Выходит раз в две недели
№4/2006
149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

ВИВАЛЬДИ

4

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция «ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность еще раз встретиться с бессмертной музыкой гениев прошлого

• Великие композиторы», №4, 2006

Издатель и учредитель:
ООО Де Агостини»
125315, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр-т. д. 72. стр. 4, офис 212

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

(c) 2006 De Agostini UK ltd.

ISBN 0-7489-3499-5 (серия)
ISBN 0-7489-3479-0

Каждый выпуск посвящен одному композитору и снабжен компакт-диском с записью его наиболее известных сочинений.

Следующий выпуск в продаже через две недели!

В следующем выпуске:

ШОПЕН

Ноктюрны
Прелюдии
Вальсы

ВИВАЛЬДИ
БАРОЧНАЯ ИЗЫСКАННОСТЬ

Неповторимый стиль Вивальди произвел переворот в европейском музыкальном мире начала XVIII века. Этот гениальный итальянец заставил всю Европу говорить о «великой итальянской музыке».

Антонио Вивальди родился в Венеции 4 марта 1678 года. Его отец Джованни Баттиста (прозванный за огненный цвет волос «Рыжим»), сын пекаря из Бреши, переехал в Венецию около 1670 года. Там в течение некоторого времени он работал пекарем, а потом освоил профессию цирюльника. В свободное от зарабатывания хлеба насущного время Джованни Баттиста играл на скрипке. И оказался настолько одаренным музыкантом, что в 1685 году прославленный Джованни Легренци, капельмейстер собора св. Марка, принял его на службу в свой оркестр.

Первый и самый знаменитый из шести детей Джованни Баттисты Вивальди и Камиллы Каликкьо, Антонио Лючио, появился на свет раньше срока из-за внезапного землетрясения. Родители мальчика увидели в рождении новой жизни при таких странных обстоятельствах знак свыше и решили, что Антонио должен стать священником.

Когда будущему великому композитору было 15 лет, ему выбрили тонзуру (символ тернового венца), а 23 марта 1703 года двадцатипятилетний Антонио Вивальди принял духовный сан. Однако он не чувствовал в себе искреннего желания быть священником и вскоре перестал служить мессы. Хотя, как свидетельствует Карло Гольдони, всю свою жизнь Вивальди ежедневно читал молитвенник.

От отца Антонио унаследовал не только цвет волос (довольно редкий среди итальянцев), но и серьезную любовь к музыке, в особенности — к игре на скрипке. Джованни Баттиста сам давал сыну первые уроки и привел его на свое место в оркестр собора св. Марка. Антонио занимался композицией, учился играть на клавесине и на флейте. В сентябре 1703 года Вивальди стал преподавать музыку в приюте для девочек «Оспедале делла пьета».

Приют «Оспедале делла пьета» (буквально — «госпиталь сострадания») существовал с 1348 года и всегда славился всесторонним (в том числе и музыкальным) образованием, которое получали его воспитанницы.

Ф. Гварди. Вид на мост Риальто с Большого канала. XVIII век.

Вивальди был связан с этим учреждением на протяжении почти всей своей жизни. Нужно еще сказать, что преподавательская деятельность композитора не ограничивалась работой в качестве «маэстро ди виолино» — т. е. учителя игры на скрипке. Вивальди давал частные уроки певцам, обучал игре на альте. Кроме того, он дирижировал оркестром на репетициях и концертах, когда не было главного дирижера. И без устали писал музыку.

Первые публикации

В 1705 году венецианский издатель Джузеппе Сала опубликовал первый сборник сонат для трех инструментов (двух скрипок и баса) Антонио Вивальди. Следующую «порцию» скрипичных сонат Вивальди издал четыре года спустя Антонио Бортоли. Вскоре сочинения «рыжего священника» (так окрестили Вивальди-младшего те самые венецианские шутники, что прежде дали прозвище «Рыжий» его отцу) приобрели необыкновенную популярность.

Всего лишь за несколько лет Антонио Вивальди стал самым знаменитым скрипичным композитором Европы. О его славе и невероятном успехе свидетельствует следующий факт: в 1711—1729 гг. в Амстердаме вышло двенадцать сборников инструментальной музыки Вивальди, в том числе L'estro armonico («Гармоническое вдохновение»), La stravaganza («Причуда») и Il cimento dell'armonia e dell'invenzione («Опыт гармонии и фантазии») — произведение, включающее в себя знаменитые Le quattro stagioni («Четыре времени года» или просто «Времена года»). Впоследствии творения Вивальди печатались в Лондоне и Париже — тогдашних издательских центрах Европы.

Светский композитор

В 1713 году в Виченце Вивальди представил публике свою первую оперу

Вверху: Антонио Вивальди. Карикатура П. Л. Гецци. 1723 год.

Внизу: Г. Белла. Праздник Вознесения на площади Сан-Марко в Венеции.

Даты

Хронология жизни

1678 Родился 4 марта в Венеции.

1693 Получает тонзуру.

1703 Принимает сан. Поступает в «Оспедале делла пьета» в качестве учителя игры на скрипке и композитора.

1711 Амстердамский издатель Э. Роже публикует первый концерт Вивальди из цикла L'estro armonico. Имя композитора приобретает широкую известность.

1713 Дебют Вивальди в Виченце в качестве оперного композитора (с оперой «Отгон на вилле»).

1718 Переезжает в Мантую и поступает на службу к князю Филиппу.

1720 Возвращается в Венецию.

1727 Публикация Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, содержащего знаменитые «Четыре времени года».

1730-38 Вивальди много путешествует по Европе, дирижирует своими произведениями.

1740 Окончательно бросает «Оспедале делла пьета» и уезжает в Вену.

1741 Внезапная болезнь и смерть композитора.

. После смерти Вивальди был почти забыт. По-настоящему его творческое наследие открыли уже в XX веке. Из 450 концертов, известных нам сегодня, лишь около 80 увидели свет при жизни композитора.

. В огромное число произведений Вивальди, которые дошли до нас в рукописях, входят не только инструментальные концерты (для скрипки, виолончели, флейты, рожка, гобоя, мандолины, валторны и др.), но и сонаты, кантаты и 48 опер.

Ратуша в Амстердаме (картина голландского художника П. Санредама). Здесь, в Амстердаме, было издано большинство произведений Вивальди.

«Отгон на вилле». В последующие пять лет он издал еще пять опер, которые покорили крупнейшие венецианские театры. Вивальди стремительно превращался из вполне скромного «рыжего священника» в блестящего светского композитора.

В начале 1718 года он получил приглашение служить дирижером при дворе в Мантуе. Здесь композитор пробыл до 1720 года, то есть до смерти жены своего работодателя князя Филиппа. И здесь же, в Мантуе, Вивальди познакомился с певицей Анной Жиро, обладательницей прекрасного контральто. Сначала она была его ученицей, потом — главной исполнительницей в его операх и, наконец, к всеобщему возмущению, стала его любовницей.

Вернувшись в Венецию, Вивальди всецело посвятил себя театральной деятельности. Он пробовал свои силы и в качестве автора, и в качестве импресарио. В 1720—1730 гг. Вивальди известен всей Италии. Слава его достигла таких масштабов, что он был даже приглашен дать концерт перед самим Папой Римским.

Складывается впечатление, что Вивальди находился в постоянных разъездах и писал свои неизменно талантливые произведения где-нибудь на пути из Вероны в Мантую. Он, однако, не тяготился кочевой жизнью и всегда был легок на подъем. Так, в 1738 году композитор приехал в Амстердам лишь для того, чтобы дирижировать оркестром на праздновании столетия театра, а год спустя отправился вместе с Анной Жиро в Грац, где певица получила ангажемент на весь сезон.

Венский закат

В 1740 году Вивальди окончательно отказался от работы в «Оспедале делла пьета» и уехал в Вену, ко двору императора Карла VI, своего давнего и, что немаловажно, могущественного почитателя.

Выдающиеся произведения

Циклы концертов:

L'estroarmonicoсоч.3
Lastravaganzaсоч.4
Il cimento dell'armonia e dell'invenzione соч. 8
La cetra соч. 9
Шесть концертов для флейты и струнных соч. 10
Шесть концертов для скрипки и струнных соч. 11
Шесть концертов для скрипки и струнных соч. 12

Сочинения для оркестра:

Al Santo Sepolcro RV 169
Concerto madrigalesco RV 129

Сольные инструментальные концерты:

La pastorella для флейты RV 95
Il sospetto для скрипки RV 199
L'inquietudine для скрипки RV 234
Il ritiro для скрипки RV 256
L'amoroso для скрипки RV 271
Il rosignuolo для скрипки RV 335
L'ottavina для скрипки RV 763
Il Carbonelli для скрипки RV 366
Концерт для мандолины RV425
Концерт для гобоя RV 447
La notte для фагота RV 501

Двойные концерты:

Концерт для двух мандолин RV 532
Концерт для двух труб RV 537
Концерт для двух гобоев и двух кларнетов RV 559
Траурный концерт RV 579

Духовная музыка:

Глория (для солирующих инструментов, хора и оркестра) RV589
Торжествующая Юдифь (для солирующих инструментов, хора и оркестра) RV 644

Оперы:

Оттон на вилле RV 729
Правда в испытании RV 739

П. Лонги. Концерт.

Но, увы, радужным планам великого композитора не суждено было сбыться. Приехав в Вену, он уже не застал монарха в живых. Кроме того, к этому времени популярность Вивальди пошла на спад. Предпочтения публики изменились, и барочная музыка быстро оказалась на периферии моды.

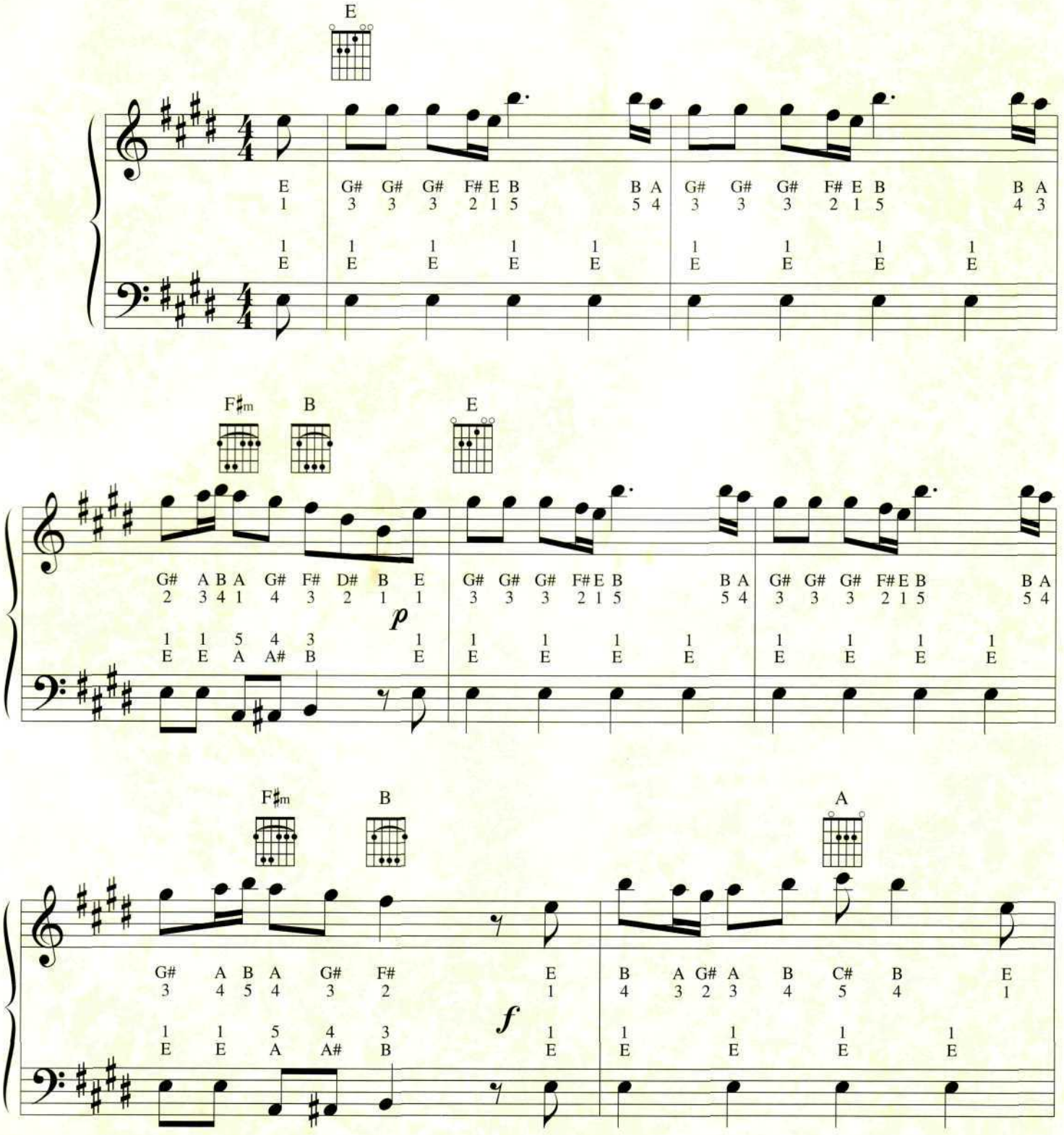
Шестидесятитрехлетний музыкант, никогда не отличавшийся крепким здоровьем, не смог оправиться от этих ударов судьбы и заболел неизвестной болезнью.

Умер Вивальди 28 июля 1741 года в Вене от «внутреннего воспаления» (так было записано в погребальном протоколе), на руках своей ученицы и подруги Анны Жиро. Похороны были скромные: прозвучало лишь несколько ударов колокола, а процессия состояла только из людей, нанятых нести гроб.

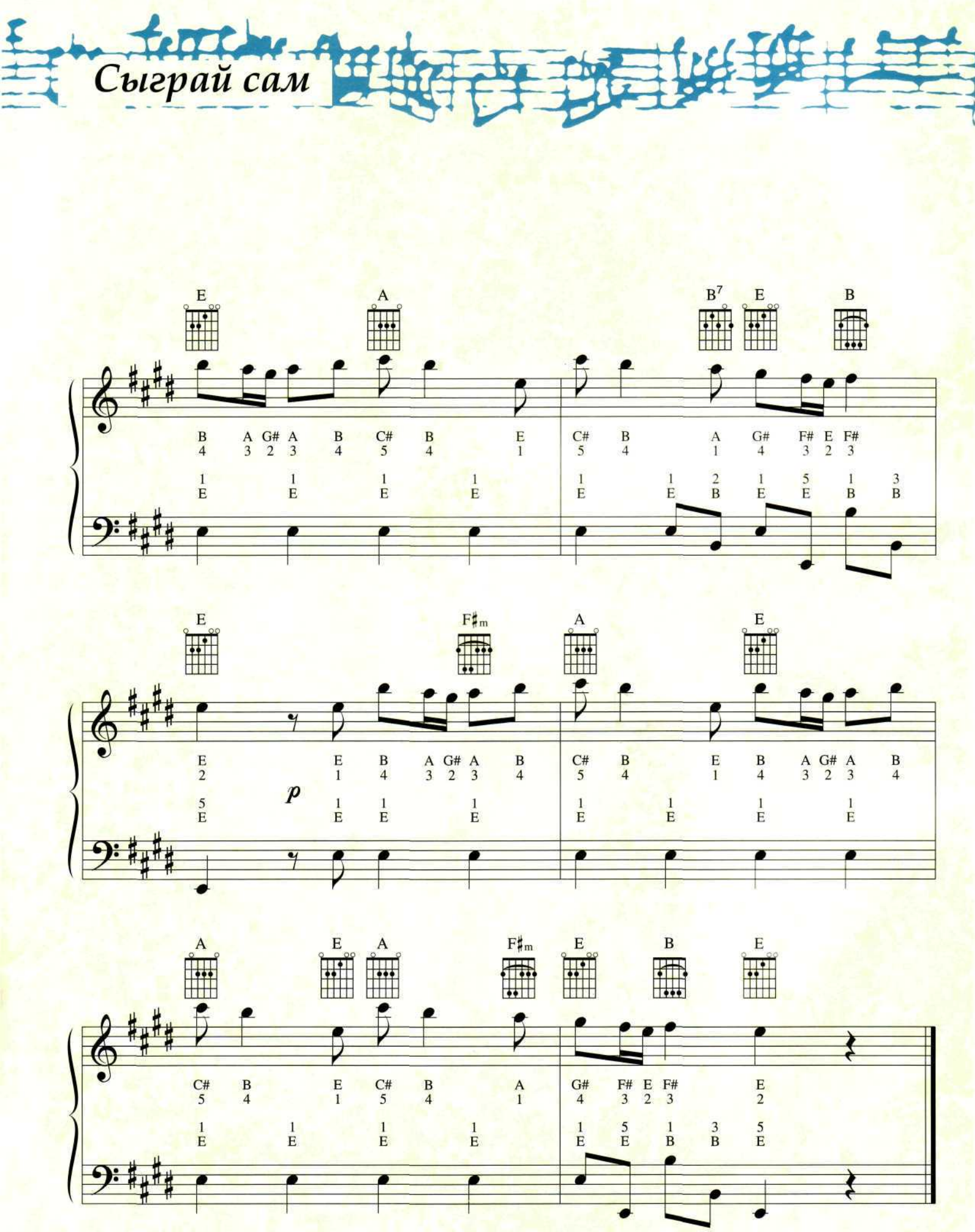
До нас дошли свидетельства современников о смерти Вивальди. Одно из них таково: «Падре дон Антонио Вивальди, несравненный скрипач, прозванный „рыжим священником", высоко ценимый за свои концерты и другие композиции, заслужил при жизни 50 тысяч дукатов, однако из-за безмерной расточительности умер в бедности в Вене».

Вивальди ❖ Четыре времени года

ВЕСНА



Сыграй сам


E A B7 E B
B A G# A B C# B E C# B A G# F# E F#
4 3 2 3 4 5 4 1 5 4 1 4 3 2 3
1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 3
E E E E E E B E E B B
E F♯m A E
E E B A G# A B C# B E B A G# A B
2 1 4 3 2 3 4 5 4 1 4 3 2 3 4
p
5 1 1 1 1 1 1 1
E E E E E E E E
A E A F♯m E B E
C# B E C# B A G# F# E F# E
5 4 1 5 4 1 4 3 2 3 2
1 1 1 1 1 5 1 3 5
E E E E E E B B E

Вивальди ❖ Четыре времени года

ОСЕНЬ

F C7 F C7 F C7 F C7 F Gm C

3fr.

A A A B♭ A A B♭ A A A B♭ A A B♭ A G A B♭ A G
3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2

1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 4 3 2
F F F C F F C F F F C F F C F F B♭ B C

F C7 F C7 F C7 F C7 F Gm C

3fr.

p

A A A B♭ A A B♭ A A A B♭ A A B♭ A G A B♭ A G
3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2

1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 4 3 2
F F F C F F C F F F C F F C F F B♭ B C

F Gm C F

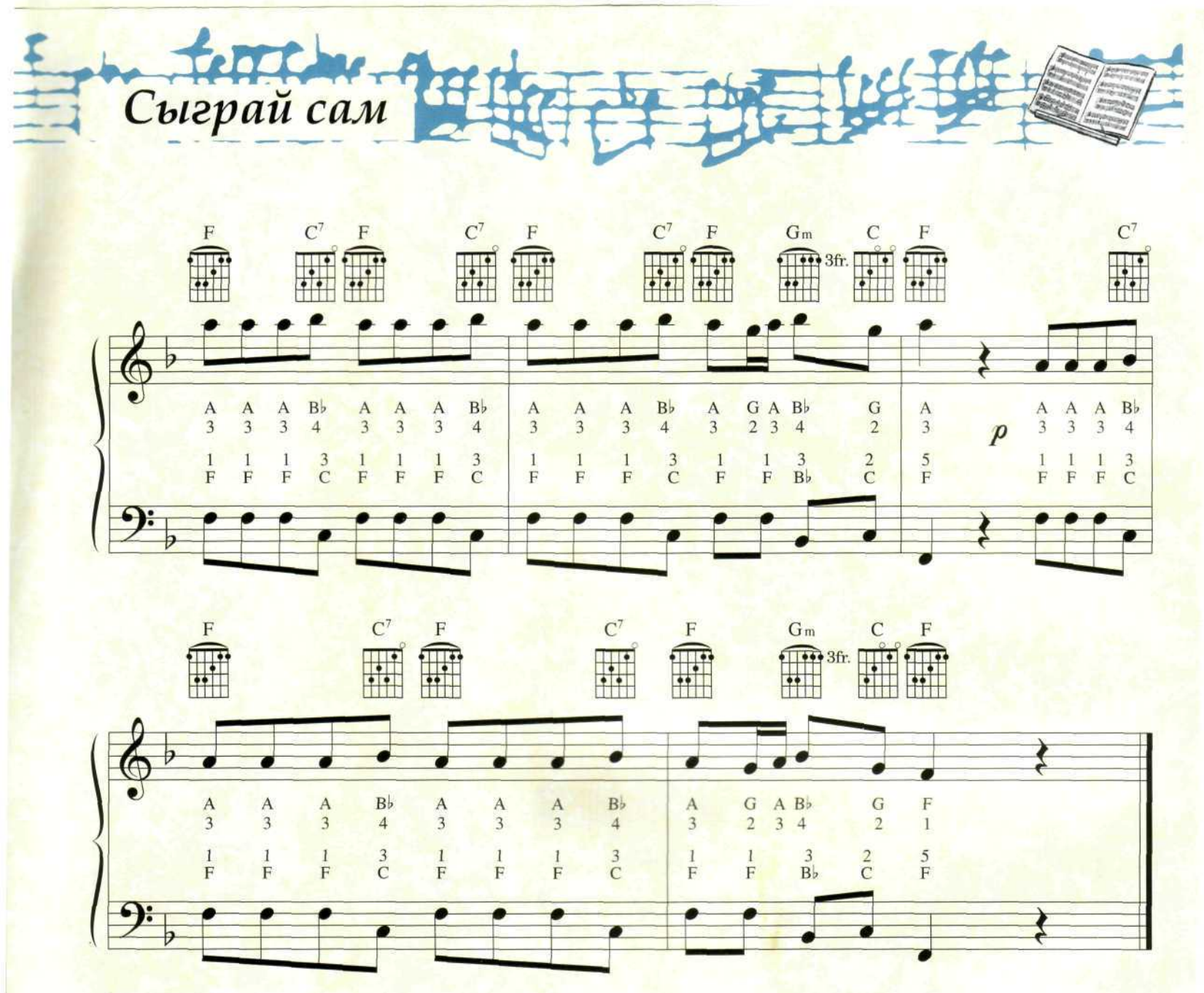
3fr.

f

A A A C D D D G G G B♭ C C F
3 3 3 5 1 1 1 3 3 3 5 1 1 2

3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 5 3 1 1
F A A F G G G G C C C F F F

Сыграй сам



ОБЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

- Фрагменты произведений, записанных на компакт-диске, 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:

♬ = 1/32 ♪ = 1/16 ♪ = 1/8 ♩ = 1/4 𝅗𝅥 = 2/4 𝅝 = 4/4

Величина пауз также бывает разной:

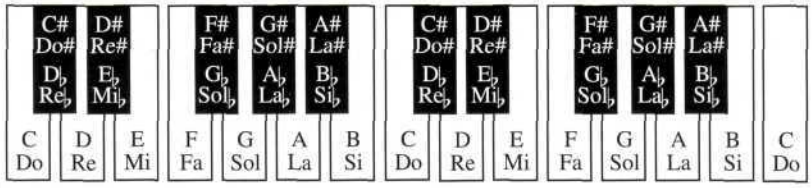
𝄿 = 1/32 𝄾 = 1/16 𝄽 = 1/8 𝄼 = 1/4 𝄻 = 2/4 𝄺 = 4/4

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

В знаменитом цикле концертов «Четыре времени года» блестящий стиль венецианского композитора нашел свое наилучшее выражение.

1 Четыре времени года

Четыре своих знаменитых концерта для скрипки, струнных и баса континуо, вошедшие в цикл Il cimento dell'armonia e dell'invenzione (издан в 1722 году в Амстердаме), Вивальди написал, вдохновившись четырьмя сонетами неизвестного поэта, названными по временам года.

Энергичное Allegro, которым начинается «Весна», иллюстрирует следующие строчки соответствующего сонета: «Пришла весна, и птицы приветствуют ее радостным пением, и реки несут свои воды, нежно журча. Тучи затягивают небо черным плащом, гром и молния предвещают бурю, но вскоре птицы, будто останавливая ее, вновь начинают свою чарующую песню».

Вторая часть — Largo — пленяет слушателя пасторальной картиной («И тогда на цветущем лугу в милом шелесте листьев и трав спит пастух, а у ног его — верный пес»), а финальное Allegro напоминает стремительный де-

Н. Пуссен. Времена года: Весна, или Земной рай.

Н. Пуссен. Времена года: Осень, или Земля обетованная.

ревенский танец («Под радостные звуки волынки танцуют нимфы, и танцует пастух, а над ними — ясное небо набирающей силу весны»).

Allegro non molto, первая часть «Лета», рисует картину жаркого дня и собирающейся грозы: «Под жестокими лучами палящего солнца человек слабеет, стадо разбредается. Кукует кукушка, поет горлица, дует легкий ветерок... и плачет пастух, ибо страшится жестокого Борея и судьбы своей». Adagio также наполнено этой атмосферой ожидания: «Не дает уставшим отдыха страх перед молниями и суровым громом, и сердитым жужжанием мух и комаров». В Presto, наконец, грянула буря: «Ах, увы, не зря он боялся: громыхает, сверкает грозное небо, хлещет ливень, и травы в полях пригибает».

«Осень» посвящена сбору винограда и охоте. Allegro иллюстрирует здесь такие строки: «Танцем и песней деревенские жители отмечают радость сбора урожая и, развеселившись напитком Бахуса, после утех засыпают». Adagio molto изображает «хмельную дрему» селян: «Воздух так успокаивает, что все бросают и петь, и танцевать... Осень навевает сладкие сны». А в финальном Allegro уже слышатся отзвуки охоты: «На рассвете охотник выходит с рогом и собаками. Дикий зверь испуган шумом пальбы и собачьим лаем, он устал, обессилел от бега и, затравленный, погибает».

Последний концерт цикла, «Зима», — самый выразительный. Allegro non molto рисует слушателю одинокого путника — «В ледяной дрожи, среди холодного снега, обдуваемый сильным ветром, бредет он, от холода стуча зубами». В Largo появляется тепло греющего очага; эта часть навевает думы о том, как славно «проводить у камина спокойные милые дни, когда дождь за окном весь мир заливает». Но домашний покой и уют не вечны. Главными героями Allegro оказываются лед и ветер. Стремительные пассажи солирующей скрипки драматически завершают концерт и весь цикл: «Люди медленно идут по льду, боясь упасть, ступая осторожно. Поскальзываются, падают, снова встают и идут... Из-за железных дверей дует жестокий сирокко. Это и есть зима».

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Концерты для духовых инструментов

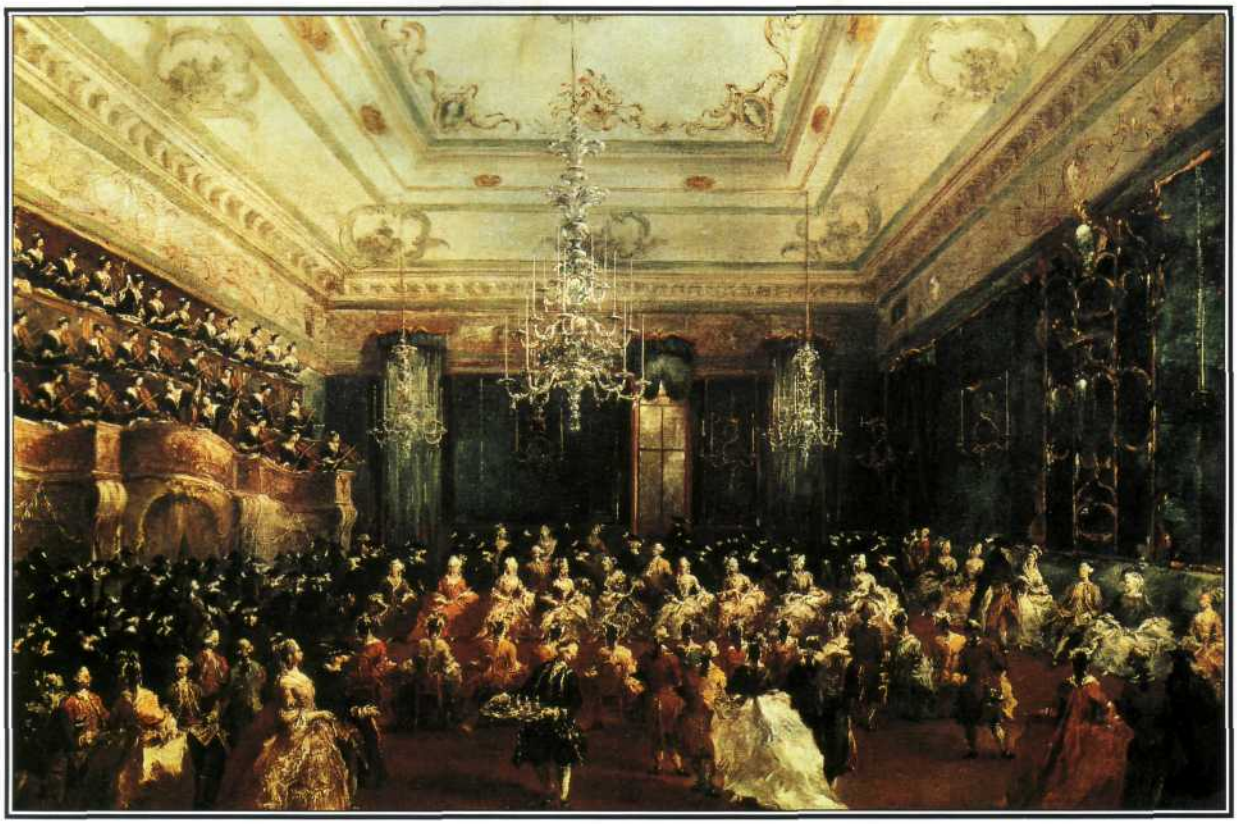
До Вивальди духовые инструменты считались примитивными, «неблагодарными» для композитора. Гениальный «рыжий священник» доказал, что это не так.

Вивальди одним из первых обратился к сочинению серьезной музыки для духовых инструментов. Гобой, валторна, труба и флейта зазвучали в его концертах совершенно по-новому — так полно и стройно, как никто и ожидать не мог. Свой концерт для двух труб (издан в 1729 году в Амстердаме) Вивальди написал, вероятнее всего, по заказу двух трубачей, которые хотели доказать публике, что на трубе можно блестяще исполнить блестящую музыку. Этот концерт действительно требует от исполнителя недюжинного мастерства. Кстати, он до сих пор является своеобразным мерилом виртуозности трубача.

Много писал Вивальди и для фагота — сохранилось более тридцати одних только концертов для фагота с оркестром. Кроме того, композитор использовал его почти во всех камерных концертах.

Но наибольшее предпочтение среди духовых Вивальди отдавал флейте — нежной, «женственной», как называли ее, флейте. Обладая неистощимой творческой фантазией, композитор поручал флейте в своих сочинениях именно такие партии, в которых она могла зазвучать в полный голос, проявить все свои достоинства.

Особенно хорошо видно это в двух концертах для флейты и оркестра, изданных в Амстердаме в 1728 году. В первой части концерта Il gardellino («Щегол») флейта, перекликаясь с оркестром, удивительно точно подражает трелям щегла, а в концерте La notte («Ночь») она погружает слушателя в зыбкий, туманный мир грез.



Ф. Гварди. Танцующие дамы в Казино деи Филармоничи.

L'estro armonico

Концерты для скрипки с оркестром — «конек» Вивальди. Они поражали и пленяли современников. Одни видели в них проявление Божественного, другие — дьявольскую прелесть.

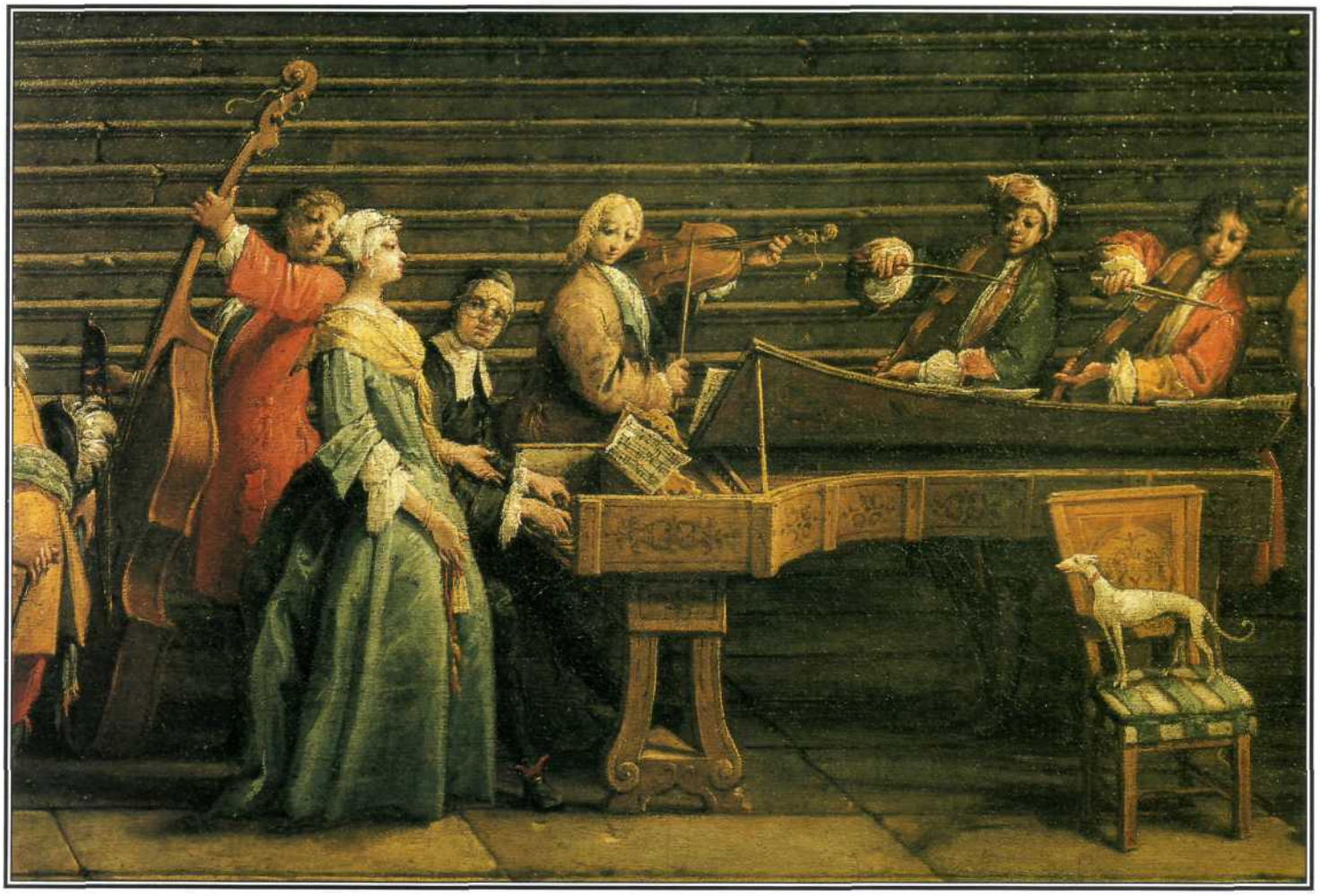
Не будет большим преувеличением сказать, что именно Вивальди создал жанр концерта. Разумеется, он существовал и до него, но именно в его творчестве отлился в законченную форму, которую впоследствии брало за образец не одно поколение европейских композиторов. «Фирменным знаком» Вивальди были три аккорда оркестра в начале концерта. Венецианская публика, острая на язык, назвала их «ударами молотка Вивальди».

Цикл L'estro armonico («Гармоническое вдохновение»), изданный в 1711 — 1717 гг. в Амстердаме, — один из самых знаменитых концертных циклов в наследии Вивальди. Двенадцать концертов этого цикла приобрели широкую известность еще до того, как были напечатаны. А с выходом L'estro armonico в свет имя композитора прославилось по всей Европе. Сам И. С. Бах сделал клавесинные транскрипции для нескольких концертов.

Цикл содержит четыре концерта для четырех скрипок соло, четыре — для двух, и четыре — для одной. Кстати, впоследствии Вивальди больше не писал (за единственным исключением) концертов для четырех скрипок соло.

Восторг и изумление испытали первые слушатели «Гармонического вдохновения». Восторг и изумление испытывают и сейчас те, кто слышит L'estro armonico в первый раз. Уже в наши дни исследователь написал об этом цикле: «Кажется, что в роскошном зале эпохи барокко распахнулись окна и двери, и вошла с приветствием вольная природа; в музыке звучит гордый величественный пафос, еще не знакомый XVII веку: возглас гражданина мира».

А.Визентини. Концерт в маленьком дворце (фрагмент).



ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

ШОПЕН

CD

- Ноктюрн соч. 9 №2 • Ноктюрны соч. 15 №№1, 2, 3 • Ноктюрн соч. 27 №2
- Прелюдии соч. 28, №№3, 7, 15, 18
- Grande valse brillante соч. 18
- Вальсы соч. 64 №№1, 2 • Вальс соч. 69 №1
- Вальс соч. 70 №2 • Вальс №4

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ISBN 0-7489-3479-0

9 780748 934799