

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

ГАЙДН

35

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция

«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №35

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 978-5-9774-0326-9

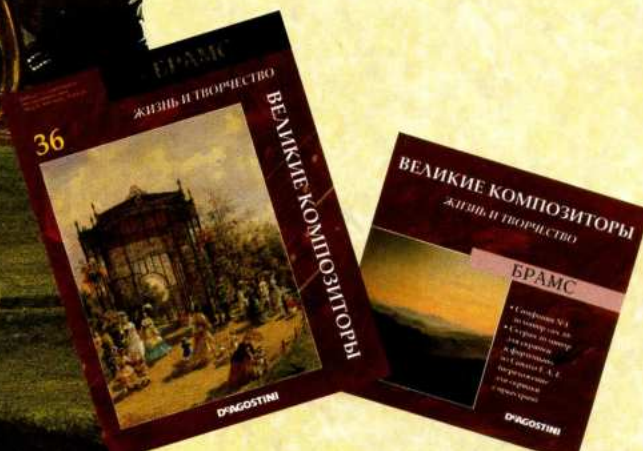
Каждый выпуск посвящен
одному композитору
и содержит компакт-диск
с записью его наиболее
известных сочинений.

Следующий выпуск
в продаже
через две недели!

В следующем выпуске:

БРАМС

Симфония №1 до минор, соч. 68
Скерцо до минор для скрипки
с оркестром (из Сонаты Ф. А. Е.)

ГАЙДН

ВЕНСКИЙ КЛАССИК В ЛОНДОНЕ

Концертные поездки в столицу Англии внесли значительные перемены в жизнь Гайдна. Имя его стало чрезвычайно популярным, а известность, полученная в Лондоне, открыла перед ним дорогу к лучшим сценам Европы.

В сентябре 1790 года со смертью Миклоша Великолепного закончился великий период в истории рода Эстерхази, у которых почти тридцать лет состоял на службе Йозеф Гайдн. Могущество мощного клана пошатнулось. Наследник князя Миклоша Антон Эстерхази, равнодушный к музыке, распустил придворный оркестр. Но и ему было легко, чтобы композитор, ставший известным, числился его капельмейстером. Это вынудило молодого Эстерхази назначить Гайдну пенсию в 400 флоринов, достаточную для того, чтобы музыкант не поступал на новую службу. Также оказалось, что князь Миклош в своем завещании назначил ему ежегодное содержание в 1000 флоринов. Сумма была невелика, но шестидесятилетний композитор был счастлив — наконец-то он свободен и независим!

Неизвестно, как бы сложилась творческая судьба Гайдна, если бы однажды он не получил письмо следующего содержания: «Вам пишет лондонский импресарио Заломон. Я приехал, чтобы забрать Вас отсюда. Контракт подпишем завтра же». Иоганн Петер Заломон, скрипач, композитор и удачливый антрепренер, на тот момент занимал должность

Император Австрии Иосиф II,
портрет 1780 года.

дирижера в театре Ковент-гарден и Академии старинной музыки. Изъездив Европу вдоль и поперек, он, наконец, обосновался в Лондоне в 1781 году. В 1790 году он отправился в Италию в поисках талантливых певцов для своего театра. В поездке до него дошла весть о смерти князя Миклоша, и он тотчас выехал в Вену. Заломон предложил Гайдну контракт, предусматривающий 500 фунтов стерлингов за написание шести новых симфоний, 300 фунтов за одну оперу, 200 фунтов за двадцать новых сочинений и еще 200 за благотворительный концерт. Существенное пополнение его счета в венском банке быстро склонило композитора к согласию. Это был не первый контракт, предложенный Гайдну Заломоном. Антрепренер уже обращался к нему в 1783 году: тогда речь шла об управлении так называемыми «профессио-

нальными концертами». В тот раз обязательства перед Эстерхази вынудили Гайдна отклонить заманчивое предложение; теперь же его не держало ничто. Со времен Генделя столица Великобритании представлялась своего рода землей обетованной для профессионалов: концертные залы, оперные театры, музыкальные общества гостеприимно открывали свои двери для музыкантов и композиторов. Уже в декабре 1790 года газеты, заблаговременно предупрежденные Заломоном, начали большую рекламную кампанию, связанную с приездом Гайдна. Оркестр, предоставленный Гайдну, состоял из 16 скрипок, 4 альтов, 3 виолончелей, 4 контрабасов, 14 духовых инструментов и бубна. По сравнению с капеллой Эстерхази это был огромный состав. В течение сезона Гайдн дал двадцать концертов. Теплому приему публики

Даты

Хронология жизни

- 1732** Родился 31 марта в австрийской деревне Рорау.
- 1753** Становится секретарем и учеником Никола Порпоры.
- 1758** Поступает на службу к графу фон Морцину.
- 1760** Женится на дочери парикмахера Анне Марии Келлер.
- 1761** Становится заместителем капельмейстера у князя Пауля Антона Эстерхази.
- 1766** Переезжает в резиденцию Эстерхази. Становится капельмейстером и расширяет княжеский оркестр до двадцати двух музыкантов.
- 1781** В Вене знакомится с Вольфгангом Амадеем Моцартом.

- 1790** Переезжает в Вену. Подписывает контракт с английским импресарио Залоном и в конце декабря отправляется в Лондон.
- 1791** Получает степень почетного доктора Оксфордского университета в области музыки.
- 1792** Летом возвращается в Вену.
- 1794–95** Второе путешествие в Лондон.
- 1796** Возвращается к руководству обновленным оркестром князей Эстерхази.
- 1804** Расстается с домом Эстерхази и переезжает в Вену.
- 1809** Умирает 31 мая в Вене.

Вид лондонского театра Ковент-гарден.

способствовала и поддержка прессы, которая скрупулезно комментировала каждый шаг композитора и публиковала много заметок, посвященных ему.

Гайдн прибыл в Лондон 1 января 1791 года, и уже через два месяца состоялось его первое выступление в английской столице. Он моментально завоевал симпатии как аристократии, так и демократической публики. Доброжелательная атмосфера и благосклонные отзывы способствовали тому, что композитор решил остаться в Англии еще на один сезон. Помимо насыщенной концертной деятельности, он много путешествовал по стране. В июне Эстерхази вызвали Гайдна во Франкфурт на коронацию императора Франца II. Проезжая через Бонн, композитор впервые встретился на завтраке, устроенном в его честь, с молодым Бетховеном. После этой встречи Бетховен твердо решил переехать в Вену, чтобы учиться у Гайдна. Но эти занятия не принесли удовлетворения ни тому, ни другому: Гайдн был не слишком заинтересован в педагогической работе.

Бывший скромный музыкант из деревни, Гайдн удивительно скоро усвоил новый стиль жизни, приобретая изысканные привычки и пристрастия. Прежний Гайдн избегал высшего общества, смущаясь своей простоты и неотесанности, и сторонился женщин. Гайдн нынешний вел интимную переписку с Марианной фон Генцингер, флиртовал с женой хирурга Джона Хантера и влюбил в себя свою ровесницу, шестидесятилетнюю Ребекку, вдову польского пианиста и композитора Иоганна Шредера.

Во время своего первого визита в Лондон, который продлился почти до лета 1792 года, Гайдн побывал в гостях у принца Валлийского, будущего короля Георга IV и герцога Йоркского. В Оксфорде он получил степень почетного доктора в области музыки благодаря стараниям

Гайдн на портрете XVIII века (Консерватория, Неаполь).

своего близкого друга, английского историка музыки Чарлза Бёрни. Во второй половине 1792 года Гайдн вернулся в Вену.

Но Лондон настолько очаровал его, что в январе 1794 года он вновь отправился в Англию. Лондонская публика, не забывшая его небывалого успеха, встретила любимого композитора еще более восторженно, чем три года назад. Первый же концерт, состоявшийся 10 февраля 1794 года, прошел с аншлагом и вызвал новую бурю восторгов. Все лето Гайдн провел в увлекательных путешествиях (Бат, Уэверли, Винчестер, остров Уайт). Осенью 1794 года Гайдн выступил на сцене Королевского театра, исполнив симфонии №102, №103 и №104.

За время пребывания в Англии композитор написал 12 симфоний, называемых «Лондонскими». Кроме того, он увлекся местным фольклором и переработал более 500 английских, валлийских и шотландских песен. В конце концов, Гайдн настолько «обжился» в Лондоне, что почти был готов назвать его своим вторым домом, и даже королевская семья выражала желание, чтобы он там остался навсегда. Однако в 1795 году умер

Отец симфонии

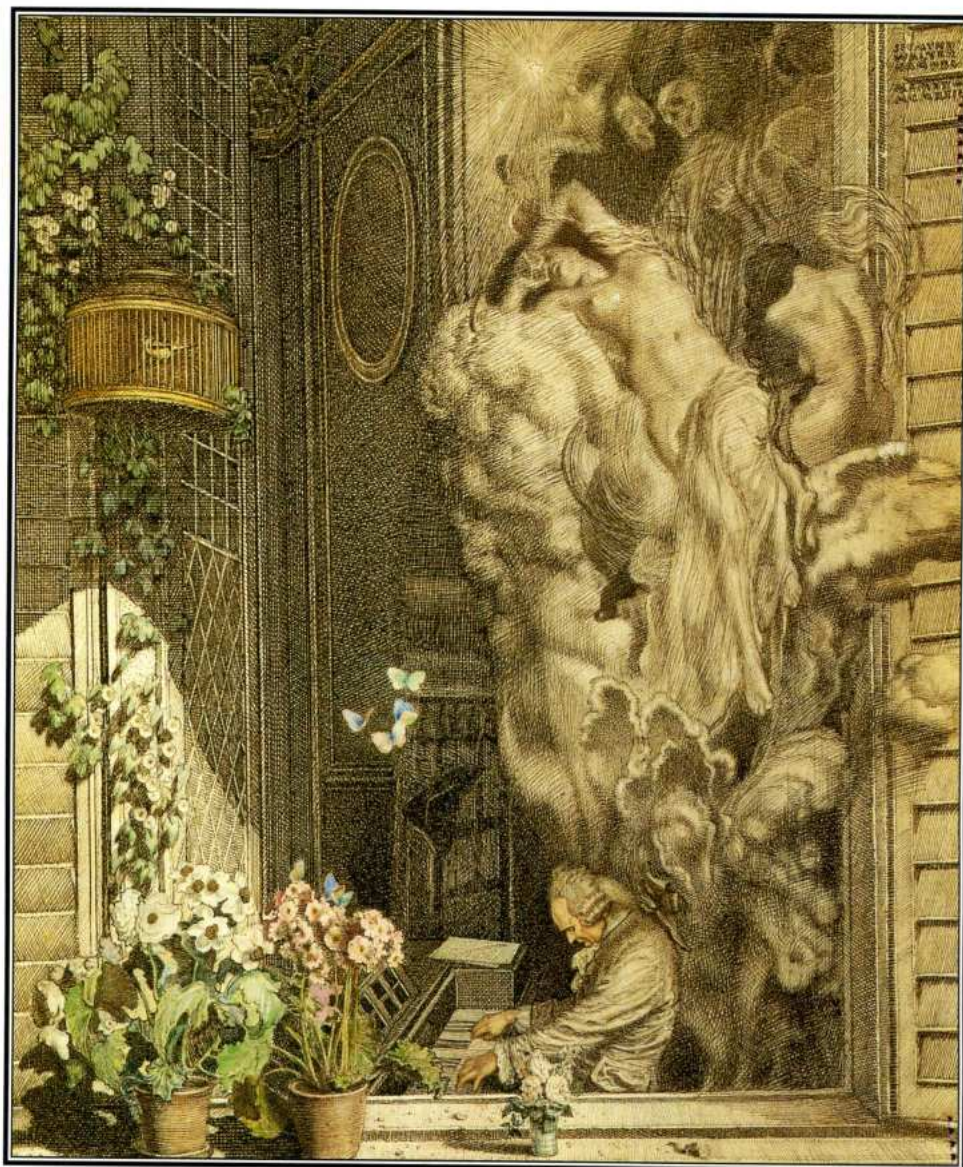
Перу Гайдна принадлежат 104 симфонии. Они стали тем ядром, из которого, словно стройный кипарис, вырос классический венский симфонизм. Композитору приписывают авторство еще нескольких сот симфоний, однако оно не доказано. Йозефа Гайдна называют «отцом симфонии». Его симфонии с их богатым и сложным внутренним миром — высшее достижение венской классической школы этого периода. Именно Гайдн заложил фундамент развития этой музыкальной формы. Конечно, это произошло не сразу — композитор оттачивал свой стиль много лет. Ранние симфонии Гайдна еще ничем не отличаются от камерной музыки и не выходят за рамки развлекательно-бытового жанра. Постепенно его симфонии насыщались все более глубоким драматическим содержанием. Если ранние симфонии Гайдна напоминали сюиты с их контрастным чередованием танцев, то со временем этот «синдром сюитности» был преодолен — симфонии Гайдна становились все более целостными произведениями, содержащими единую идею, единый образный строй. Все это в известной степени достигнуто в «Парижских» симфониях, написанных по заказам, поступившим из Франции. Но высшим достижением гайдновского симфонизма являются 12 «Лондонских» симфоний.

Наследником симфонических традиций, заложенных Гайдном, стал Людвиг ван Бетховен — величайший композитор-симфонист, достойно принявший эстафету этого жанра у своего предшественника.

князь Антон Эстерхази, и его сын, Миклош II, страстный любитель духовной музыки, предложил Гайдну вернуться и занять прежнее место дирижера придворной капеллы. Некоторое время Гайдн колебался, но в июне 1795 года все же решил покинуть Англию. Вновь занятая должность принесла Гайдну неожиданное удовлетворение — князь Миклош II, в отличие от своего отца, был истинным ценителем музыки. Вдобавок

князь так много времени проводил в Вене, что Гайдн располагал большой свободой и мог полностью отдаваться сочинительству. В течение нескольких месяцев из-под пера композитора появились два монументальных произведения — оратории «Сотворение мира» и «Времена года», которые явились настоящим музыкальным и духовным завещанием, завершив творческий путь великого австрийского мастера.

Аллегорическая гравюра
«Музыкальное творчество Гайдна»
(Городской музей, Вена).

Гайдн ♦ Симфония ре мажор №101 «Часы»

ANDANTE

G

p

3 G 1 B 3 G 1 B

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

3 G 1 B 3 G 1 B 3 G 1 B 3 G 1 B

D G A_m A⁷ D G

C 2 D B C A B G A F# G A B C C# D B G G

4 3 4 3 1 2 3 1 4 2 1 3 1 5 3 1 5 3

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

G D G A_m D⁷ G

B 5 A G F# E D C B A G F# E D C B A B C B D C E F# G

3 1 3 1 4 3 1 4 3 2 1 2 4 3 5 2 1 1

G B G B F# A F# G C D 1 G

Гайдн ♦ Симфония ре мажор №101 «Часы»

МЕНУЭТ

Chord diagrams: C, G⁷, C, G⁷

First system of music (measures 1-4):

- Measure 1: Treble clef, 3/4 time, *f* dynamic. Notes: G¹ (treble), 4 (bass).
- Measure 2: Treble clef. Notes: C⁴ (treble), 4 (bass).
- Measure 3: Treble clef. Notes: B³ (treble), 3 (bass).
- Measure 4: Treble clef. Notes: D⁵ (treble), 5 (bass).

Chord diagrams: G⁷, C, F, C, E^bdim, D^m, C

Second system of music (measures 5-10):

- Measure 5: Treble clef, *p* dynamic. Notes: F⁵ (treble), 1 (bass).
- Measure 6: Treble clef. Notes: G¹ (treble), 5 (bass).
- Measure 7: Treble clef. Notes: G⁵ (treble), 1 (bass).
- Measure 8: Treble clef. Notes: G⁵ (treble), 1 (bass).
- Measure 9: Treble clef. Notes: A¹ (treble), 5 (bass).
- Measure 10: Treble clef. Notes: A⁵ (treble), 1 (bass).

Chord diagrams: G, C, G⁷

Third system of music (measures 11-14):

- Measure 11: Treble clef. Notes: D³ (treble), 5 (bass).
- Measure 12: Treble clef, *f* dynamic. Notes: G¹ (treble), 4 (bass).
- Measure 13: Treble clef. Notes: C⁴ (treble), 3 (bass).
- Measure 14: Treble clef. Notes: B³ (treble), 2 (bass).

Chord diagrams: C, D⁷, G, D, G, D⁷

Measure 1: E₂ (3), C (3)
 Measure 2: E₂ (3), C (3)
 Measure 3: F#₃ (5), A (3)
 Measure 4: G₁ (4), B (1)
 Measure 5: G₁ (4), B (1), A₂ (4)
 Measure 6: B₃ (3), G (3), C₃ (1)

Chord diagrams: G, D⁷, G, D⁷, G, D⁷

Measure 7: D₄ (3), C₃ (3), B₂ (2), A₁ (1), G₄ (2), F#₃ (3)
 Measure 8: A₅ (3), G₄ (3), F#₃ (2), E₂ (1), D₁ (2), F#₃ (3)
 Measure 9: A₅ (3), G₄ (3), F#₃ (2), E₂ (1), D₁ (2), F#₃ (3)

Chord diagrams: G, C, G, D⁷

Measure 10: A₅ (3), G₄ (3), F#₃ (2), E₂ (1), D₁ (2), C₃ (3)
 Measure 11: B₂ (2), A₁ (1), E₅ (4), C₄ (3), B₃ (2), A₂ (1)
 Measure 12: G₁ (1), D₅ (3), B₃ (2), G₁ (1), A₄ (4), F#₂ (2)
 Measure 13: D₁ (1), D₁ (1)

Сыграй сам

Chord diagrams: G, C, D

Musical notation (Treble and Bass clefs) with fingerings and accidentals.

Fingerings and notes for the first system:

- Measure 1: Treble (G 1, D 5), Bass (5 G)
- Measure 2: Treble (E 2), Bass (1 G, 3 C)
- Measure 3: Treble (F# 3, G 4, A 5, F# 3), Bass (2 D, 1 D)

Chord diagrams: G, C, A_m, D⁷

Musical notation (Treble and Bass clefs) with fingerings and accidentals.

Fingerings and notes for the second system:

- Measure 1: Treble (G 4), Bass (5 G)
- Measure 2: Treble (G 1), Bass (3 B)
- Measure 3: Treble (G 3), Bass (2 C)
- Measure 4: Treble (G# 4), Bass (A 5)
- Measure 5: Treble (A 5), Bass (C 1, 5 A)
- Measure 6: Treble (F# 3), Bass (3 D)

Chord diagrams: G, D⁷, G, D⁷, G

Musical notation (Treble and Bass clefs) with fingerings and accidentals.

Fingerings and notes for the third system:

- Measure 1: Treble (G 4, F# 3, G 4, D 1, A 5, F# 3), Bass (1 G, 4 D)
- Measure 2: Treble (G 4, F# 3, G 4, D 1, A 5, F# 3), Bass (1 G, 4 D)
- Measure 3: Treble (G 4), Bass (1 G)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Среди лондонских симфоний Гайдна есть две настоящие жемчужины, составляющие драгоценную часть мирового музыкального наследия.

Это его программные произведения — «Чудо» и «Часы».

1 Симфония ре мажор №96 «Чудо»

Очередной лондонский концерт, на котором Гайдн дирижировал собственной симфонией №96, закончился по обыкновению триумфально. Гром оваций потряс зрительный зал, и восторженная публика бросилась к сцене, с удвоенным восхищением аплодируя композитору и исполнителям. Как толь-

ко опустели места в зрительном зале, большая люстра, висевшая в дальнем конце зала, рухнула вниз. Только благодаря тому, что зрители все как один столпились у сцены, никто не пострадал. После этого необыкновенного происшествия Симфония №96 получила свое название — «Чудо».

Примечательно, что все лондонские симфонии Гайдна, за исключением одной, написаны в мажорной тональности. Это является важным показателем их оптимизма, светлого и радостного мироощущения. Симфония №96 — не исключение. Вступление в темпе Adagio словно подкрадывается к жизнеутверждающей теме главной партии (Allegro), в исполнении которой участвует весь оркестр. Другие темы также перекликаются друг с другом бодро и весело вплоть до переломного момента, когда голоса оркестра неожиданно «мрачнели». Призыв фанфар, звучание которых искусно имитируют валторна и труба, вопреки ожиданиям, приводит не к кульминации, а к неожиданной тишине. И вот изумленному слушателю вновь предстает, как ни в чем не бывало, по-прежнему звонкая и светлая главная тема первой части.

Вторая часть, Andante, особенно удалась композитору. Две солирующие скрипки ведут задушевный разговор на тему, которая возникает, как ненавязчивое видение, то тут, то там, создавая ощущение какого-то необыкновенного уюта и покоя. Третья часть, своеобразное трио скрипки, фагота и флейты, исполняющих народный австрийский танец, и финал (Vivace) — эффектное рондо — завершают эту композицию, полную радости, юмора и задора.

Театральное представление при венском дворе, XVII век (Художественно-исторический музей, Вена).

2 Симфония ре мажор №101 «Часы»

«Дети Грэхем»,
картина
английского
художника
Уильяма Хогарта
(Галерея Тейт,
Лондон).

Симфония ре мажор №101, известная под названием «Часы», была написана в 1794 году. Это произведение — вершина эволюции стиля композитора, и его часто сравнивают с величайшими опусами Бетховена. Находят в нем и отголоски творчества Вольфганга Амадея Моцарта.

Гайдн никогда не мог пожаловаться на холодный прием публики — но Симфонию ре мажор №101 приняли в Лондоне с небывалым энтузиазмом. Свое название симфония получила благода-

ря характерному фрагменту из второй части: два неповоротливых фагота и струнные пиццикато своим мерным ритмичным staccato изображают тиканье больших часов. После торжественного, немного мрачного вступления начинается яркое и радостное Presto — первая часть. Все последующие темы не разрушают легкий характер этой части, а только дополняют его, расцвечивая новыми красками. Вторая часть — уже упомянутые «Часы» — несколько чопорное Andante, которое момен-

тально пленяет своей шутливой серьезностью.

Третья часть, Менуэт, своей грацией и элегантностью напоминает старинный придворный танец. В среднем разделе, трио, на первый план выходит живой голос флейты соло. Последняя часть, Vivace, — превосходный образец симфонических финалов. Музыка финала стремительно и непринужденно завершает симфонию, утверждая быющую через край жизнерадостную энергию всего цикла.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

*Мастерство Гайдна с годами достигло совершенства.
Ему были подвластны любые формы — от струнного квартета
и фортепианной сонаты до мессы и оратории.*

Струнный квартет ре мажор, соч. 64 №5

В жанре квартетной музыки Гайдн сыграл ту же роль, что и в симфонической, то есть явился одним из основоположников этого жанра. Восемьдесят три струнных квартета вместе с симфониями составляют главную часть творческого наследия Гайдна. Именно он определил содержание этой важнейшей формы камерной музыки. Все композиторы, обращавшиеся к струнному квартету, — от Моцарта до Равеля — впоследствии ориентировались на шедевры его квартетного творчества.

Квартеты Гайдна выросли на основе домашнего музицирования. Квартетная игра была чрезвычайно распространена в домах музыкантов — как любителей, так и профессионалов. Однако, благодаря глубине содержания и яркости музыкальных образов, квартеты Гайдна вышли за рамки домашнего быта. В них уже нет украшений так называемого «галантного» стиля, декоративной пышности салонной музыки. Простота народных напевов сочетается в квартетах Гайдна с замечательным ма-

стерством композитора-полифониста. Да и градация настроений в его квартетах намного превысила «градус» салонной музыки — в произведениях Гайдна можно услышать и возвышенную светлую лирику, и сдержанную траурную скорбь.

В квартетах новаторство Гайдна является иногда еще более смелым, чем в симфониях. Состав квартета отныне неизменен: в нем участвуют две скрипки, альт и виолончель. Несмотря на ведущее положение первой скрипки, все четыре инструмента играют свою индивидуальную роль. Практически все квартеты Гайдна состоят из четырех частей: Allegro в сонатной форме, медленной части, менуэта и финала.

Струнный квартет ре мажор, соч. 64 №5 часто называют «жаворонком»: настолько похожа тема Allegro на бесхитрое пение этой невзрачной, но сладкоголосой птички. Adagio cantabile, вторая часть квартета, — одна из прекраснейших тем, написанных Гайдном. Одной этой темы достаточно для того, чтобы преклонить голову перед гением великого композитора. Как и тема финала — «вечное движение» четырех струнных инструментов, — музыка Adagio сразу запоминается слушателями.

Знаменательно, что в 1781 году Гайдн написал ряд так называемых «русских» квартетов, хотя никогда не бывал в России. Эти произведения были посвящены великому князю Павлу, тогда наследнику престола.

Струнный
квартет ре
мажор соч. 64
№5 также
называют
«квartetом
для волинок».

«Гаспар
де Гейдан
с волиной»,
картина
Гиацинта Риги.

Концерт для скрипки с оркестром до мажор

Концерт для скрипки с оркестром до мажор, написанный Гайдном между 1761 и 1765 годами в имении Эстерхази, был посвящен Луиджи Томазини, талантливому итальянскому скрипачу из придворного оркестра. Известно, что на стиль и манеру гайдновского письма большое влияние оказал Антонио Вивальди. Как нельзя лучше это утверждение иллюстрирует скрипичный концерт, явная аллюзия на «Времена года» Вивальди. Солирующая скрипка — главная «героиня» концерта. Оркестр лишь вторит ей, не смея возразить или настоять на своем. Только в конце второй части Гайдн позволяет ему принять пальму первенства. Эффектный финал концерта был написан специально для того, чтобы Томазини мог блеснуть своей виртуозностью.

«Юноша со скрипкой»,
картина Жана Батиста Симеона
Шардена (Лувр, Париж).

Концертная симфония си-бемоль мажор соч. 84

В 1792 году во время первого визита в Лондон Гайдн получил заказ на написание концертной симфонии для оркестра. Такой жанр предполагал большую самостоятельность каждого инструмента, нежели обычная симфония. Гобой, фагот, скрипка и виолончель — главные действующие лица этого произведения. Партия скрипки в концертной симфо-

нии Гайдна — своеобразное посвящение Иоганну Петеру Заломону, превосходному скрипачу и импресарио композитора, которого тот называл своим «самым дорогим другом». После концерта, состоявшегося 9 марта, во всех газетах появились положительные отклики, в которых особое внимание уделялось соло скрипки.

Концертная симфония си-бемоль мажор соч. 84 для гобоя, скрипки, виолончели и фагота с оркестром — это неопределимый вклад Гайдна в мировую сокровищницу. Этот опус — не просто предвестник будущих «Лондонских» симфоний, но и замечательный образец необычного инструментального жанра.

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

БРАМС

CD

Симфония №1 до минор, соч. 68

Скерцо до минор для скрипки с оркестром (из Сонаты Ф. А. Е.)

ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

