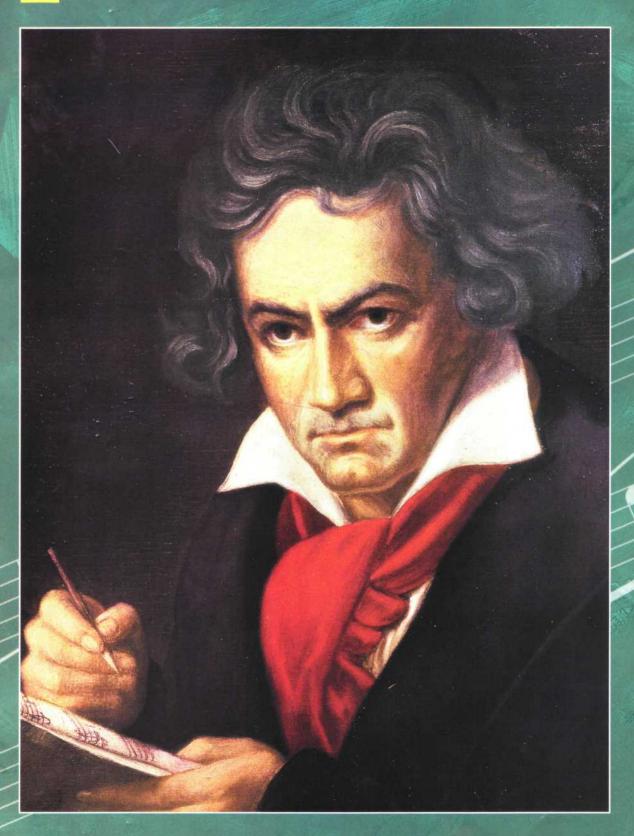
Выходит раз в две недели №2/2006 149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

BETXOBEH

2

жизнь и творчество

ЗИТОРЫ

D^eAGOSTINI

BETXOBEH TEPONYECKNŮ POMAHTNK

Творческая энергия Бетховена была подобна бурной реке, которая смела на своем пути последние оплоты классицизма в музыке и проложила русло для нового направления — романтического. Не только произведения великого композитора, но и его мировоззрение и образ жизни оказали влияние на композиторов-романтиков.

Портрет Людвига Ван Бетховена в юные годы

юдвиг Ван Бетховен родился в 1770 году в Бонне. Его отец, Иоганн, был певчим Боннской придворной капеллы. Жена Иоганна, Мария Магдалена, родила ему семерых детей, из которых выжили только трое сыновей: Людвиг, Каспар и Иоганн.

Именно у отца маленький Людвиг брал первые уроки музыки и проявил такие удивительные способности, что в возрасте семи лет уже концертировал. Видя недюжинные успехи своего сына, Иоганн стал надеяться на повторение «чуда Моцарта» и связанные с ним финансовые выгоды для почтенных родителей юного гения. Как бы там ни было, он решил всерьез заняться музыкальным образованием сына. С 1780 г. наставник Людвига — К. Г. Нефе, директор придворного театра и оркестра. Нефе познакомил своего ученика с произведениями И. С. Баха, руководил его первыми шагами как композитора. Кроме того, он ввел его сначала в придворный хор на место помощника органиста, а затем, когда Людвигу было всего 14 лет, устроил в придворный оркестр скрипачом, так что юноша получал регулярное жалованье.

Бетховен рано узнал итальянскую, французскую и австрийскую музыку и, будучи еще учителем игры на фортепиано, подружился с семьей Брейнингов. В их доме часты были разговоры об искусстве, о немецких литературных и философских новинках. Так

молодой композитор получил представление о Клопштоке и Шиллере, Гердере и Гете. Атмосфера открытости культуре, господствовавшая в доме Бренингов, в немалой степени повлияла на формирование творческой индивидуальности Бетховена.

Жизнь

В 1787 году Бетховен переехал в Вену в надежде, что сможет брать уроки у Моцарта, однако пробыл в этом городе недолго. Он принужден был вернуться в Бонн, чтобы ухаживать за умирающей матерью и спасать опустившегося отца-алкоголика. Ему, старшему из братьев, пришлось взять на себя тяжелую обязанность содержать семью и дать образование Каспару и Иоганну.

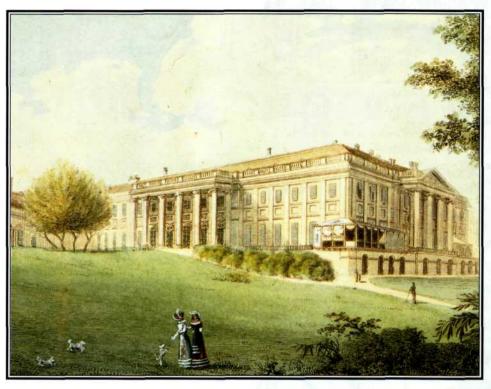
Плодотворные годы

Несмотря на трудности, Бетховен продолжал учиться. В 1789 году он стал посещать лекции по философии в Университете в Бонне.

В 1792 году композитор приехал в Вену, желая стать учеником Гайдна. Однако отношения между ними сложились непростые, и Бетховен решил, что дальнейшее музыкальное образование будет получать у преподавателя контрапункта Альбрехтсбергера и композитора Антонио Сальери.

В Вене Бетховену было суждено прожить до конца своих дней. Здесь он быстро прославился и как пианист и мастер импровизации, и как композитор. Немало способствовали его успеху и материальному благополучию богатые и просвещенные аристократы, такие как князь Лихновский, граф Разумовский и эрцгерцог Рудольф. Они открыли композитору новые возможности: благодаря их финансовой поддержке и связям Бетховен выступал в лучших залах и заключал выгодные договоры с крупными музыкальными издательствами.

Двадцать лет — с 1795 года, когда Бетховен дал первый публичный концерт, до 1815 года, когда он прекратил выступать как пианист и дирижер, — стали для композитора периодом напряженного творчества и международного признания. Для полного счастья не доставало лишь одного — верной подруги жизни.

Но счастья в любви Бетховену испытать не довелось. Давая уроки музыки, он бывал в аристократических домах и нередко влюблялся в своих юных учениц. Ни одна из этих любовных историй не закончилась женитьбой. Родители возлюбленных уважали Бетховена и восхищались его талантом, но на брак согласиться не могли, ведь Бетховен был человеком простого происхождения.

В доме Брунсвиков Людвиг познакомился с сестрами Терезой и Жозефиной, а также с их очаровательной кузиной Джульеттой Гвичарди. Бетховен восхищался всеми тремя девушками, но особенно выделял Жозефину, которую в семье звали Пепи. Вполне вероятно, что именно ей адресовано знаменитое письмо к «бессмертной возлюбленной», которое Бетховен написал в 1812 году. Говорили также и о том, что Бетховен является отцом дочери Жозефины — Миноны. В дальнейшем избранницами композитора были мещанка Тереза Мальфатти, с которой он почти дошел до алтаря, и певица Амалия Зебальд.

Великолепный венский дворец графа Андрея Разумовского (акварель Е. Гурека). Граф, царский посол в Вене, был одним из главных меценатов Бетховена. В знак благодарности композитор посвятил ему несколько произведений

Голоса из хора

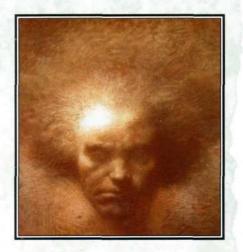
- Уже два года я совершенно не бываю в обществе. Ведь невозможно взять и сказать людям прямо: «Я глухой». Ветховен, 1801
- Я никогда не видел художника более сконцентрированного, более энергичного и более глубокого. Его талант меня взволновал. Но, к сожалению, это человек с трудным характером. У Гетео Бетховене, 1812

Даты

Хронология жизни

- 1770 Людвиг Ван Бетховен родилсявБонне,был первым из семерых детей четы Бетховен.
- 1784 Поступление на должность помощника придворного органиста.
- 1792 Бетховен переезжает в Вену, чтобы брать уроки у Гайдна.
- 1795 Первый публичный концерт. Выступления в качестве композитора. Появляются признаки глухоты.
- 1802 Композитор узнает, что его глухота неизлечима, помышляет о самоубийстве.
- 1808 Первое исполнение 5-й и 6-й симфоний.
- 1812 Письмо к «бессмертной возлюбленной», вероятно, к Жозефине Брунсвик.
- 1815-18 Суд по делу об опеке над племянником Карлом.
- 1826 Потрясение от попытки самоубийства Карла.
- 1827 Смерть Бетховена в Вене 26марта. Пышные похороны.
- Бетховен уничтожил свое фортепиано Броадвуда, когда, тщетно пытаясь услышать издаваемые инструментом звуки, с невероятной силой бил по клавишам.

Неизлечимая болезнь

Уже в 1795 году Бетховен почувствовал первые признаки глухоты. Недуг, подступавший медленно, но неумолимо, в корне изменил жизнь композитора. Он был на грани нервного срыва, из-за болезни ухудшились его и без того непростые отношения с окружающими. Общаться с друзьями композитор теперь мог только при помощи «разговорных тетрадей», впоследствии ставших знаменитыми. Со временем он оглох полностью. Но даже это не помешало ему сочинять и не поколебало его веры в ценность жизни.

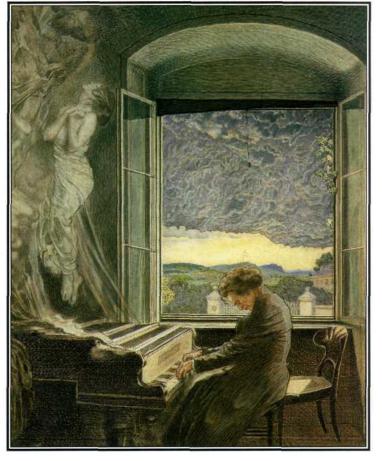
Последние годы Бетховена прошли под знаком спора о том, кто будет опекуном Карла, сына его умершего брата. Бетховен не хотел, чтобы племянник оставался у матери. Через три года тяжбы он выиграл дело, но его отношения с Карлом безнадежно испортились. В 1826 году Карл попытался покончить с собой. Это окончательно подорвало душевные силы стареющего композитора.

Бетховен умер в Вене в 1827 году в возрасте 57 лет. Насколько скромными и загадочными были похороны Моцарта, настолько пышно и торжественно хоронили Бетховена. В траурной процессии участвовало двадцать, а то и тридцать тысяч человек. Друг композитора поэт Грильпарцер написал прощальное слово, последняя фраза которого звучала так: «Тот, кто придет вслед за ним, не сможет продолжать дело его, но должен будет начать с самого начала, потому что в своем творчестве Бетховен дошел до границ искусства».

Стремление к абсолютной свободе

Бетховена отличала не только разносторонность культурных интересов, но и готовность защищать статус сво-

Жизнь

Выдающиеся произведения

Симфонии:

№1 до мажор соч. 21
№2 ре мажор соч. 36
№3 ми-бемоль мажор «Героическая» соч. 55
№4 си-бемоль мажор соч. 60
№5 до-минор соч. 67
№6 фа мажор «Пасторальная» соч. 68
№7 ля мажор соч. 92
№8 фа мажор соч. 93

Концерты:

3-й фортепианный концерт до минор соч. 37

№9 ре минор соч. 125 с участием хора

4-й фортепианный концерт соль мажор соч. 58

5-й фортепианный концерт ми-бемоль мажор «Императорский» соч. 73 Скрипичный концерт ре мажор соч. 61 Тройной концерт до мажор соч. 56

Фортепианные сонаты:

№8доминор «Патетическая» соч. 13 №14до-диезминор «Лунная» соч. 27 №21домажор «Вальдштейновская» соч. 53

№ 26 ми-бемоль мажор «Прощание» соч. 81

№29 си-бемоль мажор «Хаммерклавир» соч. 106

бодного художника, полностью независимого в своем творческом и экзистенциальном выборе. Уже в 1798 году в «Патетической» сонате — одной из 32, написанных для фортепиано, — композитор обнаруживает стремление к абсолютной творческой свободе. Более поздние его сонаты — знаменитая «Лунная», «Вальдштейновская» и «Прощание» — в еще большей степени проникнуты этим стремлением.

Одновременно с сонатами появлялись квартеты и девять симфоний. Третья («Героическая») знаменует собой разрыв с прошлым, а в Девятой симфонии, в финале которой к оркестру добавляются хор и голоса солистов, уже звучит «Ода к радости» Шиллера — страстный призыв ко всеобщему братству. Идея единения (некоего «братства во Христе») звучит и в Торжественной мессе.

Творческое наследие Бетховена велико. Многие его произведения еще при жизни автора публика оценила как шедевры. Среди них — пять фортепианных концертов, скрипичный концерт, увертюры и опера «Фиделио».

Племянник Бетховена Карл, над которым композитор взял опеку в 1818 году

Торжественные похороны Бетховена в Вене

Камерная музыка:

Соната для скрипки и фортепиано фа мажор «Весенняя»

Соната для скрипки и фортепиано ля мажор «Крейцерова» соч. 47

Увертюры:

«Кориолан» соч. 62 «Леонора» соч. 72

«Эгмонт»соч.84

«Афинские развалины» соч. 113

Оперы:

«Фиделио» соч. 72

Вокальная музыка:

Фантазия для фортепиано, хора и оркестра соч. 80 Торжественная месса соч. 123

Сыграй сам

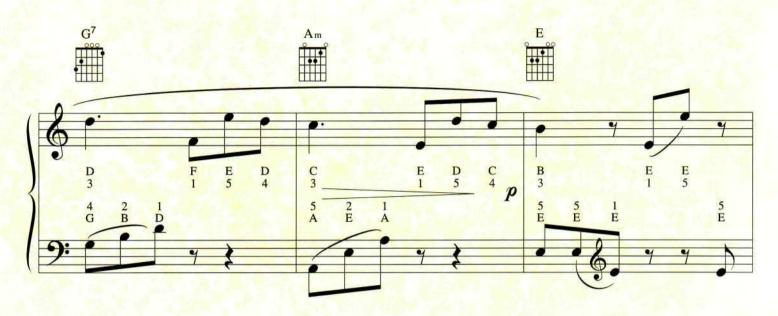
Бетховен К ЭЛИЗЕ

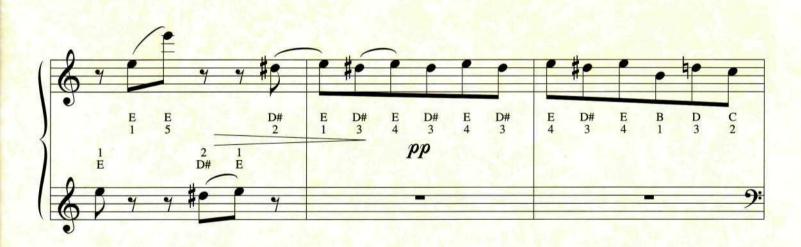

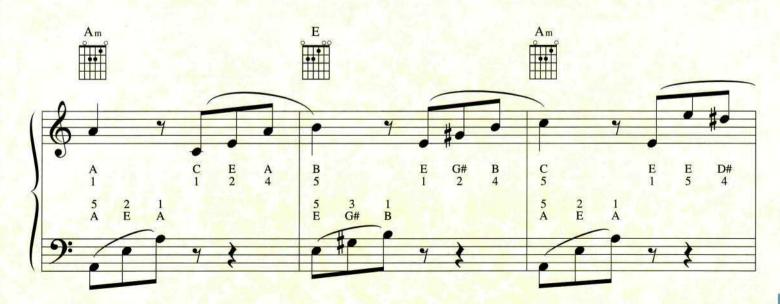
Сыграй сам

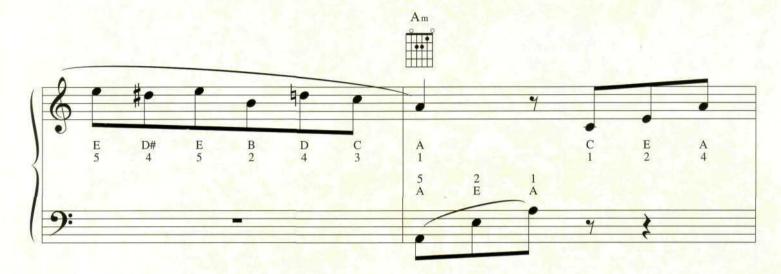

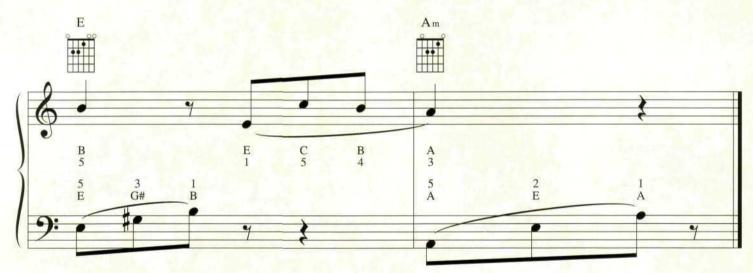

Сыграй сам

БЪЯСНЕНИЯ

- Фрагменты произведений, записанных на компактдиске, представлены здесь в упрощенном виде и снабжены указаниями, особенно полезными для тех, у кого нет музыкального образования.
- Эти произведения можно исполнять на разных инструментах. На фортепиано текст, записанный на верхнем нотоносце, играется правой рукой, на нижнем — левой. На духовом инструменте (например, на флейте) или на струнном (например, на скрипке) следует играть только тему, то есть то, что записано на верхнем нотоносце. Образцы соответствующих аккордов для гитары расположены над нотоносцем.
- Каждая нота обозначена буквой латинского алфавита и цифрой. На схеме внизу справа показано, где на клавиатуре расположена та или иная нота. Цифры сообщают, какими пальцами следует нажимать на клавиши (1 — большой палец, 2 — указательный и т. д.).
- Символы # (диез) и | (бемоль) после буквы (а в партитуре перед самой нотой) означают повышение (диез) или понижение (бемоль) звука на полтона.

Длительности обозначены следующим образом:

 $= \frac{1}{32}$

 $N = \frac{1}{16}$

= 1/8

Величина пауз также бывает разной:

 $\frac{3}{7} = \frac{1}{32}$

 $\frac{3}{7} = \frac{1}{16}$

 $7 = \frac{1}{8}$

Точка рядом с нотой (•) означает, что она звучит в полтора раза дольше. Остальные обозначения касаются силы звука:

pp = очень тихо

p = тихо

mp = достаточно тихо

mf = достаточно громко

f = громко

ff = очень громко

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Обладая богатым и разносторонним дарованием, Бетховен создавал и героические увертюры, и утонченные романсы, и глубоко прочувствованные сонаты

К Элизе

Эта знаменитая фортепианная пьеса относится к разряду миниатюр — коротких лирических произведений, чрезвычайно простых с точки зрения формы. Бетховен написал «К Элизе» в 1810 году, но пьеса увидела свет только в 1865 году вместе с записками Терезы Мальфатти, возлюбленной композитора, которой и было посвящено произведение. Название, кстати, не принадлежит автору, его придумал издатель.

Пьеса начинается мечтательной и напевной мелодией. В середине она оживляется и переходит в мажор, в партии правой руки появляются энергичные пассажи. В последней части музыка опять становится спокойной, возвращается первоначальная мелодия, напоминающая дуновение ветра.

Сестры Хафланд — работа немецкого художника Карла Бегаса (1820)

2—3 Увертюры «Кориолан» и «Эгмонт»

Первая увертюра (соч. 62)написана в 1807 году по мотивам трагедии Г. Колина «Кориолан», которая, в отличие от знаменитой музыки Бетховена, была довольно быстро забыта.

Увертюра «Кориолан» — произведение трагическое и мрачное, точно передающее внутренний конфликт героя. Драматизм начала, беспокойная первая тема и просительные интонации

второй навсегда остаются в памяти слушателей.

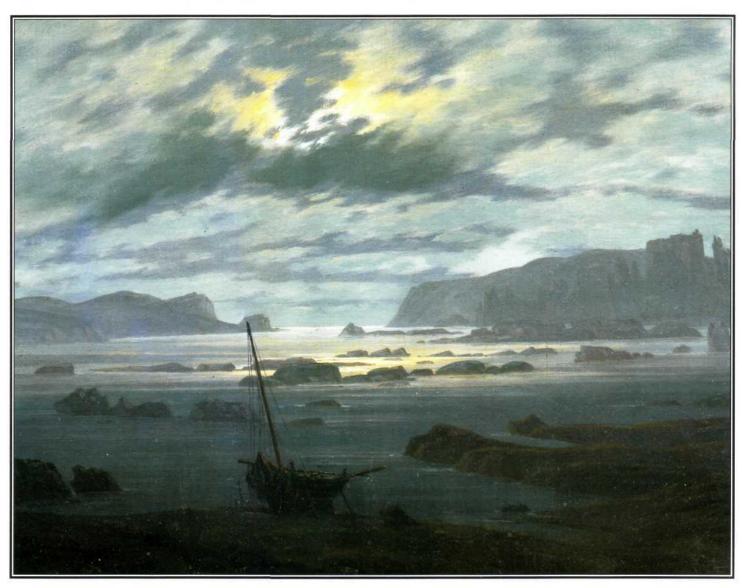
Увертюра «Эгмонт» (соч. 84) написана в 1810 году к одноименной трагедии Гете и принадлежит к числу произведений для сцены. Тема гетевского «Эгмонта» — восхваление героя фламандского восстания против испанского владычества и пафос свободы, побеждающей смерть, — оказалась очень близка Бетховену.

Увертюра написана в тональности ми-бемоль мажор. Сдержанный трагизм аккордов создает атмосферу предопределенности, предчувствия катастрофы, и напряжение это ослабевает лишь изредка — в лирических фрагментах.

Конфликт разрешается в триумфальном очистительном финале, прославляющем героя, отдавшего жизнь за свободу.

Живая музыка

4 Соната для фортепиано «Лунная» соч. 27

Соната написана в 1800—1801 гг. и посвящена прекрасной Джульетте Гвичарди, тогдашней возлюбленной Бетховена. «Соната-фантазия» — так определил жанр произведения сам композитор.

Части сонаты следуют друг за другом почти без перерыва, начинается же она не традиционным Allegro, а знаменитым Adagio sostenuto, печальный лиризм которого рождается, растет и гаснет в музыкальном пространстве, свободном от формальных рамок. Медленные спокойные пассажи в первой октаве под аккомпанемент печальных и томных ак-

кордов в первой части сонаты — предвестники некоторых композиционных особенностей шопеновского ноктюрна. Мелодическая линия едина, хотя время от времени в ней и возникают неровные отсветы (подобные лунным).

Радостное и светлое Allegretto, следующее за первой частью, связывает элегическое Adagio и порывистое Presto agitato. В третьей части две темы: первая состоит из головокружительных пассажей, вторая — внешне более спокойная, но, тем не менее, она открывает простор для демонстрации виртуозной

«Восход луны над морем» К. Д. Фридриха вызывает в памяти тонкий лиризм знаменитого «Адажио»

техники исполнителя. Последнее, впрочем, никогда не бывает самоцелью, а тоже служит созданию художественного образа. Так у слушателя рождается ощущение, будто вокруг неистовствует буря. Страдание и бунт переплетены в бушующем круговороте звуков, и даже финал не приносит примирения и успокоения.

5—6 Скрипичные романсы соч. 40 и соч. 50

О периоде, когда были созданы два этих шедевра, известно немного. Их публикация датирована 1802 и 1805 гг., но стилистически они ближе к музыке XVIII века. Так что не исключено, что созданы эти романсы были несколько ранее.

Возможно, Бетховен написал их для какого-то скрипача как миниатюры, ко-

торые тот мог бы исполнить на бис в концерте из произведений другого автора. Своей прозрачностью эти сочинения напоминают моцартовские. Бетховен композиционно решил их в форме рондо; мелодичная тема сначала звучит у скрипки, а потом у аккомпанирующего ей оркестра. С развитием пьесы солис-

Звучание скрипки погружает слушателей в глубокое размышление и создает исполненную чувства связь между музыкой и людьми.
А. Балестриери. Слушая Бетховена.

ту отводится все большая роль — так что не удивительна популярность, которой пользуются эти романсы у скрипачей.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Пятая симфония до минор соч. 67

Всю жизнь Бетховен боролся с превратностями судьбы. В Пятой симфонии он одержал над ними победу.

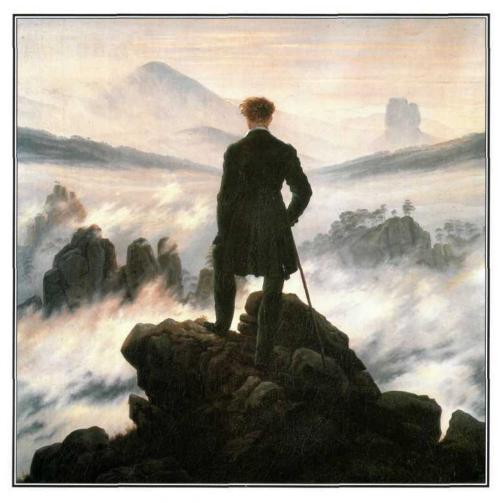
Бетховен писал Пятую симфонию несколько лет. Первые наброски появились в 1804 году, но тогда композитор был слишком увлечен работой над Третьей (Героической) симфонией. Затем он берется за оперу «Фиделио», дорабатывает «Аппассионату». Только

в 1808 году Пятая симфония, наконец, была дописана. Бетховен посвятил ее своим поклонником и меценатам — князю Лобковицу и графу Разумовскому.

Первая часть симфонии начинается со знаменитых громовых четырех нот темы — «Так судьба стучится в дверь». Вся

неспокойная первая часть музыкально иллюстрирует борьбу человека с несправедливостью судьбы. Достойно восхищения то, как из столь простого элемента — всего четыре ноты стаккато — композитор извлекает целую гамму настроений — от нежных до тревожных

Живая музыка

и драматических. Если мы вспомним, в какой обстановке создавалось это произведение, то поймем, почему Бетховену удалось выразить тему изнурительной борьбы столь прочувствованно. В этот период жизни композитор окончательно утрачивает надежду на излечение своего мучительного недуга — глухоты. Временами его почти оставляет мужество. Но, как написал он еще в 1802 году в своем Гейлигенштадтском завещании: «Недоставало немногого, чтобы я покончил с собой. Только оно, искусство, оно меня удержало... Терпение — так зовется то, что я должен избрать себе путеводителем, и я обладаю им...»

Пятой симфонией Бетховен словно пытался заклясть судьбу. Человек выходит здесь победителем из битвы с роком. После мрачной, напряженной темы третьей части, рождающейся из глубины оркестра, триумфально звучит финальное Allegro, преисполненное оптимизма. Сила духа и гордость сердца — превыше телесной немощи...

К.Д.Фридрих. Путник над морем тумана. Гамбург, Кунстхалле

Фортепианный концерт № 5 «Императорский» соч. 73

Странная, непривычная для слуха современников музыка Бетховена со временем составила ему славу великого композитора.

Свой последний концерт для фортепьяно с оркестром Бетховен написал в 1809 году. Позже он был назван «Императорским» — возможно, потому что композитор посвятил его сыну императора Леопольда II эрцгерцогу Рудольфу, который весьма почитал талант Бетховена. Первое исполнение концерта состоялось лишь в 1811 году в Липске.

В Пятом концерте Бетховен расширил границы жанра, предоставив солисту неслыханную дотоле свободу. При этом композитору удалось сохранить равноправное и гармоничное соотношение солирующего фортепьяно и оркестра. Все это казалось так ново и необычно... Тяга к новаторству, впрочем, была свойственна Бетховену всегда. Еще совсем молодым, только-только

обосновавшись в Вене, он поражал растерянных «любителей прекрасного» своей музыкой. Даже Гайдн, его учитель, осторожно говорил ему: «В Ваших сочинениях будут находить много прекрасного, даже удивительного, но кое-что покажется темным и странным...»

Вихрь ритмов, пассажей, трелей захватывает слушателя в Пятом концерте. Он не дает ему даже задуматься о том, насколько странна эта музыка. Слушатель понимает лишь одно: она прекрасна.

Всем своим творчеством, всей своей жизнью композитор подтвердил другие слова Гайдна: «Со временем Бетховен займет место одного из величайших композиторов Европы, а я буду гордиться правом называть себя его учителем».

Голоса из хора

Музыка — это самое совершенноепроявление любой философии...
В музыке живет вечное, неоконченное, неуловимое.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске:

ЧАЙКОВСКИЙ

CD

Итальянское каприччио соч. 45 Увертюра «1812 год» соч. 49 Лебединое озеро, Спящая красавица Щелкунчик

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

жизнь и творчество

