4 КЛАСС5. Музыкальная литература.

3 четверть	**Тема**	**Музыка**	**Задания**
Урок 19 **Февраль** **1 - 5** **02**	**Вокальные циклы Шуберта.**	Шуберт «Прекрасная мельничиха» (№№1, 19, 20). «Зимний путь» (№№1, 5, 11, 24).	Учебник – с.219 – 227, прослушивание музыки по ссылке.
Урок 20 **7 - 12** **02**	**Шуберт Симфония «Неоконченная». 1 часть.**	Шуберт Симфония «Неоконченная». 1 часть.	Учебник – с.228 – 234, прослушивание музыки по ссылке. Читать Приложение - урок 19
Урок 21 **14 - 19** **02**	**Фортепианная музыка Шуберта.**	Шуберт. Вальс си минор. Музыкальный момент фа минор. Экспромт Миb мажор.	Учебник – с.235 – 240, прослушивание музыки по ссылке.
Урок 22 **21- ,26** **04 - 05**	**Творчество Ф. Шопена.**	Шопен Вальс до # минор. «Мазурка» Си b мажор. Полонез Ля мажор. «Прелюдии» №№4,7,20. Шопен «Ноктюрн Миb-мажор». «Этюд №12» («Революционный»).	Учебник – с.241 – 255, прослушивание музыки по ссылке. Читать Приложение - урок 20
Урок 23 **Март** **28 - 5** **02 -03**	**Творчество Ф. Листа.**	Ф.Лист «Венгерская рапсодия»№2. «Годы странствий» - «Кампанелла», ноктюрн «Грёзы любви». Лист Этюд «Метель».	Читать Приложение - урок 21
Урок 24 **7 - 12** **03**	**Творчество Э. Грига.**	Григ «Бабочки», «Мальчик-пастух», «Ноктюрн», Фрагменты из сюиты «Пер Гюнт». Концерт для ф-но с орк. ля-минор. 1 часть.	Читать Приложение - урок 22
Урок 25 **14 - 19** **03**	**Жанр оперы в 19 веке.** Россини. Верди. Бизе.	Россини «Севильский цирюльник". Увертюра. Верди "Марш" из оперы "Аида". Верди «Ария Риголетто». Бизе Опера «Кармен». Увертюра. Хабанера.	Читать Приложение - урок 23.
Урок 26 **21 - 26** **03**	**Контрольный урок.**		

Урок 18 . Творчество Франца Шуберта

(1797 - 1828).

Прекрасная звезда в знаменитой плеяде, что породила плодородная на музыкальных гениев австрийская земля – Франц Шуберт. Вечно молодой романтик, много страдавший на своем недолгом жизненном пути, сумевший выразить все свои глубокие чувствования в музыке и научивший слушателей любить такую «не идеальную», «не образцовую» (классическую) музыку, полную душевных терзаний. Один из ярчайших основоположников музыкального романтизма.

Биография Франца Шуберта – одна из самых непродолжительных в мировой музыкальной культуре. Прожив всего 31 год, он оставил после себя яркий след, подобный тому, что остается после кометы. Рожденный стать еще одним венским классиком, Шуберт, в силу перенесенных страданий и лишений, привнес в музыку глубокие личные переживания. Так зарождался романтизм. На смену строгим классическим правилам, признающим лишь образцовую сдержанность, симметрию и спокойные консонансы, пришли протестные, взрывные ритмы, выразительные, полные подлинных чувств мелодии, напряженные гармонии.

Он родился в 1797 году в бедной семье школьного учителя. Судьба его была заранее предопределена – продолжить отцовское ремесло, ни слава, ни успех здесь не предполагались. Однако в раннем возрасте у него проявились высокие способности к музыке. Получив первые музыкальные уроки в родном доме, обучение он продолжил в приходской школе, а затем в венском конвикте – закрытом интернате для певчих при церкви. Порядок в учебном заведении был схож с армейским – воспитанники должны были часами репетировать, а затем исполнять концерты. Позднее Франц с ужасом вспоминал проведенные там годы, он надолго разочаровался в церковных догмах, хотя и обращался к духовному жанру в своем творчестве (написал 6 месс). Знаменитая «[Ave Maria](https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/ave-maria)», без которой не обходится ни одно рождество, и которую чаще всего связывают с прекрасным образом Девы Марии, на самом деле задумывалась Шубертом как романтическая баллада на стихи Вальтера Скотта (в переводе на немецкий).

Он был очень талантливым учеником, учителя от него отказывались со словами: «Его Бог научил, мне с ним делать нечего». Из биографии Шуберта мы узнаём, что его первые композиторские опыты начались в возрасте 13 лет, а с 15 с ним стал заниматься контрапунктом и композицией сам маэстро Антонио Сальери.

Из хора Придворной певческой капеллы («Hofsengecnabe») он был отчислен после того, как начал ломаться голос. В этот период уже пора было определяться с выбором профессии. Отец настаивал на поступлении в учительскую семинарию. Перспективы работы музыкантом были весьма смутны, а работая учителем можно было худо-бедно быть уверенным в завтрашнем дне. Франц уступил, выучился и даже успел поработать в школе 4 года.

Но вся деятельность и устройство жизни тогда не соответствовали душевным порывам молодого человека – все мысли его были только о музыке. Он сочинял в свободное время, много музицировал в узком кругу друзей. И однажды принял решение оставить постоянную работу и посвятить себя музыке. Это был серьезный шаг – отказаться до гарантированного, пусть и скромного, дохода и обречь себя на голод.

С этим же моментом совпала первая влюбленность. Чувство было ответным – юная Тереза Гроб явно ожидала предложения руки и сердца, но его так и не последовало. Доходов Франца не хватало на его собственное существование, не говоря уже о содержании семьи. Он так и остался одиноким, его музыкальная карьера так и не получила развития. В отличие от пианистов-виртуозов [Листа](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/ferents-list) и [Шопена](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/frederik-shopen), Шуберт не обладал яркими исполнительскими навыками, и не мог себе снискать славу исполнителя. В должности капельмейстера в Лайбахе, на которую он рассчитывал, ему отказали, а иных сколько-нибудь серьезных предложений он так и не получил.

Издание сочинений ему самому практически не приносило денег. Издатели весьма неохотно брались печатать произведения малоизвестного композитора. Как сейчас сказали бы, он не был «раскручен» для широких масс. Иногда его приглашали выступать в небольшие салоны, члены которых чувствовали себя скорее богемой, чем по-настоящему интересовались его музыкой. Небольшой круг друзей Шуберта поддерживал молодого композитора финансово.

Но по большому счету, именно на большую публику Шуберт практически никогда не выступал. Он никогда не слышал оваций после какого-либо удачного финала произведения, он не чувствовал, на какие его композиторские «приемы» чаще всего откликается аудитория. Не закреплял успех в последующих произведениях – ведь ему не нужно было думать о том, как снова собрать большой концертный зал, чтобы билеты купили, чтобы его самого запомнили и т.д.

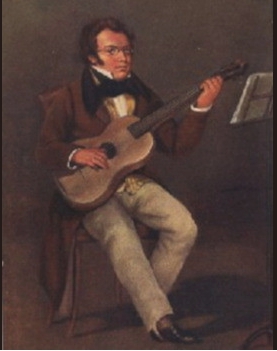
По сути, вся его музыка – это бесконечный монолог с тончайшей рефлексией зрелого не по годам человека. Здесь нет диалога с публикой, попытки понравиться и произвести впечатление. Вся она очень камерная, даже интимная в каком-то смысле. И наполнена бесконечной искренностью чувств. Глубокие переживания своего земного одиночества, лишений, горечь поражений наполняли его мысли ежедневно. И, не находя иного выхода, выливались в творчестве.

После знакомства с оперным и камерным певцом Иоганном Микаэлем Фоглем дела пошли чуть лучше. Артист исполнял песни и баллады Шуберта в венских салонах, а сам Франц выступал аккомпаниатором. В исполнении Фогля песни и романсы Шуберта быстро завоевали популярность. В 1825 году они предприняли совместное путешествие-турне по верхней Австрии. В провинциальных городах их встречали охотно и с восторгом, но денег заработать снова не удалось. Как и прославиться.

Уже в начале 1820-х годов Франца стало тревожить здоровье. После незначительных улучшений болезнь прогрессировала, иммунитет слабел. Даже обычные простуды ему было тяжело переносить. А в 1828 году осенью он заболел брюшным тифом, от которого скончался 19 ноября 1828 года.

Интересные факты о Франце Шуберте

* Доподлинно известно, что почти все существующие портреты композитора изрядно ему льстили. Так, например, он никогда не носил белых воротничков. А прямой, целеустремленный взгляд и вовсе не был для него характерен – даже близкие, обожающие его друзья, называли Шуберта Schwamal («schwam» – по немецки «губка»), имея в виду его мягкий характер.
* Много сохранилось воспоминаний современников об уникальной рассеянности и забывчивости композитора. Клочки нотной бумаги с набросками сочинений можно было встретить где угодно. Рассказывают даже, что однажды он, увидев ноты какой-то пьесы, тут же сел и сыграл ее. «До чего же прелестная вещица! – воскликнул Франц, - чья же она?». Оказалось, что пьеса была написана им самим. А рукопись знаменитейшей Большой До-мажорной симфонии была случайно обнаружена через 10 лет после его смерти.
* Шуберт написал около 600 вокальных произведений, две трети из которых – еще до наступления 19 лет, а в общей сложности численность его сочинений превышает 1000, точно установить это невозможно, так как часть из них так и остались незаконченными набросками, а часть, вероятно, утрачена навсегда.

* Шуберт написал очень много оркестровых произведений, но ни одно из них он не слышал за всю свою жизнь в публичном исполнении. Некоторые исследователи иронично полагают, что, возможно, поэтому в них сразу угадывается, что автор – оркестровый альтист. Согласно биографии Шуберта, в придворной певческой капелле композитор обучался не только пению, но и игре на альте, и эту же партию исполнял в ученическом оркестре. Именно она в его симфониях, мессах и других инструментальных сочинениях прописана наиболее ярко и выразительно, с большим количеством технически и ритмически сложных фигур.
* Немногие знают, что большую часть жизни Шуберт не имел даже дома рояля! Он сочинял на гитаре! И в некоторых произведениях это тоже отчетливо слышится в аккомпанементе. Например, в той же «Аве Мария» или «Серенаде».
* О его застенчивости ходили легенды. Он жил не просто в одно время с [Бетховеном](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/lyudvig-van-betkhoven), которого боготворил, не просто в одном городе – они жили буквально на соседних улицах, но так никогда и не встретились!
* Два величайших столпа европейской музыкальной культуры, сведенные самой судьбой в одну географическую и
* историческую отметку, разминулись по иронии судьбы или из-за робости одного из них.
* Но и здесь показалась коварная гримаса судьбы. В 1828 году, в годовщину смерти Бетховена Шуберт устроил вечер памяти великого композитора. То был единственный случай в его жизни, когда он вышел в огромный зал и исполнял свою музыку, посвященную кумиру, для слушателей. Впервые он услышал аплодисменты – публика ликовала, кричала «родился новый Бетховен!». Впервые он заработал очень много денег – их хватило на то, чтоб купить (первый в его жизни) рояль.

Ему уже мерещился грядущий успех и слава, всенародная любовь… Но спустя всего несколько месяцев он заболел и умер… А рояль пришлось продать, чтобы обеспечить ему отдельную могилу.

Биография Шуберта гласит, что для современников он так и остался в памяти автором песен и лирических фортепианных пьес. Даже ближайшее окружение не представляло масштаб его творческих работ. А в поиске жанров, художественных образов творчество Шуберта сопоставимо с наследием [Моцарта](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/volfgang-amadej-motsart). Он великолепно освоил вокальную музыку – написал 10 опер, 6 месс, несколько кантатно-ораториальных произведений, некоторые исследователи, в том числе, известный советский музыковед Борис Асафьев, считал, что вклад Шуберта в развитие песни столь же значителен, как вклад Бетховена – в развитие симфонии.

Сердцем его творчества многие исследователи считают вокальные циклы «[Прекрасная мельничиха](https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/prekrasnaya-melnichikha)» (1823), «[Лебединая песнь](https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/f-shubert-lebedinaya-pesnya)» и «[Зимний путь](https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/f-shubert-zimnij-put)» (1827). Состоящие из разных песенных номеров, оба цикла объединены общим смысловым наполнением. Надежды и страдания одинокого человека, ставшие лирическим центром романсов, во многом автобиографичны. В особенности, песни из цикла «Зимний путь», написанного за год до смерти, когда Шуберт был уже тяжело болен, и ощущал свое земное существование сквозь призму холода и перенесенных невзгод. Образ шарманщика из заключительного номера «Шарманщик» аллегорически описывает монотонность и бесплодность усилий бродячего музыканта.

В инструментальной музыке он также осветил все существующие в то время жанры – написал 9 симфоний, 16 фортепианных сонат, множество произведений для ансамблевого исполнения. Но в инструментальной музыке отчетливо слышна связь с песенным началом – большинство тем имеют ярко-выраженную мелодику, лирический характер. Лиричностью тем он схож с Моцартом. В разработке и развитии музыкального материала также преобладает мелодический акцент. Взяв у венских классиков лучшее в понимании музыкальной формы, Шуберт наполнил ее новым содержанием.

Урок 19. Симфония №8 Шуберта, «Неоконченная».

Мало кто знает, но одно из самых узнаваемых произведений [Шуберта](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/frants-shubert) не получило признания при жизни. В нотном тексте сочинения композитор зашифровал все самое характерное для романтического периода. Удивительное послевкусие оставляет музыка, и в ней есть загадка, ведь она совсем не вписывалась в стандарты своего времени.

Композитор активно работал над произведением с 1822 по 1823 год. Вначале был сочинен фортепианный вариант, затем две части из трех были оркестрованы. Скерцо так и осталась в набросках. Музыковеды предполагают о решении автора, что продолжение мысли будет излишним и приведет к потере идейного содержания, но этот факт не подтвержден. До сих пор никто не знает, почему он был вынужден отказаться от классической формы.

Тем не менее, полностью опровергается факт, что композиция не завершена, так как после окончания работы [Шуберт](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/frants-shubert) активно занимался другими проектами. Как отмечают его друзья, он не приступал к новым произведениям до тех пор, пока не завершит старое.

В один прекрасный день 1865 года, австрийский дирижер Иоганн Хербек разбирал неизданные ноты. Он искал интересные сочинения для концерта, посвященного венской музыке прошлого. Так была найдена неизвестная до сих пор запись. В тот же год состоялась премьера, которая имела оглушительный успех у публики.

«Неоконченная» симфония является завершенной, об этом говорит содержание. Композитор поднимает вечные вопросы о судьбе человека. В двухчастном цикле, словно отчаянно задается вопрос: «В чем разница между вымыслом и фантазией, где найти границы реальности?»

Симфония состоит из двух частей, при этом они не противопоставляются между собой, а дополняют друг друга. Единственное, что необходимо отметить, это различие в настроении лирики:

I. Лирические переживания.

II. Созерцание, просветленная мечтательность.

На протяжении всей **I части** герой находится в поиске идеала. Он мечется, его душу терзают смутные сомнения, он теряет веру на обретение счастья. Далее возникает понимание, что счастье находится внутри, его не нужно искать по свету. Надо просто жить и наслаждаться каждым подаренным днем. Жизнь прекрасна в созерцании.

Открывает цикл сумрачное вступление, которое обобщает целый комплекс образов, характерных для романтизма: вечность, тревога, томление. Мелодия нисходящая, создает колорит полуночного тумана. Это неясное сознание лирического героя, в котором все находится в хаосе. Тема вступления играет формообразующую роль, также она несет в себе основную мысль произведения. В дальнейшем она появится перед разработкой и кодой. Примечательно, что музыкальный эпизод противопоставляется следующему за ним интонационному материалу.

В Главной партии вступает голос героя. Это минорная песенная тема в жалобном тембре [флейты](https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/putevoditel-po-instrumentam/flejta) с [гобоем](https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/putevoditel-po-instrumentam/goboj) представляет собой яркий показатель композиторской индивидуальности Шуберта. Лирика песни позволяет выразить весь эмоциональный накал. Характерный аккомпанемент добавляет трепета и взволнованности. Маятник начинает раскачиваться. Настроение граничит с элегией и ноктюрном.

В Побочной партии прослеживается более активный образ. Синкопированная ритмика, простой гармонический склад – все это так же является песенными атрибутами, но характер сменился на более положительный и жизнерадостный. Тональность соль мажор, находится в терцовом соотношении, отлично передает настроение. Далее композитор будет активно играть с ладом партии, то омрачая ее, то делая вновь энергичной.

Постепенно усиливается динамика, нарастает звучность. Пунктирный ритм олицетворяет неровное биение сердца. Музыка теряет игривость и начинает подчиняться атмосфере трагедии и драмы. Внезапно вторгается новый эпизод в тональности до минор. Это перелом ситуации. Генеральная пауза. Слов больше нет. Но нужно вставать и идти дальше. Решительность продолжать путь отражается в динамике форте, но он был подавлен символом трагического – аккордом альтерированной субдоминанты. После эмоциональных возгласов восстанавливается материал Побочной партии.

Разработка состоит из двух разделов. Ей предшествует материал вступления, тема которого превращается в ариозное пение на фоне аккомпанемента. Тема звучит в точке кульминации в аккордовой фактуре. В ней исчерпаны все вопросительные интонации, она звучит утвердительно. Произошла смысловая метаморфоза. Тема материализовалась из мысли в реальность. Конфликт открылся через преобразование.

В репризе уже не будет происходить драматических коллизий, все произошло. Кода поострена на интонациях вступления, что создает впечатление арки.

II часть. Andante con moto является олицетворением печальной отрешенности. Нежные ладо-гармонические краски имеют необычные тональные переходы. Смена мажора и минора наталкивает на мысль о переменах в жизни лирического героя. Преобладает яркое звучание струнной группы в сочетании с духовыми инструментами. Данный прием оркестровки позволяет выразить поэтичность и созерцательное настроение, связанное с пребыванием на природе. Лирический герой, наконец нашел свою тихую гавань, которая дарит ему спокойствие и равновесие. Больше ничего не тревожит, не омрачает его сознание. Герой стал свободным.

Главным отличием произведений Шуберта в крупной форме является внешнее сохранение традиционной структуры с серьезными изменениями тематизма. В эпоху романтиков было не принято скрывать собственные чувства, они уже не могли поместиться в стандарты классицизма.

Нельзя недооценивать художественную значимость, которую несет в себе данное симфоническое произведение. Благодаря композитору появился новый лирико-драматический тип симфонии в инструментальной музыке. В дальнейшем многие гении использовали сочинение в качестве образца для выстраивания правильной драматургической линии.

Урок 20. Жизнь и творчество Фредерика Шопена.

(1810 - 1849).

История жизни великого польского композитора Фредерика Шопена трогает до глубины души.

Этот необычайно одаренный, обаятельный романтик с изысканными манерами и чутким сердцем за все отведенные ему небесами недолгие годы жизни по-настоящему так и не испытал чувство настоящего счастья. Он всегда был любимцем публики и объектом обожания многочисленных поклонниц, которые то и дело засыпали его дорогими подарками. Однако в личной жизни этот вдохновленный лирик был глубоко несчастен – его сердце разрывали боль, тоска по Родине, муки от страшной болезни и несчастная любовь…

Фредерик Францишек Шопен появился на свет вблизи Варшавы в семье эмигранта из Франции Николая Шопена и полячки Юстины Кжижановской. О дате его рождения до сих пор ведутся жаркие дискуссии – одни историки считают, что будущий композитор родился 1 марта 1810 года, другие же убеждены, что он увидел этот мир несколькими днями ранее – 22 февраля. Мать будущего композитора стала для него первым музыкальным учителем, привившим мальчику вкус к прекрасному. По воспоминаниям современников она происходила из родовитой семьи, получила прекрасное образование, знала французский язык, имела прекрасный голос, умела и любила петь.

С самого детства о Шопене говорили как о маленьком чуде. А многие и вовсе сравнивали его с [Моцартом](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/volfgang-amadej-motsart), ведь он обладал идеальным музыкальным слухом, мастерски импровизировал и тонко чувствовал инструмент. Фредерик всегда был эмоционален, мог расплакаться, слушая сосредоточенную мелодию, берущую за душу. В порыве музыкального вдохновения он среди ночи вскакивал с постели и бежал к инструменту, чтобы сыграть приснившийся ему фрагмент. В возрасте семи лет маленький композитор сочинил свое первое произведение – небольшой полонез соль-минор. Новость об этом даже попала в выпуск варшавской газеты, где музыку оценили как профессиональную работу талантливого мастера, а мальчика назвали гением.

В то же время Шопена отдали учиться к выдающемуся чешскому пианисту Войцеху Живному. Мальчик со всей серьезностью приступил к занятиям, хотя совмещал их с учебой в училище. Его успехи были столь велики, что, когда он достиг возраста 12 лет, Живный отказался обучать Фредерика дальше, сказав, что больше ничего не может ему дать. Слава о Фредерике Шопене как о замечательном исполнителе уже пошла по Варшаве, неудивительно, что у мальчика появились влиятельные покровители, которые открыли ему дверь в высшее общество. Там он сразу становится своим: современники описывали его как молодого человека исключительно приятной наружности, с отменным чувством юмора и острым на язык, который с первых слов при знакомстве может расположить к себе собеседника. В то время Фредерик много путешествует по Европе, посещает концерты знаменитых музыкантов, что способствует определению его личного музыкального стиля.
 Такая насыщенная жизнь не мешает получению образования и согласно биографии Шопена в 1823 году он становится воспитанником Варшавского лицея, а в 1826 – студентом Высшей школы музыки.

Из биография Шопена мы узнаём, что с 1829 года начинается период его активных гастролей. Ференц планировал немного задержаться в Калише, потом отправиться в Берлин, Дрезден, Вену, ну и напоследок проехаться по городам Италии и Франции. В 1830 году он навсегда покидает родную Польшу, и на родину возвратиться ему уже не суждено. Ему ничего не остается, как хранить любовь к своей стране на протяжении всей жизни, и завещать ей свое тоскующее сердце.

О вспыхнувшем в Варшаве восстании Шопен узнал, будучи в Австрии, и тут же принял решение отправиться на родину. Но в письме отец Фредерика настаивал, чтобы он остался за границей, и ему пришлось повиноваться. Известие о падении польской столицы стало для него большим ударом. Под впечатлением от этого страшного события он создал свои лучшие трагические творения - «Революционный этюд», прелюдию d-moll, и финальные прелюдии op.28.

Шопен решает временно обосноваться в Париже, где и дает свой первый фортепианный концерт. Успех приходит к нему сразу же, он становится любимцем публики. На волне обрушившейся на него популярности он приобретает множество поклонников, наслаждался женским вниманием, и заводит дружеские связи с известными композиторами – [Ф. Мендельсоном](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/feliks-mendelson), Г. Берлизом, [Ф. Листом](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/ferents-list) и В. Беллини. Дружбу со многими из них он сохранил на всю жизнь.

Фредерик Шопен рано открыл в себе любовь к преподаванию. В отличие от многих своих коллег он отдавал себя всего этому ремеслу, его учениками были многие впоследствии знаменитые музыканты.

Впервые встретив экстравагантную, одетую в грубый мужской наряд Жорж Санд, Шопен не обратил на нее ровным счетом никакого внимания, лишь спустя несколько дней заметил вскользь: «Что за отвратительная женщина эта Санд? Да и женщина ли она вообще?». Тем не менее, именно в ее доме Фредерик нашел утешение, болезненно переживая разрыв отношений с невестой.

Интересные факты:

* До наших дней дошли два ранних произведения Шопена. Это полонез B-dur и «Военный марш», которые были написаны им в возрасте 7 лет. Марш часто исполнялся на военных парадах в Варшаве.
* С 1927 года в столице Польше каждые 5 лет проводится конкурс пианистов имени Шопена.
* Шопен всю жизнь страдал от того, что ширины его ладони не хватало, чтобы брать сложные аккорды. Еще будучи мальчиком, он изобрел специальный прибор для растяжки пальцев и носил его, не снимая даже во сне, хотя тот причинял нестерпимую боль.
* Привычку играть в темноте композитор сохранил в течение всей жизни. Именно так, утверждал он, к нему приходит вдохновение. Когда композитор исполнял свою музыку на званых вечерах, он всегда просил приглушить свет в комнате.
* Внешне Шопен был очень привлекательным: он был светловолос, голубоглаз, отличался субтильным телосложением и всю жизнь имел успех среди дам, но десять лет любил ту, которую при первой встрече даже не счел похожей на женщину.
* После знакомства с композитором Жорж Санд послала ему записку, состоящую из одной фразы: «Преклоняюсь перед вами. Ж. С.». Эту записку Шопен вложил в личный альбом и хранил до конца жизни.
* Единственная картина, на которой вместе изображены композитор и Санд, после его смерти была обнаружена разорванной на две части.
* Всю жизнь Шопен любил свою родину – Польшу, по его собственным словам, где бы он ни находилось, сердце его всегда было дома. Эти слова нашли отражение в его завещании. Он попросил свою сестру Людовику после его смерти передать сердце Родине, так и случилось. Сердце композитора было вмуровано в стену церкви Святого Креста в польской столице, а тело похоронено в Париже. Во время похорон в могилу была высыпана пригоршня земли родной страны, которую Шопен трепетно хранил и возил с собой в бесконечных разъездах.
* При жизни Шопен восхищался Моцартом, считал его гением, а его музыку невероятной. В соответствии с завещанием, на похоронах Шопена, на которые явилось несколько тысяч искренне опечаленных смертью композитора человек, был исполнен знаменитый [«Реквием» Моцарта](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/iz-zhizni-muzykantov/rekviem).

Несмотря на то, что жизнь и творчество Шопена исследовано, что называется, вдоль и поперек, для многих его личность и на сегодняшний день остается загадкой. И главный парадокс заключается в следующем – этот поэтичный композитор был ярким представителем романтической эпохи, однако, как пианист он совершенно в нее не вписывался. В отличие от исполнителей своего времени, он не тяготел ни к большим концертным залам, ни к театральной напыщенности, ни к толпам поклонников. Его больше привлекала доверительная, интимная обстановка, в которой он мог рассказать в своей игре на рояле о самом сокровенном. О феномене этого музыканта и его игре много говорил Лист – он считал его искусство неизъяснимым и неуловимым, постигнуть которое дано только избранным.

Урок 21. Творчество Ференца Листа.

(1811 - 1886)

В плеяде имен великих деятелей музыкального искусства XIX века особое место занимает имя Ференца Листа. Его уникальный талант проявился еще в раннем детстве, был вовремя замечен и поддержан заботливыми родителями, благодаря чему мир стал богаче на одного композитора, пианиста, критика.

Вся судьба Листа была теснейшим образом связана с музыкой, буквально каждый шаг его жизни неотделим от творчества. Он не просто воспроизводил великие музыкальные шедевры, но и выступил новатором в деле их адаптации для любимого им фортепиано. Ференц Лист создавал и собственные произведения, абсолютно неповторимые и узнаваемые с первых нот, заставляющие душу замирать и трепетать, поддаваясь настроению автора, навсегда запечатленному в его композициях. Выходец из небольшого венгерского селения, он покорил всю Европу своим талантом и харизмой, его выступления сопровождались неизменными аншлагами.

Ференц Лист был единственным сыном в семье Анны-Марии и Георга Адама Листа, смотрителя за овечьим стадом, служившего в поместье князя Эстерхази. Ребенок, которому суждено было стать великим музыкантом, появился на свет 22 октября 1811 года. Должность Адама была довольно респектабельной по тем временам, ведь именно поголовье овец было главным показателем богатства. Но круг его интересов отнюдь не ограничивался загонами и пастбищами. Благодаря тому, что князь благоволил любым видам искусства, Адам приобщился к музыке, играя на виолончели в его оркестре.

Отец очень рано начал приобщать Ференца к музыкальным занятиям, что находило живой отклик в душе мальчика. Помимо собственных занятий, Адам устроил сыну обучение игре на [органе](https://soundtimes.ru/starinnye-muzykalnye-instrumenty/muzykalnyj-instrument-organ) и церковному пению. Он делал большие успехи, а отец вскоре озадачился вопросом публичных выступлений. Ему удалось организовать и это: 8-летний Ференц начал давать небольшие концерты в домах знатных вельмож, мгновенно завоевывая сердца слушателей. Именно тогда появилось утверждение, что мир вскоре получит нового [Моцарта](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/volfgang-amadej-motsart).

Отец принял решение круто изменить жизнь семьи для того, чтобы дать Ференцу шанс получить хорошее музыкальное образование, и в 1821 году перевез жену и сына в столицу Австрии. Талант и увлеченность своим делом помогали Листу покорять не только зрителей-обывателей, но и уже состоявшихся мэтров музыкального искусства. Его взялись обучать абсолютно бесплатно Карл Черни и Антонио Сальери. Выступления Ференца становились яркими событиями, после одного из которых мальчика поцеловал сам [Бетховен](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/lyudvig-van-betkhoven). Такое признание подарило Листу еще большую уверенность в себе и вдохновило на покорение новых вершин. В 1823 году он предпринял попытку поступить в консерваторию в Париже. У Ференца были все шансы, но препятствием стало его происхождение — на обучение принимали исключительно французов.

Неудача не сломила самого Листа и его родных — они остались в Париже, а Ференц стал зарабатывать своим творчеством и выступлениями. Успех сопутствовал начинающему музыканту, его поклонниками становились лучшие представители высшего света. Ференц был удостоен чести играть для членов французской королевской семьи, что еще больше укрепило славу удивительного ребенка, одаренного невероятным талантом.

Неожиданная смерть отца подкосила Ференца, и несколько лет он провел в состоянии подавленного одиночества, перестал появляться в свете и почти не выступал. Но в 1830 году революционные события заставили Листа очнуться и продолжить концертную деятельность. В это период в его окружении появляются личности, чьи имена до сих пор символизируют цвет культуры того времени: Жорж Санд, Гюго, Делакруа, Бальзак. Особое влияние на становление Листа-композитора оказали Берлиоз, Шопен, Паганини. Сферу его интересов дополняют литература и театр. Ференц живет активной и яркой жизнью, подтверждая, что талантливый человек талантлив во всем. Но самая большая часть его души принадлежит исключительно музыке, именно к ней он неизменно обращался, даже уделяя время другим видам искусства.

Путешествие по Европе

Далее в жизни Ференца наступил один из самых интересных периодов: он на несколько лет оставил Францию и посетил почти все европейские страны. В 1835 году он занялся преподавательской деятельностью в консерватории в Женеве, параллельно писал статьи для публицистических изданий, работал над сборником музыкальных произведений **«**[**Годы странствий**](https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/f-list-gody-stranstvij)**».** Лист несколько раз приезжал в Париж, но его выступления там уже не имели той популярности, как раньше: публика находила новых кумиров. Однако его имя уже стало довольно известным, чтобы обеспечить безбедное существование даже за границей.

Из биографии Листа мы узнаём, что в 1837 году путешествие композитора приводит его в Италию. Здесь он изучает местные мотивы народной музыки в разных регионах, создает о них литературные очерки, которые затем публиковались в парижских изданиях. Он проводит еще несколько успешных выступлений, в том числе и первых в своей карьере сольных.

Несколько раз за свой «европейский» отрезок жизни Ференц Лист приезжал на родину, в Венгрию. Там его встречали с большими почестями, а поклонники гордились своим талантливым соотечественником. Часть средств, полученных от концертов, Лист пустил на создание Венгерской консерватории, чтобы дать шанс выйти в люди таким же одаренным юношам, каким когда-то был он сам. Лист успел посетить не только европейские державы, но и Российскую империю.

В течение десяти лет продолжалось это путешествие, и оно принесло замечательные плоды в виде множества музыкальных и литературных шедевров. В 1848 году Ференц наконец определился, где хочет продолжать жить, и остановился в немецком городе Веймар. Помимо композиторской деятельности, Лист стал принимать учеников, приезжавших в Веймар со всего мира. Здесь же композитором были закончены и приведены в порядок все ранее начатые произведения.

Последние годы

После мистической неудачи в любви, Лист ударился в религию. В 60-е годы он даже перебрался в Рим, где получил сан католического церковнослужителя, стал проводить некоторые службы. На музыкальном творчестве это не могло не отразиться: отныне Лист создавал произведения исключительно духовной тематики.

Согласно биографии Листа в 1875 году он получил предложение стать руководителем Венгерской Высшей школы музыки, вернулся на родину и продолжил преподавать.

В 1886 году Лист празднует свое 75-летие, ведет активную концертную деятельность, но обычная простуда неожиданно валит композитора с ног в буквальном смысле: воспаление легких дало осложнение на сердце, ноги стали отекать, и вскоре он не мог самостоятельно передвигаться. Ференц Лист умер 31 июля 1886 года, дав последний концерт меньше чем за две недели до смерти.

Интересные факты о Ференце Листе

* Главный девиз, которому Ференц лист следовал на протяжении всей своей жизни, звучал так «Либо хорошо, либо никак».
* Лист создал свою единственную оперу в 14 лет, и уже тогда произведение имело успех, было тут же поставлено. Партитура была утеряна, но ее обнаружили в 1903 году. Опера называется «Дон Санчо».
* Взлет карьеры музыканта начался в Вене 1 декабря 1822 года, а в течение жизни Лист стал не просто исполнителем и композитором, но и публицистом, дирижером, педагогом.
* Руки Ференца были словно созданы для фортепиано — его кисть имела большую растяжку, он мог брать практически две октавы. Это и послужило виртуозной игре пианиста и стало эталоном в мире фортепианной музыки.

* Лист настолько сильно поддавался эмоциям во время исполнения, что мог в процессе сломать инструмент — не выдерживали струны и молоточки. * Манера выступления маэстро была уникальной: Лист любил играть на сцене на нескольких инструментах, переходя к ним по очереди в ходе концерта. Именно такую сцену наблюдали зрители в Петербурге в зале Дворянского собрания. * Биография Листа гласит, что во время посещения Англии композитора пригласили сыграть для самой королевы Виктории в ее резиденции. Когда она появилась в ложе, концерт был уже в разгаре. Появление монаршей особы вызвало шум в зале, к тому же она довольно громко переговаривалась с сопровождавшими ее дамами. Тогда Ференц прекратил играть, а на замечание одного из приближенных королевы, ответил, что не хотел мешать Её величеству разговаривать. * Виртуозность исполнения Листа поражает до сих пор. К удивлению публики, он мог играть на рояле так, что создавалось впечатление выступления целого оркестра. * [Бетховен](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/lyudvig-van-betkhoven), поцеловавший Листа в детстве, являлся кумиром Ференца задолго до той встречи. Когда мальчика спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет, он указывал на портрет Бетховена и отвечал, что желает быть как он. * Творчество [Паганини](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/nikkolo-paganini) настолько восхищало Листа, что он создал несколько этюдов, имитирующих соревнование между виртуозом-скрипачом и не менее гениальным пианистом. Адаптировав произведения Паганини для фортепиано, Лист назвал их трансцендентными – «выходящими за пределы», «переступающими», из-за невероятной сложности. Их исполнение требует от пианиста истинного таланта, и не каждый способен воспроизвести задуманное великим композитором. **Творчество и произведения Ференца Листа.** Творчество Ференца Листа «Фортепианный Паганини» – так современники восхищённо называли выдающегося венгерского композитора и пианиста [Ференца Листа](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/ferents-list). Виртуозный музыкант, которому в то время не было равных, своим мастерством исполнителя покорял слушателей. Однако Лист-пианист связан неразделимо с Листом-композитором, создавшим для фортепиано много прекрасных творений, в которых отразился его неотразимый патетический стиль исполнения. Будучи романтиком, он сочинял программные произведения и объединял их в сборники. Один из циклов, поистине являющийся грандиозным, Лист сочинял почти на протяжении всей своей творческой жизни. Названный композитором **«Годы странствий»,** он не только включает в себя живописные пьесы с ярким тематическим материалом, но и наглядно выявляет три важных этапа духовного формирования гениального музыканта. В 1833 году он познакомился с подругой Жорж Санд графиней Мари д’Агу - писательницей, печатавшейся под псевдонимом Даниэль Стерн. Замужняя красавица, сразу пленившая сердце гениального музыканта, через два года оставила мужа и уехала со своим возлюбленным в длительное романтическое путешествие: сначала в Швейцарию, а затем в Италию. Это была счастливая пора в жизни Ференца: страстная любовь, красивая природа и знакомство с прекрасными произведениями искусства позитивно сказывались на творчестве композитора, которое становилось всё более содержательным. Совершенствуя своё исполнительское мастерство, он решал технические задачи, подчиняя их основному смыслу произведения, а размышления о развитии пианистического искусства подвели Ференца к замыслу создания программной музыки, которая затем стала главенствовать в его творчестве. Именно в этот период Лист создаёт серию пьес для фортепиано под названием «Альбом путешественника», в котором отразил все свои впечатления от необыкновенно красивой природы Швейцарии. Впоследствии в пятидесятых годах он переработал этот цикл, дав ему название «Годы странствий», а если совсем быть точным в переводе – «Годы паломничества». «Год первый. Швейцария». Сборник под новым названием был опубликован в 1855 году. С 1837 по 1839 год Ференц с семьёй провёл в Италии. В этой стране Ференца особо поразило искусство итальянского Возрождения: живопись, скульптура и поэзия. Несомненно, что все свои возвышенные чувства, возникшие от увиденного, он захотел отразить в музыке. Так возник второй том цикла «Годы странствий» - «Год второй. Италия». Работа над сборником продолжалась с 1837 по 1849 год, а издан он был в 1858 году. * Одна из пьес этого альбома - "Кампанелла". Прошло почти три десятилетия. Многое произошло в жизни великого маэстро. Наступил последний период его жизненного и творческого пути. Несмотря на всеобщее поклонение, для Листа это были годы разочарований, во время которых он искал успокоение в религии. Композитор, найдя пристанище в одном из монастырей, расположенного близ Рима, весной 1865 года становится аббатом. Принятие «малого пострига» не мешало ему активно заниматься творческой деятельностью. В эти годы маэстро создаёт величественные творения, наполненные духовным содержанием. К сочинениям этого же периода относится и третий том цикла «Годы странствий» - «Год третий. Рим». В произведениях тома, который был начат в 1867-ом и закончен в 1877-ом году, композитор отразил все свои тревожные раздумья, а также разочарование и скорбь. Сборник был опубликован в 1883 году, за три года до кончины Ференца Листа. В своем творчестве Лист вдохновлялся великими композиторами прошлого и своими знаменитыми современниками. От Бетховена, которому в то время буквально поклонялись, Лист взял драматическую напряженность и героику своих произведений, яркость эмоций и красок – от Берлиоза, а от Паганини – виртуозную сложность и мистический демонизм. Музыку Листа относят к течению романтизма, как и большинство произведений искусства того времени. Вообще, он очень глубоко проникался всеми впечатлениями своей жизни, перенося их в собственные шедевры и манеру исполнения. Везде, где побывал Ференц, он подмечал национальные черты музыки, и впоследствии гармонично использовал их. Французский романтизм привнес в музыку Листа невероятно яркие и противоположные образы. Итальянские оперные шедевры — чувственность и страсть, надрывный вокал. Немецкая школа — глубокие и выразительные средства изображения, необычные формы. Позже Лист проникся и русской музыкальной традицией. При этом общий строй музыкальных произведений Листа характеризуются как национально-венгерский, ведь именно музыкальные впечатления детства стали основой его творчества. В частности, Лист любил наблюдать за плясками и пением местных цыган на родине. Творческое наследие Ференца Листа огромно и разнообразно. Он создал 300 переложений великих произведений для фортепиано, отличающихся невероятной точностью передачи всех особенностей оригинала. Более 60 шедевров создано Листом для оркестрового исполнения. Также из-под пера Листа вышли целые программы для фортепианных концертов, симфонии, симфонические поэмы. Наиболее известный шедевр Листа — его **«**[**Венгерские рапсодии**](https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/ferents-list-vengerskie-rapsodii)**»,** в основе которых лежат цыганские мотивы, впечатлявшие Ференца в детстве. Цикл создавался с 1847 по 1885 год, а жанр инструментальной рапсодии считается еще одной новацией Листа. Фигура Ференца Листа часто привлекала внимание кинорежиссеров. В 1970 году вышла лента «Ференц Лист – Грезы любви» режиссера Мартона Келети. Совместная работа СССР и Венгрии пришлась по вкусу любителям классической музыки и почитателям творчества композитора. В фильме раскрывается на вся биография, а лишь небольшой отрезок из жизни Листа, когда он посетил Россию со своей концертной программой. Здесь он встречается гениальным русским композитором М. Глинкой. Кроме того, отдельная сюжетная линия посвящена его встрече с княгиней Каролиной Витгенштейн. * Именно ей он и посвящает знаменитый ноктюрн «Грезы любви».		

Урок 22. Творчество Эдварда Грига.

(1843 - 1907)

Эдвард Григ - норвежский композитор, чье творческое наследие замечательно своим национальным колоритом. Он взращивал свой талант под чутким руководством матери, а затем и других знаменитых музыкантов. Судьба подарила ему множество знакомств с лучшими людьми того времени, и он занял достойное место рядом с ними в истории мировой и скандинавской культуры. Творческая и личная жизнь Эдварда была тесно связана с тяжёлыми препятствиями, но Григ не отступал ни на шаг от своей цели. И терпение его было вознаграждено громкой славой ярчайшего представителя норвежской музыкальной традиции. Но Григ был скромен, предпочитая уединенное наслаждение природой и музыкой в усадьбе недалеко от места своего рождения.

Полное имя композитора — Эдвард Хагеруп Григ. Он родился в городе Бергене 15 июня 1843 года в семье британского вице-консула Александра Грига и пианистки Гесины Хагеруп. Отец был третьим в династии представителей Великобритании, которой положил начало его дед, состоятельный купец, перебравшийся в Норвегию в 1770 году. Мать Эдварда обладала замечательными музыкальными способностями: она окончила консерваторию в Гамбурге, несмотря на то, что в это учебное заведение принимали исключительно юношей. Именно она способствовала развитию музыкального таланта всех пятерых детей в семье. К тому же уроки игры на фортепиано входили в обязательную программу образования наследников почтенных семейств. В возрасте 4 лет Эдвард впервые сел за пианино, но тогда ещё никто не предполагал, что музыка станет его судьбой.

Как и положено, в десятилетнем возрасте мальчик пошел в обычную школу. Прилежания в учебе он не демонстрировал с первых же дней — общеобразовательные предметы интересовали его гораздо меньше, чем сочинительство.

Из биографии Грига мы узнаём, что когда Эдварду было 15 лет, в гости к его родителям заглянул знаменитый в то время норвежский музыкант Уле Булл. Мальчик продемонстрировал ему свои первые произведения. Очевидно они тронули Булла, так как выражение его лица мгновенно стало серьезным и вдумчивым. По окончании выступления он о чем-то побеседовал с родителями мальчика, и сообщил ему, что тот отправляется в Лейпциг, чтобы получить хорошее музыкальное образование.

Вступительные испытания в консерваторию Эдвард сдал успешно, и в 1858 году началось его обучение. Он был крайне избирателен в отношении собственных преподавателей, позволяя себе просить руководство консерватории заменить ему наставника, с которым у него не совпадали музыкальные взгляды и предпочтения. И, благодаря недюжинному таланту и прилежанию в учебе, ему всегда шли навстречу. За годы учебы Эдвард посетил множество концертов, наслаждаясь произведениями великих музыкантов – [Вагнера](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/rikhard-vagner), [Моцарта](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/volfgang-amadej-motsart), [Бетховена](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/lyudvig-van-betkhoven). В 1862 году Лейпцигская консерватория выпустила Эдварда Грига с отличными оценками и восхищёнными рекомендациями. В том же году состоялся его дебютный концерт, который прошел в Швеции, в городе Карлсхамн. Блестящее окончание учебы омрачалось только состоянием здоровья Грига — плеврит, заработанный в тот период, будет сопровождать композитора всю жизнь, периодически давая серьезные осложнения.

Копенгаген и личная жизнь композитора

Возвратившись в родной Берген, Григ скоро осознал, что здесь нет перспектив для его профессионального становления, и в 1863 году он перебирается в Копенгаген. Выбор города неслучаен — именно здесь в то время располагался центр музыкальной и культурной жизни всех скандинавских государств. Копенгаген оказал судьбоносное влияние на творчество Грига: знакомство со многими деятелями искусства того времени, просветительская деятельность и углубление в историю скандинавских народов сформировали его неповторимый стиль. Музыкальные творения Грига стали приобретать четкие национальные черты. Вместе с другими молодыми музыкантами Григ продвигает скандинавские музыкальные мотивы «в массы», и сам вдохновляется ритмами песен, плясок, образами и формами народных этюдов.

В Копенгагене Эдвард Григ встречает главную женщину своей жизни — Нину Хагеруп. Молодая успешная певица ответила взаимностью на страстное признание Грига. На пути к их безграничному счастью было лишь одно препятствие — родственная связь. Нина была двоюродной сестрой Эдварда по материнской линии. Их союз вызвал бурю негодования родственников, и на все последующие годы они стали изгоями в собственных семьях.

В 1867 году они всё-таки поженились. Это был не просто брак между двумя влюблёнными, это был ещё и творческий тандем. Нина исполняла песни и пьесы на музыку Грига, и, по наблюдениям современников, не было другого исполнителя, который бы настолько попадал в настроение его сочинений. Начало семейной жизни было связано с монотонным трудом, не приносившим серьезного успеха и дохода. Обосновавшись в Кристиании (Осло), Нина и Эдвард путешествовали по Европе, давая концерты. Иногда он дирижировал, давал уроки игры на фортепиано.

В 1872 году его пьеса «Сигурд Крестоносец» получила признание, власти Швеции даже назначили ему пожизненное содержание. Так неожиданно пришедшая слава не радовала Грига — он стал мечтать о спокойной размеренной жизни, и вскоре вернулся в родной Берген.

Малая родина вдохновила Грига на новые свершения — он сочиняет музыку к драме Ибсена «Пер Гюнт», которая по сей день считается одним из самых значительных произведений Грига и важным аспектом норвежской культуры в целом. В ней нашли отражение как личные переживания композитора, так и его взгляд на ритм жизни современных европейских столиц. А любимые Григом народные мотивы подчеркнули его восхищение родной Норвегией.

Последние годы жизни и творчества

В Бергене значительно ухудшилось здоровье Грига — плеврит угрожал перейти в туберкулёз. К тому же отношения с Ниной рушились, и в 1883 году она покинула супруга. Григ нашел в себе силы вернуть её, осознав, что несмотря на всеобщую славу, вокруг него крайне мало по-настоящему близких людей.

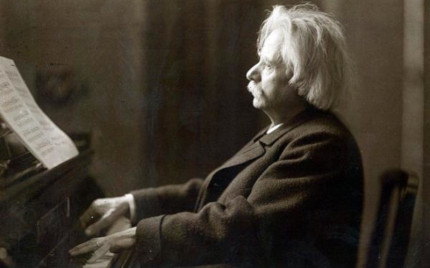
Эдвард и Нина вновь начали гастролировать, однако ему становилось все хуже — болезнь лёгких стремительно развивалась. Посетив почти все Европейские столицы, Григ собирался провести очередной концерт в Лондоне. В ожидании корабля, они с Ниной остановились в Бергене в отеле. Новый приступ не позволил Григу отправиться в путь, и, попав в больницу, он скончался 4 сентября 1907 года.

Интересные факты о Григе

* Эдвард не стремился получить образование в обычной школе, всеми силами избегая уроков. По рассказам некоторых его биографов, иногда он нарочно мочил свою одежду, словно попал под дождь, чтобы его отправили домой переодеться. Идти до дома было далеко, и Эдвард попросту прогуливал занятия.
* Свои первые попытки сочинить музыку Григ предпринимал уже в 12 лет.
* Однажды Эдвард отнес в школу тетрадь со своими первыми сочинениями. Учителя, невзлюбившие мальчика за его невнимательное отношение к учебе, осмеяли эти записи.
* В период жизни в Копенгагене Григ познакомился и подружился с Гансом Христианом Андерсеном. Композитор написал музыку на несколько его стихов.
* Эдвард сделал предложение Нине Хагеруп в рождественский вечер 1864 года, в обществе молодых деятелей культуры, преподнеся ей сборник своих любовных сонетов под названием «Мелодии сердца».
* Григ всегда восхищался творчеством [Ференца Листа](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/ferents-list), и однажды произошла их личная встреча. В тяжёлый период жизни Грига, Лист посетил его концерт, а после подошёл и пожелал ему не останавливаться и ничего не бояться. Эдвард расценил это как своеобразное благословение.
* Любимым домом Грига стало поместье под Бергеном, которое композитор прозвал «Тролльхауген» - «Холм троллей».
* Григ принял живое участие в открытии Музыкальной академии в Кристиании в 1867 году.
* Согласно биографии Грига в 1893 году композитору было присвоено звание доктора Кембриджского университета.
* У Грига был своеобразный талисман — глиняная статуэтка лягушки. Ее он всегда брал с собой на концерты, а перед выходом на сцену имел привычку потереть ей спину.
* Генрих Ибсен сам попросил Грига сочинить музыку к его пьесе «Пер Гюнт», написав композитору письмо в начале 1874 года. Ибсен пообещал ему поделить вырученный гонорар пополам, как между равноценными соавторами. Именно такое большое значение придавал драматург музыке.
* На одном из своих концертов в Кристиании Григ без предупреждения заменил последний номер композицией Бетховена. На следующий день критик, недолюбливавший Грига, опубликовал разгромную рецензию, особенно отметив бездарность последнего произведения. Эдвард не растерялся, позвонил этому критику, и заявил, что он — дух Бетховена, и это он является автором того самого произведения. С критиком случился инфаркт.

Творчество Эдварда Грига

Произведения Грига имеют огромное значение как для мировой истории музыки, так и для национальной культуры Норвегии. По сути, он стал первым норвежским композитором, снискавшим мировую славу, к тому же продвинувшим народные скандинавские мотивы на новый уровень.

В 1889 году Григ предпринял самый смелый шаг по выдвижению Норвегии на музыкальный Олимп тех лет. Он организовал первый фестиваль народной музыки в родном городе Бергене, пригласив на него знаменитый оркестр из Голландии. Мероприятие посетили многие всемирно известные музыкальные деятели. Благодаря фестивалю мир узнал о существовании небольшого норвежского городка, некоторых талантливых композиторов и исполнителей, а скандинавская музыка заняла, наконец, достойное место.

Творческое наследие Эдварда Грига насчитывает более 600 песен и романсов, 20 пьес, симфонии, сонаты и сюиты для фортепиано, скрипки, виолончели. Много лет он шел к написанию собственной оперы, но обстоятельства постоянно складывались не в его пользу. Благодаря этим попыткам, мир музыки пополнился несколькими не менее значительными произведениями.

Музыкальный театр романтизма.

Музыкальная драма продолжала развиваться в Италии, а «мода» на итальянские оперные постановки сохранялась повсюду. Оперными кумирами были: в первой половине века Джоаккино Антонио Россини, во второй – Джузеппе Верди.

Итальянская опера за 200 лет прошла длинный путь: от трогательной непосредственности первых «чувствительных» опер через холодную пышность и великолепие оперы-сериа к полнокровному жизнерадостному искусству оперы-буффа. В XIX веке итальянская опера достигла желанного единства музыкальной красоты, драматической выразительности и божественно-совершенного пения. Самой яркой вершиной, расцветом прекрасного пения bell canto стало творчество трёх итальянских композиторов – Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и Джоаккино Россини, а достойным завершением – оперы Джузеппе Верди.

* Послушаем «Арию Нормы» из одноименной оперы Беллини. Здесь величественная жрица предстаёт то поникшей отвергнутой возлюбленной, то скорбящей матерью, то раскаявшейся грешницей. Эта мелодия стала настоящим символом не только бельканто, но и музыкальной красоты вообще. Молитва Нормы обращена к Луне – она просит ночное светило даровать своему народу мир и покой.

Кроме традиционных оперных жанров эпохи классицизма (оперы-сериа и оперы-буффа) в операх XIX века появляются новые темы: народное восстание (в операх Верди), сказочная фантастика (в операх немецких композиторов Вебера, Вагнера), лирическая драма (в операх французов Бизе, Массне). В конце 19 века оперном искусстве возникает направление, близкое к литературному – веризм (П.Масканьи, Р.Леонкавалло, Дж.Пуччини).

Однако севернее опера предстает в новом виде, окрашенная национальным эпосом, сказкой, мифом. Создается тип романтической оперы («Ундина» Э.Т.Гофмана, 1813, «Вольный стрелок» Вебера, 1820, тетралогия «Кольцо Нибелунга» Вагнера, 1852–1874) – противоположной итальянским и французским операм.

Среди других европейских оперных светил особо возвышается имя немецкого композитора – **Рихарда Вагнера (1813 – 1883гг).** По мнению Вагнера современная опера находится в состоянии упадка, так как призвана развлекать скучающую публику. Музыка оторвана от других видов искусств. Образцом утраченного единства считает древнегреческую трагедию, поэтому призывает к синтезу, слиянию музыки и драмы, которая включает в себя все виды искусств – поэзию, живопись, скульптуру, архитектуру, актёрскую игру.

Основой оперного сюжета, считает Вагнер, не могут быть современные сюжеты. Только мифы, легенды и сказания могут быть правдивыми и неисчерпаемыми по содержанию. Таковы сюжеты его лучших опер: «Летучий голландец» (1841г.), «Тангейзер» (1845г.), «Лоэнгрин» (1848г.), «Кольцо Нибелунга» (тетралогия из четырёх опер – «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов»), «Тристан и Изольда» (1858г.), «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868г.).

Кроме сочинения музыки, Вагнера увлекала идея построить театр для исполнения собственных опер. Его строительство в Байрете потребовало огромных средств, в сборе которых ему помогли друг Ф.Лист и король Баварии Людвиг II. Открытие театра состоялось в 1876 году. Существует он и поныне.

Музыка в операх Вагнера отличается непрерывностью развития идеи, отказом от формального членения на акты, арии, речитативы и другие элементы оперы. Сплошной непрерывный поток музыки рождает «бесконечную мелодию». Оркестр призван передать внутреннюю противоречивость мыслей и чувств персонажей, раскрыть то, что нельзя сказать словами (предчувствия, подсознательные стремления). Основными «строительными элементами» своих драм Вагнер сделал лейтмотивы – короткие музыкальные темы – символы идей, понятий, чувств героев.

Оркестр в операх Вагнера приобретает особое значение, поражая не только красочностью, сколько дополнительной смысловой нагрузкой, приобретаемой за счет разработанной автором системы лейтмотивов (мотив царства Грааля в опере Лоэнгрин, 1848). Порой из них «соткана» музыкальная ткань оркестра, и они сознательно или на подсознании «расшифровываются» слушателями, как в сцене встречи Тристана с Изольдой (Тристан и Изольда, 1865), где сменяют друг друга мотивы: «жажда любовного свидания», «упование», «торжество любви», «ликование», «сомнение», «тревожное предчувствие» и др). Созданный Вагнером прием соединения не законченных тем-мелодий, а небольших и разнообразных по выразительности интонационно-гармонических ее «отрезков» (мелодий-«лоскутков»), станет ведущим в тематизме композиторов начала 20 в.

* Послушаем «Увертюру» из оперы «Тангейзер».

Во **Франции** рождается жанр «лирической драмы». Он представлен операми Жоржа Бизе («Искатели жемчуга», «Пертская красавица», «Кармен»), Жюля Массне («Вертер», «Манон»), Шарля Гуно («Фауст», «Ромео и Джульетта»). А также рождается романтический балет в лице композиторов Адана («Жизель»), Делиба («Коппелия»), Минкуса («Дон Кихот»).

Жорж Бизе (1838 – 1875гг) – гений оперной драматургии. Его опера «Кармен» (1875г.) - самая исполняемая в мире. Она написана по сюжету новеллы Проспера Мериме, где действие происходит в Андалузии на юге Испании. В центре сюжета - любовь и размолвки цыганки Кармен и солдата Хосе. У каждого из них есть выбор – тореадор Эскамильо (для Кармен) и простая девушка Микаэла (для Хосе). Но страсть толкает героев к трагедии.

* **Увертюра –** ярко и лаконично воплощает главный конфликт оперы – конфликт между сияющей свежестью жизни и неумолимой силой стихийной страсти, влекущей героев к смерти. 1 тема – тема корриды – воплощение испанского духа. На её фоне в 4-м действии будет происходить сцена трагедии – убийство Кармен. 2 тема – тема роковой страсти – звучит на основе «цыганской гаммы» у виолончелей. Средний раздел вступления – игривый припев из «Куплетов Тореадора».
* Сольные характеристики Кармен всегда очень ярки и завораживающе красивы. Самая популярная их них – «Хабанера» - написана на основе кубинской песни.
* «Сегидилья» – ещё одна ария Кармен, написанная в испанском стиле.

Эта опера проложила дорогу целому направлению в оперном искусстве, получившему название «веризм» (что означает «истинный, правдивый»). Жизненные драмы простых людей, острота сценических ситуаций, динамичность развития действия, повышенная эмоциональность – эти лучшие качества музыки Бизе будут развиты в сочинениях итальянских (Масканьи, Леонкавалло, Пуччини) композиторов. «Кармен» - едва ли не самое выдающееся лирико-драматическое произведение нашей эпохи», - утверждал П.Чайковский