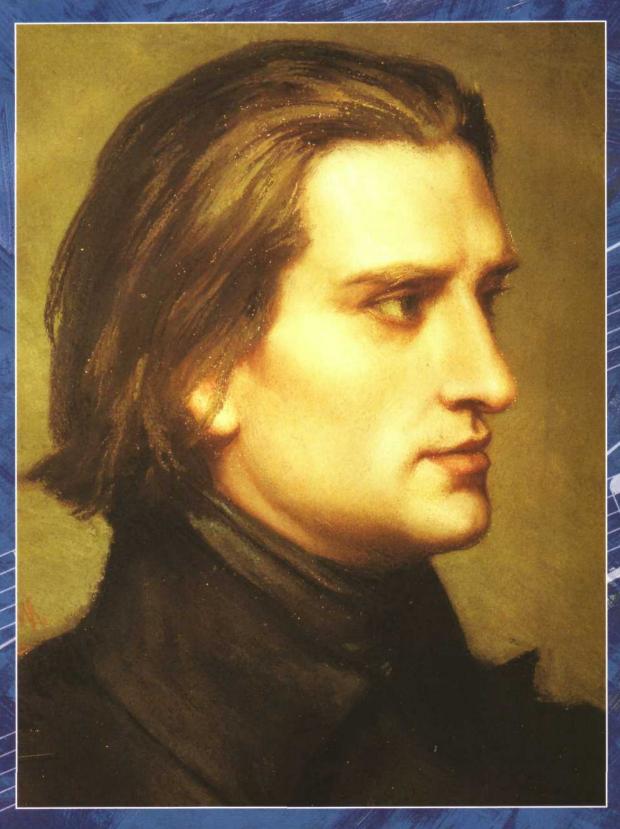
Выходит раз в две недели №10/2006 149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

MMCT

10

жизнь и творчество



иторы

DeAGOSTINI



MICT BUPTYO3, CEPAUEEA, MOHAX

Ференц Аист, мастер неожиданных интерпретаций и гармоний, как никто другой сумел выразить на языке музыки беспокойный, мятущийся дух позднего романтизма.



еренц Лист родился 22 октября 1811 года в венгерской деревне Доборьян. О национальной принадлежности композитора до сих пор идут споры. Немецкие биографы стараются отыскать австрийско-баварские корни Листа, хотя фамилия «Лист» — венгерская, и сам музыкант считал себя венгром (правда, родным его языком был немецкий). Отец его, Адам Лист, служил у князя Эстерхази. Именно он, талантливый музыкант-любитель, преподал сыну основы музыкальной грамоты.

Ференц Лист освоил ноты раньше, чем выучил азбуку. Уже в девять лет он дал первый публичный концерт, покорив слушателей своим, столь рано развившимся, талантом. Вскоре, 26 ноября 1820 года, Лист играл для князя Эстерхази в Братиславе. Успех превзошел все ожидания. Пять венгерских аристократов, услышав игру мальчика, пообещали материально поддержать его, чтобы он смог продолжить музыкальное образование. Никаких подтверждений тому, что Листы получили обещанные деньги, нет, поэтому, возможно, благое намерение аристократов так и осталось благим намерением.

В мае 1821 года семья Листов переехала в Вену, чтобы найти чудо-ребенку хороших учителей. Его препо-

Портрет Ференца Листа, написанный Р. Лошером в 1856 году.

давателем игры на фортепиано стал композитор Карл Черни, лучший ученик Бетховена. Черни пришел в такой восторг от способностей своего подопечного, что отказался брать плату за уроки. Теории музыки и композиции Лист обучался у другого знаменитого музыканта, Антонио Сальери. Подросток делал невероятные успехи, и спустя некоторое время Черни признал: «У меня никогда не было столь тонкого, талантливого и трудолюбивого ученика. Прошел всего год, а он уже готов к публичному выступлению. Мало кто в Вене способен на такое». Первый венский концерт Листа состоялся 1 декабря 1822 года. Публика рукоплескала мальчику стоя. На следующем концерте, прошедшем 13 апреля 1823 года, присутствовал сам Бетховен.

Осенью 1823 года Листы едут в Париж. Адам Лист мечтал, что его сын поступит в парижскую консерваторию, но, к сожалению, эти надежды не сбылись. В консерваторию не принимали иностранцев, и ее ректор, Керубини, не захотел поступиться правилами даже ради такого одаренного студента. Листу пришлось брать частные уроки. В Париже он провел двенадцать лет, отшлифовав свое мастерство и покорив парижскую публику. В 1824 году состоялся его первый концерт в Лондоне, также принесший ему большой успех.

Жизнь

26 марта 1827 года умер Бетховен. Юный Лист, видевший в Бетховене идеал творческого человека, глубоко скорбел о его смерти. Через полгода ему суждено было пережить еще более тяжелую утрату — скончался его отец. Композитор принял решение прекратить концертную деятельность, обратился к религии и хотел даже стать монахом. К «мирской жизни» его пробудила июльская революция. Лист встрепенулся, начал писать «Революционную симфонию» (она, впрочем, так и осталась в набросках), свел знакомство со многими выдающимися людьми того времени — Эженом Делакруа, Виктором Гюго, Генрихом Гейне, Альфредом де Мюссе. Кроме того, он подружился с Гектором Берлиозом. Он побывал на первом исполнении его «Фантастической симфонии» и спустя два года написал ее фортепианную транскрипцию.

В марте 1831 года Лист впервые услышал Паганини. Его игра вдохновила композитора на создание фортепианной фантазии на тему знаменитой паганиниевской «Кампанеллы». Это увлечение Паганини весьма знаменательно: позднее пианиста-виртуоза Листа нередко сравнивали с виртуозом-скрипачом Паганини, а его феноменальную технику считали результатом сделки с дьяволом (о Паганини тоже говорили, будто он продал душу дьяволу). В 1831 же году Ференц познакомился с Мендельсоном и Шопеном.

В 1834 году в доме Шопена Ференц Лист встретился с графиней Мари д'Агу, женщиной на редкость красивой и образованной. Роман композитора и светской дамы развивался стремительно и бурно. В 1835 году графиня оставила мужа и детей и отправилась с Листом в Женеву. В Париже любовникам оставаться было нельзя — своей связью они и так уже скандализировали общественность. Мари д'Агу и Лист прожили вместе около десяти лет, у них родилось трое

детей (Козима, младшая дочь Листа и графини д'Агу, станет впоследствии женой Вагнера). Нельзя сказать, чтобы композитор был хорошим семьянином. Во-первых, он слишком ценил свою творческую свободу, а во-вторых, никогда не переставал увлекаться другими женщинами. И если с первым гордая Мари д'Агу как-то смирилась, то второго стерпеть не могла. Союз начал распадаться, и скрепить его не могли даже дети.

С 1839 по 1847 год Лист предпринял несколько концертных турне, его слава виртуоза росла. Он выступал в самых отдаленных уголках Европы, давал совместные концерты со знаменитыми пианистами, составляя блистательные, удивительные программы: в его репертуаре присутствовали парафразы на темы из известных опер и фортепианные транскрипции произведений Бетховена, Моцарта, Шумана и Шопена. А в 1839 году для выступления в Риме Лист придумал жанр монолога — сольного концерта, составленного из произведений только одного композитора.

Даты

Хронология жизни

- 1811 Родился 22 октября в венгерской деревушке Доборьян.
- 1821 Семья переезжает в Вену, а два года спустя— в Париж.
- 1827 Умирает отец Листа.
- **1828** Духовный кризис и перерыв в концертной деятельности.
- 1831 Начало дружбы с Шопеном.
- **1834** Знакомство с графиней Марид'Агу.
- 1**835** Вместе с Мари д'Агу едет в Женеву.
- 1836 Дает концерты в Париже.
- 1837 Уезжает в Италию.
- **1840** В апреле в Париже знакомится с Вагнером.
- 1846 Начало работы над «Венгерскими рапсодиями».
- 1847 Во время гастролей в России встречается с княгиней Каролиной Сайн-Витгенштейн.







За роялем Ференц Лист, у его ног графиня Мари д'Агу.
Сидят (слева направо): Дюма, Жорж Санд. Стоят: Гюго, Паганини, Россини. Картина Йозефа Дангаузера.

1848-61 Переезжает в Веймар, где занимается культурно-просветительской деятельностью, преподаванием и творчеством.

1861 Переезд в Рим.

1865 Принимает духовный сан.

1869-86 Живет и работает в Риме, Веймаре и Будапеште.

1875 Становится директором Музыкальной академии в Будапеште.

1886 31 июля умирает в Байрейте.

Слева: Панорама Веймара, окруженная портретами Гете, Шиллера, Гердера и Виланда и изображениями их памятников. Репродукция середины XIX века.

В 1843 году по пути в Петербург (это была не первая поездка музыканта в Россию, в 1842 году он уже побывал здесь) Лист дал несколько концертов в Польше. В феврале он выступил в Познани, в марте — в Кракове, в апреле сыграл в Варшаве. Его выступления повсюду вызывали восхищение, граничившее едва ли не с массовой истерикой.

В третий раз Лист посетил Россию в 1847 году. В феврале этого года он познакомился в Киеве с княгиней Каролиной Сайн-Витгенштейн (урожденной Ивановской), женой русского офицера. В жизни композитора начался новый роман, еще более бурный, чем все предыдущие. 28-летняя Каролина бросила мужа и поехала с возлюбленным в Веймар. Лист принял решение отказаться на время от концертной деятельности. Его утомили бесконечные переезды, и даже триумфы не доставляли ему той радости, что прежде.

В феврале 1848 года Лист занял пост руководителя и главного дирижера

Веймарской оперы. Княгиня Сайн-Витгенштейн начала бракоразводный процесс (он тянулся много лет и окончился полным крахом). Дом в Веймаре, где поселились любовники, вскоре стал самым известным местом в городе, здесь собиралась вся интеллектуальная и артистическая элита. Для Листа наступил период интенсивной деятельности: он вел курсы музыкальной интерпретации, писал эссе, оказывал поддержку художникам и музыкантам. Его труды вернули Веймару былую славу культурного центра, которую он утерял со смертью Гете.

28 августа 1850 года Лист дирижировал первым исполнением «Лоэнгрина» Вагнера. В 1849 году композитор «пробил» постановку вагнеровского же «Тангейзера», а в 1853 году — «Летучего голландца».

Веймарская эпоха ознаменовалась для Листа небывалым творческим подъемом. Здесь написаны двенадцать из тринадцати симфонических поэм композитора, окончательные редакции обоих фортепианных концертов, прекрасная Соната си минор, «Фауст-симфония», первые два тома «Годов странствий», а также многие другие замечательные произведения.

В мае 1860 года княгиня Сайн-Витгенштейн отправилась в Рим в надежде получить разрешение на расторжение брака у Папы Римского. Лист присоединился к ней в октябре

Концерт Листа. Карикатура 1843 года.



Выдающиеся произведения

Произведения для оркестра:

13 симфонических поэм, среди них:

- «Мазепа», «Прелюды», «Венгрия»,
- «Фауст-симфония», «Орфей»,
- «Идеалы», «Симфония к
- "Божественной комедии" Данте»

Произведения для фортепиано с оркестром:

Первый фортепианный концерт ми-бемоль мажор Второй фортепианный концерт ля мажор Пляска смерти

Фортепианные произведения:

Трансцендентные этюды
Грезы любви
Поэтические и религиозные
гармонии
Концертные этюды
Утешения
Соната си минор
Шесть «Больших этюдов
по Паганини»
Девятнадцать
«Венгерских рапсодий»

Годы странствий

Вокально-инструментальные произведения:

Легенда о святой Елизавете
Торжественная месса
Хоральная месса
Венгерская коронационная месса
Реквием

Транскрипции для фортепиано:

Песни Шуберта
Песни Шумана
Произведения
Иоганна Себастьяна Баха
Фантазии на темы из опер
Моцарта, Верди, Вагнера
Девять симфоний Бетховена
«Фантастическая симфония»
Берлиоза
Шесть польских песен Шопена



1861 года. Он прожил в итальянской столице безвыездно до 1869 года, работая, прежде всего, над религиозной музыкой. Именно в Риме композитор написал «Легенду о святой Елизавете» и знаменитую «Венгерскую коронационную мессу». Возможно, он надеялся, что своими религиозными произведениями зарекомендует себя как «благонадежного католика» и легче добъется разрешения на брак с Каролиной Сайн-Витгенштейн. Или же — как знать — на его умонастроение подействовала самая атмосфера «столицы католичества».

Как бы там ни было, Лист так и не женился на княгине Сайн-Витгенштейн. В последний момент, когда, казалось бы, все препоны уже остались позади, из Ватикана пришел решительный отказ. Лист и его возлюбленная остались в Риме, но стали жить отдельно друг от друга. В1864 году умер муж княгини, однако композитор, столь страстно желавший раньше сочетаться законным браком с Каролиной, не предпринял никаких серьез-

Дом Листа в Будапеште.

ных «матримониальных» шагов. В его жизни появились другие приоритеты. В 1865 году он принял духовный сан.

После 1869 года композитор вернулся в Веймар, где начал вести мастер-класс игры на фортепиано. Довольно часто он ездил в Будапешт и в Рим. В ноябре 1873 года весь Будапешт праздновал пятидесятилетие творческой деятельности Листа, чествуя музыканта как национального героя. Спустя несколько лет, в 1875 году, Лист стал директором Музыкальной академии, открывшейся в Будапеште.

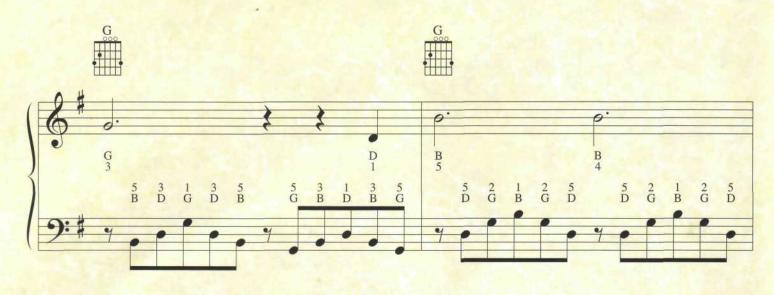
В январе 1886 года композитор выехал из Рима и отправился в свое последнее путешествие. В мае он в последний раз в жизни побывал в Веймаре, а в июле, уже совсем ослабший, в горячке, посетил Байрейт, где состоялись торжества по случаю свадьбы его внучки. 31 июля Лист умер от воспаления легких.

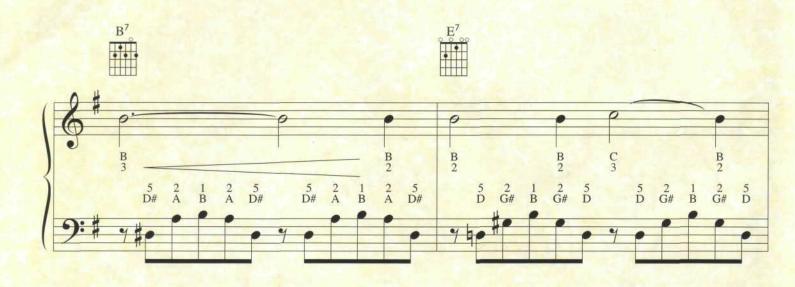


Лист ГРЕЗЫ ЛЮБВИ



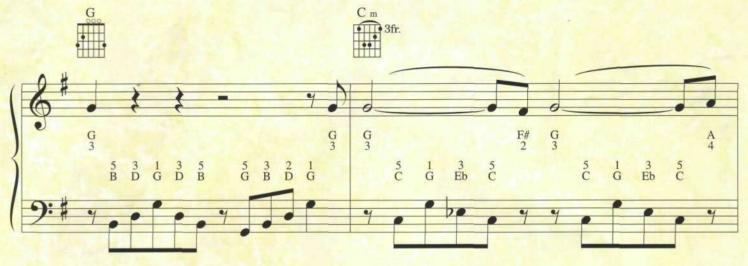
Сыграй сам

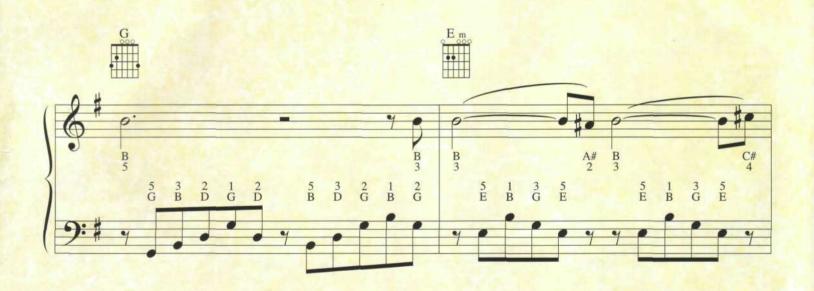






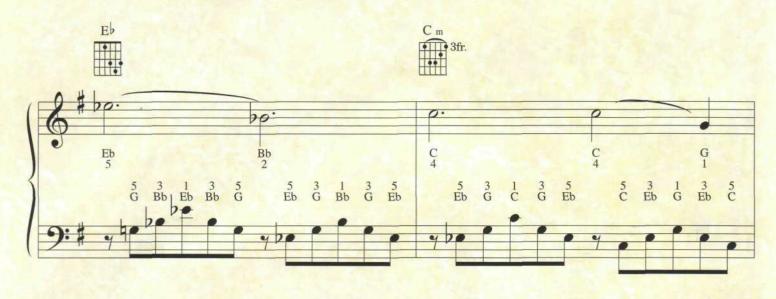


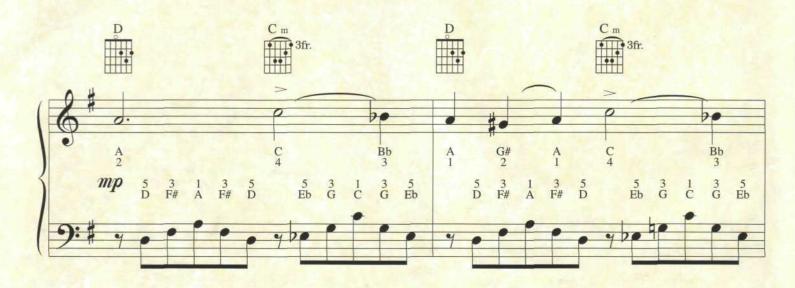


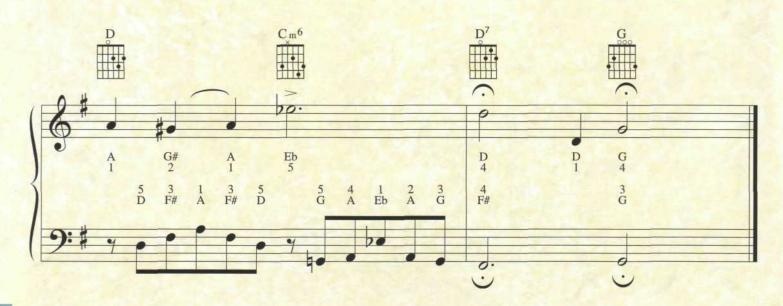




Сыграй сам









ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Второй фортепианный концерт ля мажор Аиста— это вдохновенная поэма для фортепиано и оркестра, а «Венгерские рапсодии»— полный бесконечной любви гимн родному краю.

Второй фортепианный концерт ля мажор

Второй фортепианный концерт — плод продолжительного и многотрудного творческого процесса. Первая редакция произведения относится к 1848 году, но затем композитор еще дважды перерабатывал его — в 1856 и в 1861 годах (несмотря на то, что в 1857 году состоялось первое исполнение концерта).

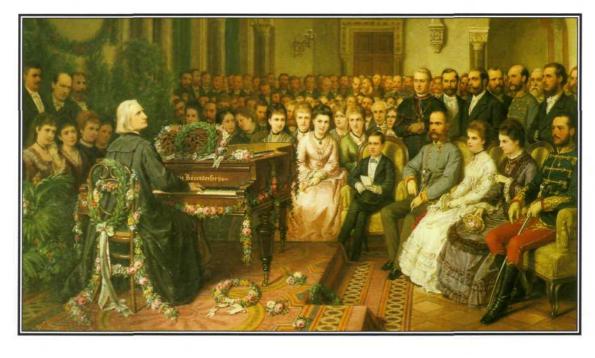
Подзаголовок, уточняющий жанр произведения (concerto symfonique, то есть «симфонический концерт»), знаменателен. Формообразующим элементом всех концертов и симфонических поэм Листа всегда был напряженный драматизм. Все, что, по мнению композитора, мешало логическому развитию художественной мысли (длинноты и повторы в партии оркестра или освященные традицией эпизоды, где

солист показывает виртуозное владение инструментом), исчезает. Исчезает и неравноправие оркестра и солирующего инструмента. Их роли становятся равнозначны. Фортепианный концерт у Листа — это не монолог пианиста, в который иногда робко пытается «вклиниться» оркестр, а содержательный, наполненный глубоким смыслом разговор всех участников действа. Что касается Второго концерта, то здесь особенно красивы фрагменты, где в диалог с фортепиано вступает виолончель.

Опорой всего одночастного концерта служит главная тема, появляющаяся уже во вступительном Adagio sostenuto assai. Сначала она звучит таинственно, развиваясь мягко, хотя и неспокойно. Потом тема приобретает маршевый характер и, наконец,

загорается страстным пламенем. В Allegro agitato assai буря внезапно стихает. Струнные начинают Allegretto moderato, и теперь тему представляет виолончель. Она ведет тихий, сосредоточенный диалог с фортепиано. Свободные пассажи пианиста служат здесь переходом к Allegro deciso. Главная тема вновь становится бравурной, маршевой, ее звучание напоминает фанфары военного оркестра.

Мы можем лишь догадываться, какова была «программная мысль», вложенная Листом в этот концерт. Но, вполне возможно, ее можно выразить примерно так: «Борьба и победа человека». Самый жанр произведения следует, скорее всего, определить как «симфоническую поэму в форме концерта».



Лист играет для императорской семьи в Вене.

Живая музыка

2—4 Венгерские рапсодии № № 1, 3, 6

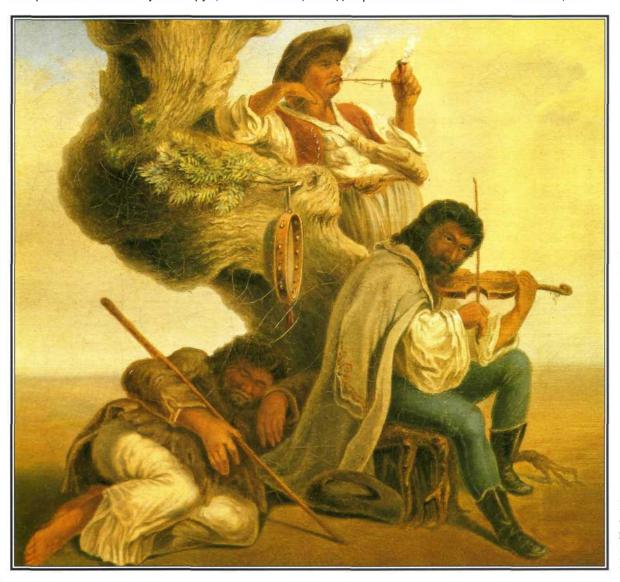
О кровном родстве Листа с венгерской культурой (а также и с тесно переплетенной с нею культурой цыганской) может свидетельствовать его признание: «Я хотел создать что-то вроде национальной эпопеи цыганской музыки. Вот искусство, глубочайшим образом связанное с самыми славными событиями нашего отечества и с самыми личными воспоминаниями каждого венгра». Биографы Листа говорят, что, еще будучи совсем маленьким мальчиком, он буквально преображался, когда через его родную деревню проходил цыганский табор. Он мог часами слушать игру цы-

ган на скрипке, внимать этой музыке, рожденной в душе народа. Впоследствии композитор не единожды обращался к венгерско-цыганской мелодике, создав «Венгерские исторические картины», «Ракоци-марш», «Плач о героях» и многие другие «национальные» произведения, самыми известными из которых являются «Венгерские рапсодии».

«Венгерская рапсодия №1» начинается меланхолическим вступлением, спокойно и сурово звучат контрабасы. Затем появляется характерная «героическая» главная тема. Она будет возвращаться вновь и вновь, с каждым разом изменяясь.

«Венгерская рапсодия №3» — серия живых танцевальных фрагментов. Темы — то раздумчивые и печальные, то яркие и радостные — сменяют друг друга и приводят слушателя, наконец, к стремительному вихрю заключительной коды.

Музыкально-драматическое развитие «Венгерской рапсодии №6» тоже основано на чередовании разных тем (здесь это, пожалуй, еще более очевидно, чем в «Венгерской рапсодии №3»), Звучные оркестровые аккорды в финале, усиленные ударами бубнов, создают пеструю и запоминающуюся картину народного танца.



Картина П. Ференца «Цыганские музыканты» (Будапешт, Национальный музей).



РЕКОМЕДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Аист, которого называли «Паганини фортепиано», проложил путь современной технике владения инструментом, открыв новые возможности исполнительского искусства и использовав в своих произведениях неизвестные прежде средства выразительности.

Произведения для фортепиано соло

Грезы любви

Приехав в 1847 году в Россию, Лист познакомился в Киеве с княгиней Каролиной Сайн-Витгенштейн. Она пренебрегла своей репутацией в обществе, оставила своего мужа и уехала вместе с композитором в Веймар. Они прожили вместе много лет, но в брак им вступить так и не удалось. Именно ей, своей последней возлюбленной, Лист посвятил «Грезы любви». Это произведение, являющееся сейчас одним из самых знаменитых в творческом наследии маэстро, состоит из трех самостоятельных частей. Каждый такт, каждая нота здесь взволнованно повествует о нежной и преданной любви.

Утешения

«Утешения» (1849—50) — цикл из шести коротких и проникновенных пьес (их вполне можно назвать фортепианными миниатюрами). Наиболее известны из них «Утешение №2» и «Утешение №3». «Утешение №3» ре-бемоль мажор построено на изменениях темы и по характеру напоминает знаменитый ноктюрн ре-бемоль мажор соч. 27 №2 Шопена. В «Утешении №2» ми мажор меньше задумчивости и созерцательности, оно, напротив, блещет яркостью красок и легкостью.

Погребальное шествие

Написанное в 1849 году «Погребальное шествие» из цикла «Поэтические

Т. Кремона. «Плющ» (Турин, Городской музей современного искусства).



Живая музыка

и религиозные гармонии» Лист посвятил княгине Каролине Сайн-Витгенштейн. Это произведение проникнуто духом скорби, что вовсе не странно — в 1848—49 гг. Венгрия вела отчаянную борьбу за независимость. Трагическая развязка этой войны — казнь «мятежников» и суровые репрессии — заставила Листа, как он признавался близким людям, пережить самые тяжелые минуты в жизни.

Композитор смело использует в «Погребальном шествии» современные гармонии и модуляции, демонстрируя «предельные возможности» инструмента. Некоторые музыковеды считают это произведение Листа «краткой энциклопедией его пианистических приемов».

Этюды

Лист, будучи учеником Черни, на этюдах которого до сих пор обучаются технике фортепианной игры юные пианисты, тоже являлся блестящим мастером этюда. Правда, его произведения в этом жанре значительно отличаются от тех этюдов, что создавал Черни. Лист делал акцент не на техничности, а на эффектности. Однако без совершенного владения инструментом сыграть листовские этюды невозможно. Их до сих пор включают в свои концертные программы известнейшие пианистывиртуозы.

Наиболее популярными этюдами Листа являются «Охота» и «Кампанелла».

TRE SONETTI
DI PETRARCA.

Jone 16 Minute
Perla Voce
con Accompagnamenti di Annaferti

da 9

FRANCES CO LISZT.

Septiale degl' Chitasi.

Astrony .

Registra de Chitasi.

Registra de Chita

Оба они представляют собой фортепианные версии произведений «демонического скрипача» Никколо Паганини.

Этюд «Охота» — чрезвычайно характерный пример листовского композиторского стиля. Он построен на одной виртуозной теме, окруженной контрастами. Как и почти во всех этюдах Листа. в нем более эстрадного блеска, нежели глубокого смысла (что, впрочем, не умаляет его художественных достоинств). Пользуясь живописными терминами, можно сказать, что он написан крупными мазками, в несколько декоративной манере. Кстати, декоративность была вообще свойственна этюдам композиторов-романтиков (в частности, этюдам Шопена). Из названия становится понятно, что главная тема произведения — охота. Действительно, она (тема) построена здесь на подражании звукам охотничьего рога, воскрешающем в памяти слушателя картины пышной великосветской охоты.

В этюде «Кампанелла» Лист «довинтил» до предела эффектную музыкальную мысль Паганини. Итальянский скрипач-виртуоз довольно часто включал в свои пьесы мелодии песен и танцев своей родной страны. Так произошло и с «Кампанеллой» (буквальный перевод этого слова — «колокольчатая»). На скрипке чрезвычайно сложно исполнить эту мелодию, подражающую переливам маленьких хрустальных колокольчиков. Пожалуй, только сам Паганини и был в состоянии справиться с этой задачей. Лист, переложив «Кампанеллу» для фортепиано, обогатил ее новым звучанием, одел в драгоценные одежды. Все подвластные ему возможности инструмента (а неподвластных ему возможностей не было) он заставил служить этой итальянской красавице, покорившей его сердце.

Сонеты Петрарки

В музыкальных сонетах, посвященных Петрарке, Лист проявил себя мистиком, ищущим любви одухотворенной и светлой, свободной от земных страстей. Каждый сонет — это своеобразный трактат о любви, где композитор словно



Вверху: Портрет Никколо Паганини кисти Пьера де Поммайрака. Внизу: Титульный лист партитуры «Трех сонетов Петрарки» для голоса и фортепиано.

задается целью увидеть любовь во всей ее полноте, в ее неустанном развитии — от зарождения к краху или же, наоборот, к триумфу.

Любовь появляется не вдруг. Сначала человек испытывает потребность в ней. Он, сам того не замечая, начинает жаждать влюбленности, искать ее. И это желание любви, тревожное и радостное ее ожидание Лист прекрасно воплощает музыкальными средствами. Шаг за шагом он проходит с влюбленным все мытарства любви, чтобы затем привести его к торжествующему финалу. Что в этом финале — счастливое исполнение всех надежд и чаяний? Или же расставание любовников в земной жизни, отказ от земных желаний и притязаний — с тем, чтобы самое чувство любви могло воспарить еще выше, отринуть мысль об обладании своим предметом и сосредоточиться на одухотворенном поклонении ему? Расставание на земле сулит встречу на небесах. И здесь вспоминается, скорее, не Петрарка, а другой великий поэт итальянского Возрождения — Данте, узревший в конце своих странствий по мрачным ущельям Ада Беатриче, облеченную неземным светом.



PMMCKMM-

KOPCAKOB

CD

Увертюра «Светлый праздник» соч. 36

Увертюра к опере «Золотой петушок»

Сказка о царе Салтане

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

Испанское каприччио соч. 34

