соч. 72
- «Скерцо-каприччиозо», соч. 66

Сочинения для солиста с оркестром

- Концерт ля минор для скрипки с оркестром, соч. 53
- Концерт соль минор для фортепиано, соч. 33
- Концерт для виолончели с оркестром си минор, соч. 104

Духовные композиции

- «Stabat Mater», соч. 58 (оратория для солиста, хора и оркестра)
- Реквием си бемоль минор, соч. 89 (для солиста, хора и оркестра)

Произведения для фортепиано

- «Поэтические картины», соч. 85
- «Юморески», соч. 101

Камерная музыка

- Струнный секстет ля мажор, соч. 48
- Квнтет для двух скрипок, альты, виолончели и фортепиано, соч. 81
- Трио для скрипки, виолончели и фортепиано «Думки», соч. 90
- «Американский квартет» фа мажор, соч. 96

Панорама Спилвилла, чешского местечка в штате Айова (США), где Дворжак провел лето 1893 года.

Письменный стол в кабинете композитора (Музей Дворжака в Праге).

замечательный организатор, успешный педагог, любознательный исследователь, превосходный дирижер и композитор. В конце 1892 года он начал работу над Симфонией №9 ми минор «Из Нового Света», первое исполнение которой состоялось 15 декабря 1893 года в Карнеги-холле под управлением Антона Зейделя. Впоследствии успех был повторен и даже преумножен — официальная пре-

мьера симфонии стала одним из самых ярких событий музыкальной жизни США.

Последние годы жизни Антонина Дворжака были полны доказательств признания его таланта как на родине, так и в других странах. Умер он 1 мая 1904 года. Несколько дней спустя композитора похоронили на Вышеградском кладбище под звуки его «Реквиема».

Дворжак ♦ Симфония №9 ми минор «Из Нового Света»

LARGO

First system of musical notation for the first system. It consists of a treble and bass staff. Above the treble staff are four guitar chord diagrams: G, D, G, and G+. Below the treble staff are fingerings and notes: B3, DD55, B3, AG21, A2, BD35, BA32, B3, DD55, B3, AG21. Below the bass staff are notes: 1 G, 4 D, 2 F#, 4 D, 1 G, 3 Eb. A piano (*p*) dynamic marking is present.

Second system of musical notation. Above the treble staff are four guitar chord diagrams: C, D7, G, and C. Below the treble staff are fingerings and notes: A2, B3, A2, GG11, E3, GG55, F#4, DE23, E3, G5, F#4, D2, E3. Below the bass staff are notes: 5 C, 1 D, 5 G, 5 C, 4 D, 1 C, 5 C, 4 D, 1 C. A piano (*p*) dynamic marking is present.

Third system of musical notation. Above the treble staff are two guitar chord diagrams: C and G. Below the treble staff are fingerings and notes: E3, GG55, F#4, DE23, E3, G5, F#4, D2, E3, B3, DD55, B3, AG21. Below the bass staff are notes: 5 C, 4 D, 5 C, 5 C, 4 D, 5 C, 1 G, 4 D. A mezzo-piano (*mp*) dynamic marking is present.

Сыграй сам

Chord diagrams: D, G, E m, C, G

Staff 1 (Treble): A 2, B 3, D 5, B 3, A 2, B 1, D 2, D 2, G 3, A 4, B 5, A 4, G 3, A 3, E 1, G 3

Staff 2 (Bass): 2 F#, 4 D, 1 G, 2 F#, 3 E, 4 D, 5 C, 1 G

Dynamic: *f*

Chord diagrams: C, G, C, G

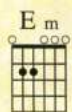
Staff 1 (Treble): A 4, G 3, A 4, E 1, G 3, A 4, G 3, A 4, E 1, G 3

Staff 2 (Bass): 5 C, 1 G, 3 C, 5 G

Chord diagrams: G, E m, G

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

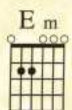
Staff 2 (Bass): 1 G, 1 G, 5 B, 5 B, 2 E, 1 G, 1 G

First system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The melody consists of eighth and quarter notes. The bass line consists of whole notes. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Chord progressions (Treble): G3 B5 A4 F#2 G3 | G3 B5 A4 F#2 G3 E1 F#2 D1 | G3 B5 A4 F#2 G3 E1 F#2 D1

Chord progressions (Bass): 5B 5B 2E | 1E 4B | 1E 4B

Second system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The melody consists of eighth and quarter notes. The bass line consists of whole notes. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Chord progressions (Treble): G3 E1 F#2 D1 G3 E1 F#2 D1 | G4 F#3 D#2 | B3 D5 D5 B3 A2 G2

Chord progressions (Bass): 1E 4B | 1E 2Eb | p 1D 2B 4G

Third system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#). The melody consists of eighth and quarter notes. The bass line consists of whole notes. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Chord progressions (Treble): A2 B3 D3 B3 A2 D5 | B3 D5 D5 G3 A4 B4 | A4 G4 A4 E1 G3

Chord progressions (Bass): 5F# 2C 3B 4A | 5G 2F# 3E f 4D | 5C p 1G

Сыграй сам

First system of musical notation. It consists of a treble and bass staff joined by a brace. The treble staff has a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The bass staff has a key signature of one sharp (F#). Above the treble staff, there are three guitar chord diagrams: C major (first), G major (second), and C major (third). The notes in the treble staff are: A4 (quarter), G3 (quarter), A4 (quarter), E1 (quarter), G3 (quarter). The notes in the bass staff are: 5 C (quarter), 1 G (quarter), 5 C (quarter). The notes are grouped by slurs.

Second system of musical notation. It consists of a treble and bass staff joined by a brace. The treble staff has a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The bass staff has a key signature of one sharp (F#). Above the treble staff, there are two guitar chord diagrams: G major (first) and G major (second). The notes in the treble staff are: B3 (quarter), D5 (quarter), D5 (quarter), B3 (quarter), A2 (quarter), G1 (quarter). The notes in the bass staff are: 1 G (quarter), 4 D (quarter), 1 G (quarter), 2 D (quarter). The notes are grouped by slurs. The dynamic marking *mp* (mezzo-piano) is placed below the first measure of the bass staff, and *rit.* (ritardando) is placed below the last measure of the bass staff.

Third system of musical notation. It consists of a treble and bass staff joined by a brace. The treble staff has a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The bass staff has a key signature of one sharp (F#). The notes in the treble staff are: B3 (quarter), D5 (quarter), D5 (quarter), B3 (quarter), D5 (quarter), D5 (quarter). The notes in the bass staff are: 5 G (quarter), 5 G (quarter). The notes are grouped by slurs. The dynamic marking *p* (piano) is placed below the first measure of the bass staff.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Благодаря своему мелодическому и гармоническому богатству музыка Дворжака по сей день очаровывает слушателей.

1 Симфония №9 ми минор «Из Нового Света», соч. 95

Симфония №9 «Из Нового Света» была написана осенью 1893 года, во время пребывания Дворжака в Америке. Ее премьера в декабре 1893 года имела ошеломляющий успех, сопутствовавший ей с тех пор на всех континентах. У Симфонии №9 нет единой программы. Она не ставит философских задач и не претендует на звание эпического полотна. Это всего лишь дневник композитора, книга его печалей и радостей, мемуары художника, который в то время находился на пике своей творческой славы. В звуках этой симфонии Дворжак выразил ту новизну впечатлений, что потрясла его, приехавшего из Праги: ритм жизни огромного города, его размах и лихорадочный бег многомиллионной толпы. Особенное впечатление произвела на Дворжака афро-американская культура. Эхо этого восхищения слышно в Симфонии №9. Первая и последняя части симфонии — это пульс Нью-Йорка, контрасты ритмичного напряжения и обманчивого спокойствия, рожающие кульминационные взрывы предельной мощности. Средние части — это рассказ о другой Америке, о стране бескрайних прерий и лесов. Сам Дворжак признался однажды, что эти две части он написал под впечатлением от «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло. Поэтому, пофантазировав, можно допустить, что задумчивое Largo (вторая часть) — это фрагмент поэмы «Похороны в лесу», в котором описывается смерть спутницы индейского вождя Гай-

аваты — прекрасной Миннегаги. В своей рукописи Дворжак назвал эту часть «Легендой». Для третьей части, Scherzo, поэтическим прототипом должна была быть сцена праздника в лесу.

В заключение отметим, что Симфония №9 представляет собой исключительное явление не только благодаря

Улица Нью-Йорка конца XIX века на картине М. Себрана.

своему мелодическому богатству, разнообразию ритмов и прекрасной инструментовке, но и благодаря удачному сочетанию элементов американской и чешской народной музыки.

2 Серенада для струнного оркестра ми мажор, соч.22

Серенада для струнного оркестра ми мажор, написанная в 1875 году, в первый раз была исполнена в Праге в том же году под руководством Адольфа Чеха. Она была опубликована в 1877 году — первоначально в версии для фортепиано в четыре руки, а спустя два года в берлинском издательстве Bote & Bock вышла в свет и партитура. Серенада для струнного оркестра ми мажор — это удачная попытка Дворжака покинуть рамки романтического симфонизма с тем, чтобы обрести свободу и независимость в жанре классической

серенады — такой, какой ее создал Моцарт. Серенада для струнного оркестра — поэтичное, камерное произведение, наполненное светлой лирикой. Вдохновение композитор черпал из чешской народной музыки, с ее фольклорной простотой, столь приятной для уха слушателя. Серенада для струнного оркестра делится на пять коротких частей. В них нет явных контрастов, все они объединены единой атмосферой легкости и напевности. Первая часть, неторопливое Moderato, написана в классической трехчастной форме (третий раз-

дел повторяет первый). Вторая часть, претендующая на симфонический размах, имеет подзаголовок *Tempo di valse* и также написана в трехчастной форме. Следующая часть — бойкое и энергичное Scherzo — кажется главной темой всего произведения. Лирическое Larghetto наполняет цикл светлой грустью, в которой слышится ностальгия по родине. Серенада заканчивается блестящим Allegro vivace с ослепительными вихрями пассажей. И лишь призрак темы Larghetto ненадолго заставляет нас отвлечься от этой феерии.

«Ночной пейзаж в Праге: площадь Старого Города», работа Якоба Веррегета.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Традиции народной музыки — не только чешской, но и центральноевропейской, — оказали решающее влияние на творчество Дворжака.

Концерт для виолончели с оркестром си минор, соч. 104

«Дожливый день в Бостоне» кисти американского импрессиониста Чайлда Хассамы.

Концерт для виолончели с оркестром си минор, соч. 104 — без сомнения, одно из самых известных сочинений Дворжака для солирующего инструмента с оркестром. Он был написан в США в 1895 году. Премьера состоялась в Лондоне 19 марта следующего года, солировал Лео Стерн. Дирижировал сам Дворжак. Концерт для виолончели с оркестром си минор — последнее американское произведение композитора, но, в отличие от симфонии «Из Нового Света», оно не содержит отсылок к американской культуре и фольклору. Это взгляд композитора на прой-

денный им творческий путь. В концерте можно расслышать цитаты из его опер и песен, отзвуки симфонии «Из Нового Света». Формально это произведение соответствует классическим канонам жанра — это инструментальный концерт в том смысле, в каком его трактовал Бетховен. Но тематическое богатство говорит об очевидных связях с чешским народным творчеством.

Первая часть, Allegro, — классический для этого жанра поединок между контрастными темами. Однако от хрестоматийного концерта ее отличает то, что тем здесь не две, а четыре. Две из

них имеют главенствующее значение и представлены дважды: у оркестра и виолончели соло. Средняя часть, Adagio ma non troppo, — это интимный лирический рассказ композитора, где Дворжак использует парафраз одной из своих песен.

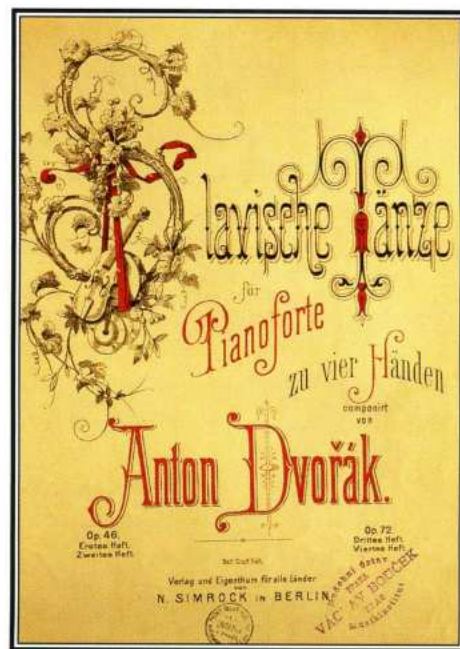
Самая эффектная часть — последняя. После почти камерной интимности предыдущей части, финал концерта, Allegro moderato, утверждает симфоничность цикла. С главной ритмичной темой (соло виолончели) спорят две напевные побочные: лиричный дуэт кларнета и виолончели.

«Славянские танцы», соч. 72

Классические произведения, основанные на интонациях фольклора и носящие народный характер, — явление нередкое. Яркий тому пример — «Славянские танцы» Дворжака, где слились, с одной стороны, народный дух композитора и его доскональное знание чешской музыки, а с другой — безыскусность и выразительность в духе Шуберта. В «Славянских танцах», кроме мотивов чешского и моравского фольклора, появляются также словацкие, украинские и сербские напевы. Но если Лист и Брамс в своих произведениях цитировали уже существующие народные песни и танцы, то Дворжак писал оригинальные произведения в народном стиле. В 1886 году, через восемь лет после «Славянских танцев», соч. 46, Дворжак сочинил второй цикл танцев (соч. 72). В состав обоих циклов входит по восемь произведений. «Славянские танцы», соч. 72 изначально предназначались для фортепиано в четыре руки,

однако именно в оркестровой обработке проявились все их достоинства: исключительное мелодическое, ритмическое и гармоническое богатство. Танец №1 си минор (*Molto vivace*) — это одземец, или гайдук, словацкий танец в быстром темпе с характерным акцентом на второй доле. Следующий танец этого цикла, ми минор (*Allegretto grazioso*), — украинская думка. Название, как нетрудно догадаться, происходит от слова «дума», что подчеркивает элегический характер этой пьесы. Танец №5 в тональности си минор (*Poco adagio*) — это так называемая спацирка, чешский народный танец, состоящий из двух частей. Первая часть исполняется как плясовая, а вторая представляет собою быстрый вальс. Танец №7 до мажор (*Allegro vivace*) — это коло, сербский танец, который танцевали молодые люди перед домом невесты в день свадьбы.

Титульная страница клавира «Славянских танцев».

Фрагмент обложки сборника чешских народных танцев.

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

ШОПЕН

CD

Баллады, соч. 23, 38, 47, 52

Мазурка №3, соч. 33

Мазурка №4, соч. 50

Рондо, фортепианный дуэт, соч. 73

Фантазия-экспромт, соч. 66

ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

