

§ 29. Венская классическая школа

Творчество Генделя и Баха подготовило возникновение в музыке нового художественного явления — *венской классической школы*. Её представители — Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. Музыка этих композиторов на все времена стала эталоном гармонии красоты и истины, трагического и комического, возвышенного и земного.

Йозеф Гайдн: галантный стиль. На пороге истории венской классической школы стоял *Йозеф Гайдн*. Он прошёл долгий и сложный творческий путь от начала венской классической школы до её зрелости. Новаторство композитора связывают с инструментальной музыкой. Его по праву признают *создателем классического квартета и симфонии*. У Гайдна эти серьёзные музыкальные жанры зазвучали жизнерадостно и оптимистично, а в музыкальную ткань проникли смелые шутки и музыкальные сюрпризы.

В одном из своих лучших произведений — *симфонии № 103* — композитор использовал оригинальный приём. Внезапно раздаётся громкий удар, напоминающий отдалённый раскат грома. Это необычное звучание создано благодаря *трémоло литавр* — многократному повторению звуков на ударном музыкальном инструменте. Таким необычным способом композитор привлекает внимание слушателей: возможно, они задремали... И всякий раз, как только серьёзная и сосредоточенная музыка в медленном темпе успокаивает публику, фортиссимо оркестра потрясает зал. Из-за этого звукового эффекта «дрожания» симфония и получила название «*С тремоло литавр*», или «*С дробью литавр*».

Йозеф Гайдн
дирижирует
струнным
квartetом

Звуковые и эмоционально-выразительные возможности музыки Гайдн использовал и в струнном квартете. Это позволило не только утвердить квартет как форму домашнего музицирования, но и вывести его на концертную эстраду. В дальнейшем композиторы подхватили идеи Гайдна и доверяли квартету выражение самых глубоких и сокровенных мыслей и чувств.

Прослушайте в информационных источниках первую часть симфонии «С тремоло литавр», а также первую часть квартета Ми бемоль мажор опус 71 № 3 Йозефа Гайдна на компакт-диске. Охарактеризуйте художественные приёмы, использованные композитором. Достиг ли Гайдн, на ваш взгляд, желаемого эффекта?

Моцарт: «возвышенное и земное». *Вольфганг Амадей Моцарт* — признанный гений в музыкальном искусстве. По масштабу личности он сопоставим только с И. С. Бахом: их объединяет сосредоточенность на внутреннем мире человека. А с творчеством Й. Гайдна музыку Моцарта сближают оптимизм и ясность музыкальной мысли.

Иоганн Непомук де ла Кроче.
Семья Моцартов
(около 1780 г.)

Вольфганг Амадей Моцарт писал музыку во всех жанрах, бытовавших в его время. При этом в каждом из них он создал произведения, которые остались в вечности. Доброжелательность его музыки и радостное мировосприятие делают великого композитора гражданином мира. Моцарт прожил трагически короткую жизнь — 35 лет. Но за эти годы он сочинил более 620 произведений! Ярче всего новаторство композитора проявилось в жанрах оперы и симфонии.

Работая над операми, Моцарт трактовал поэзию как «послушную дочь музыки». Точные музыкальные, а не только поэтические характеристики позволили усилить индивидуальность оперных персонажей. Например, в виртуозной

Я не могу выражать своих чувств и мыслей в стихах или красках, так как я не поэт и не художник. Но я могу это сделать с помощью звуков, потому что я музыкант.

В. А. Моцарт

«*арию мести*» Царицы Ночи из второго действия оперы «Волшебная флейта» композитор с помощью выразительных средств музыки достигает совершенства в характеристике одного из самых блистательных образов — гневной и беспощадной Царицы Ночи. Тембр колоратурного сопрано, фееричные пассажи голоса, звенящие в очень высоком регистре, не оставляют слушателя равнодушным.

Особым кругом образов отличается *симфония № 40 соль минор*. В ней в одно целое объединяются лирическое и трагическое начала. Музыка первой части окутана чувствами возбуждения, беспокойства и тоски. С *темой главной партии* (первой музыкальной темы) контрастирует *побочная партия* (вторая тема). Своим изяществом и спокойствием она смягчает возбуждённость первой темы и доводит до трогательной жалобы. Душевное переживание постепенно усиливается, музыкальные темы в своём развитии достигают напряжённого драматизма. Глубинное отражение идеи несовершенства мира делает симфонию № 40 соль минор шедевром искусства классицизма.

С какими произведениями Моцарта вы познакомились ранее? Прослушайте на компакт-диске «арию мести» Царицы Ночи и первую часть симфонии № 40 соль минор. Какое впечатление на вас произвела музыка великого композитора?

Бетховен: напряжение ума и воли. Личность *Людвиг ван Бетховена* сопоставима лишь с титанами Возрождения. Главное место в его творчестве занимает тема несгибаемой воли человека, позволяющей преодолевать преграды и трудности. Жизнь самого Бетховена — образец героической стойкости перед испытаниями судьбы. Размышления композитора о противостоянии личности внешним обстоятельствам были созвучны революционным идеям своего времени и нашли отражение в его музыкальных сочинениях.

Героический подвиг человека ярко воплотился в симфониях Бетховена. Путь от мрака к свету через конфликт демонстрирует *симфония № 5 до минор*. Уникальность этого музыкального сочинения заключается в «*мотиве судьбы*» — нисходящей интонации с чётким «стучащим» ритмом и «вопросительными» паузами. Краткий и лаконичный мотив пронизывает музыкальную ткань произведения, объединяя все его части идеей «*Так судьба стучится в дверь*».

Карл Шлёссер. Бетховен дома за работой (около 1811 г.)

Подлинным новатором Бетховен выступил в жанре *фортепианной сонаты*. Этот жанр камерной музыки стал для него своеобразной творческой лабораторией. В сонатах передан огромный диапазон образов и настроений — от трагедии до шутки. Композитор уже мыслит не деталями, а крупными штрихами. В сонатном творчестве Бетховен предстаёт и лириком, и философом, и драматургом.

Так, в *сонате для фортепиано № 8 до минор «Патетической»* конфликт между человеком и судьбой получает театральную трактовку. Бетховен, словно драматург в оперной увертюре, «рассказывает» о глубоком конфликте. На лирические интонации мольбы мы слышим непреклонно суровые и грозные «ответы». Контраст динамики и регистровых красок столь мощен, что своим звучанием напоминает целый оркестр.

Сонаты Бетховена в целом — это вся жизнь человека. Кажется, что нет эмоциональных состояний, которые так или иначе не нашли бы здесь своего отражения, нет душевных конфликтов, которые не преломились бы здесь в музыкально-динамическом плане...

Б. В. Асафьев (музыковед)

В полной трагизма сонате для фортепиано № 23 *фа минор «Аппассионáте»* Бетховен снова и снова ищет смысл жизни в сопротивлении испытаниям судьбы и бесстрашии. В первой части устремлённая вверх тема главной партии звучит поначалу сдержанно и чеканно. Но постепенно она приобретает разрушительную силу. И снова мы слышим уже знакомый «стук» мотива судьбы... Он словно помогает нарастанию тревожности и мощи. Это разрушительное на-

чало столь грандиозно, что оно оттесняет образ благородной воли. Слушатель оказывается во власти неукротимой безликой стихии. И только в конце финала появляется тема, проникнутая доблестью и уверенностью человека в своих силах. Герой Бетховена погибает, но он не сломлен, что делает «Аппассионату» одним из величайших произведений композитора.

Прослушайте на компакт-диске произведения Людвиг ван Бетховена, охарактеризованные в параграфе. Опишите, как в них выражена основная тема творчества композитора — человек, преодолевающий жизненные препятствия.

Музыка композиторов венской классической школы завоевала в мировой художественной культуре высокие позиции. Галантный и жизнерадостный Гайдн, неиссякаемый Моцарт, бунтующий и борющийся Бетховен... Эти черты музыкального творчества венских классиков делают их произведения понятными для слушателей, доступными для исполнителей.

Вопросы и задания

1. Исследователи считают «Прощальную симфонию» Й. Гайдна первым образцом «инструментального театра». Прослушайте на компакт-диске первую часть «Прощальной симфонии». Посмотрите видеофрагмент её исполнения в информационных источниках. В чём проявилась оригинальность идеи Гайдна? Поясните на примере симфонии смысл выражения «инструментальный театр».

2. Как вы думаете, почему «ария мести» Царицы Ночи вошла в фонд золотой пластинки космического аппарата «Вояджер»?

3. Одним из самых скорбных произведений в мировой культуре является «Лакримоза» из «Реквиема» В. А. Моцарта. Прочитайте о ней на дополнительной страничке. Прослушайте сочинение и познакомьтесь с историей создания «Реквиема» в информационных источниках. В чём вы видите уникальность этого произведения?

4. В симфонии № 9 ре минор Л. ван Бетховен использовал оригинальный приём. Он соединил в музыкальной ткани вокал и слово — текст оды «К радости» немецкого поэта Фридриха Шиллера. Прослушайте этот фрагмент симфонии на компакт-диске. Разучите и исполните в классе оду «К радости». Текст предлагается на дополнительной страничке.

5. Подумайте, почему творческое наследие венских классиков сравнивают с творчеством художников эпохи Возрождения.

Творческая мастерская

6. Оперы В. А. Моцарта популярны и в современной музыкальной культуре. На сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь идёт постановка оперы «Волшебная флейта». Посмотрите видеоролик с выступлением Царицы Ночи в информационных источниках. Постарайтесь посетить театр. Совпали ли ваши представления о Царице Ночи с увиденным образом? Нарисуйте эскиз её костюма, отразив в нём главные характеристики героини — сказочность и фантастичность с одной стороны, злобность и мстительность — с другой.

§ 30—31. Искусство России: рывок в Европу

До конца XVII века Россия была средневековой страной, значительно отстающей от западноевропейских государств. Её культура и искусство, как в Средние века, оставались тесно связанными с церковью. Иконопись являлась главным видом живописи, а скульптура и вовсе не развивалась. Изменить эту

ситуацию сумел Пётр Великий: он провёл реформы во всех сферах жизни общества, в том числе в искусстве.

Искусство Петровской эпохи. Главным художественным проектом Петра I стало создание новой столицы — Санкт-Петербурга. В отличие от средневекового города, который формировался хаотически, разрастаясь кругами от укрепленного кремля, Санкт-Петербург строился по регулярному плану. Его разрабатывали европейские архитекторы — итальянцы, французы, голландцы. Практичный император ценил в архитектуре функциональность и разумную упорядоченность. Поэтому простота и ясность объёмов, подчёркнутые сдержанным ордерным декором, считаются приметами сооружений его времени.

Символ новой, не византийской, а европейской, эпохи русской архитектуры — *Петропавловский собор в Санкт-Петербурге*. Это была уже не крестово-купольная церковь, а трёхнефная базилика — без апсиды, с огромными окнами. Её западный фасад имел вид многоярусной башни

Доменико Трезини.

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, Россия (1712—1733 гг.)