Музыкальная литература (зарубежная)

20.04 – 22.04 (15 неделя)

Лазария Н.В.

Группы: Ф1/ХНП1, ХД1/С1, В1/СНП1, Н1/МЗМ1, Д1

Тема: Викторина по творчеству В.А.Моцарта.

Людвиг ван Бетховен: творческий облик.

Жизненный и творческий путь

План работы для студентов:

1. Определить и записать номера викторины по музыке Моцарта, которая представлена в сообществе социальной сети ВКонтакте. Написать и отправить ответы преподавателю в течение суток

2. Читать лекцию.

3. Слушать музыкальные номера, обозначенные в лекции

4*. Смотреть а) документальный фильм о биографии композитора из серии «Знаменитые композиторы» <https://www.youtube.com/watch?v=UXDOrLVZUJA>

б) биографический фильм «Переписывая Бетховена»

<https://www.youtube.com/watch?v=YoXYkUFXn4o>

5*. Читать учебник Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 1970. Вып. 3 стр. 8 – 39 ([https://vk.com/topic-121214450_35930713](https://vk.com/topic-121214450_35930713%20))

6*. Читать дополнительную литературу:

- Стригина Е.В. Вечные гении классицизма. Пособие для первокурсников. М., 2009.

- Кириллина Л. Бетховен. ЖЗЛ М., М. 2019

Людвиг ван Бетховен: творческий облик.

Творческий облик. Бетховен – одна из центральных фигур в музыке. Его творческий путь проходил на границе XVIII и XIX столетий (Бетховен родился в 1770, скончался в 1827 году). В это время происходила смена стилей. Бетховен оказался **на границе между классицизмом и романтизмом**. Он застал в живых Моцарта, общался с Гайдном, а уходит из жизни, когда расцветало творчество ранних романтиков: молодого Шуберта, Россини, Вебера.

Бетховен своим искусством, и даже всем своим творческим обликом отличался от композиторов того времени. Никогда прежде личная драма художника не становилась содержанием его искусства. Художник был ремесленник, его работа определялась вкусами заказчика, и только позже творчество превратилось в выражение душевных и духовных переживаний автора. В музыке впервые это сделал Л. Бетховен.

Бетховен работал во всех жанрах современного искусства и в каждом открыл богатство идей и способов их воплощения. Он постоянно стремился к обновлению своего музыкального языка. Бетховен не заботился о том, как публика примет его произведения. Зачастую современники воспринимали творчество Бетховена как воплощение дерзости и вызова традициям. *«Нагромождение трудностей», «сплошная ученость»* - такими эпитетами награждали слушатели произведения композитора. *«Первые исполнения крупных произведений, содержавших новые и смелые музыкальные мысли, редко проходили гладко, зачастую сопровождались непониманием музыкантов-исполнителей, недоумением или даже враждебным отношением публики, выпадами прессы» -* писал поэт Грильпарцер о Бетховене*.* Нередко, это непонимание приводило к отчужденности композитора от современников, которая усугублялась, к тому же, его прогрессирующей глухотой.

Творческий процесс Бетховена отличался напряженным трудом. Он работал над своими сочинениями долго и с большей тщательностью. Этим объясняется, сравнительно небольшое количество крупных произведений: симфоний всего 9, тогда как у Гайдна, например, их 104, 5 фортепианных концертов, 1 опера, 1 балет. По словам писателя Ромена Роллана Бетховен *«обливался потом и кровью, завоевывал ноту за нотой, звук за звуком, и никогда не ошибался в отборе лучших форм, лучших из всех своих вариантов».* Ромен Роллан сравнивал особенности творческого процесса Бетховена и Моцарта: *«Если у Моцарта река музыки разливается и ложится в свое русло без усилий, то для Бетховена творчество - жесточайшее напряжение ума и воли».* Бетховен при сочинении вел огромную предварительную работа на бумаге (осталось множество его набросков, черновиков). Такого подхода не было у предыдущих композиторов. Сначала он набрасывал план произведения словами, и лишь затем свои идеи воплощал в звуках.

Первым из композиторов Бетховен начинает выставлять опусы к своим произведениям. Композитор ощущал себя творцом – он называет свои произведения не просто сочинениями, а творениями Л. ван Бетховена.

Бетховен оказал огромное воздействие на композитора 19 и даже 20 веков. Произведения Бетховена до сих пор составляют ядро современного репертуара.

Людвиг ван Бетховен: жизненный и творческий путь

(1770 – 1827)

Жизненный и творческий путь Бетховена можно разделить на 4 периода:

I. Детство, юность. Бонн (1770 – 1792)

II. Первое десятилетие в Вене. С 1792 (переезд в Вену) до 1802 (Гейлигенштадское завещание)

III. Второе десятилетие в Вене. Зрелый период творчества. С 1803 (с создания Третьей симфонии) до 1813

IV. Поздний период поиска и обретения себя. «Романтический период»

I. 1770 – Бетховен родился в городе **Бонн** в семье музыкантов: и дед Людвиг ван Бетховен[[1]](#footnote-1), и **отец Иоганн Бетховен**[[2]](#footnote-2) были придворными музыкантами в Бонне. Мать - Мария Магдалина – дочь придворного повара. Людвиг был вторым из 7 детей. Но первенец умер, и Людвиг стал старшим сыном. Из младших братьев выжило двое (Каспар Антон Карл и Николай Иоганн).

Отец обучал Людвига игре на скрипке, фортепиано. Он надеялся, что из Бетховена **выйдет второй Моцарт** (в то время все еще помнили триумфы чудо-ребенка), и что тем самым он обеспечит свою семью. Но, в отличие от Леопольда Моцарта, отец Бетховена вел беспорядочную жизнь, был пристрастен к алкоголю и его методы преподавания включали в себя принуждение и даже побои. Отец заставлял маленького Людвига оттачивать технику игры, чтобы быстрее подготовить его к концертам. Он принуждал его часами играть упражнения, тогда как душа мальчика больше лежала к импровизации. Но отец настаивал на том, что сначала нужно освоить технику, а уж потом «работать головой»: сочинять, импровизировать. Но все же, несмотря на эти жесткие методы, отец дал Людвигу лучшее музыкальное образование, какое мог. Он приглашал к сыну и других учителей, которых сменилось не менее 5[[3]](#footnote-3). Суровый распорядок дня, регулярные занятия в итоге привели к тому, что Людвиг прекрасно играл на клавесине, органе, освоил скрипку, альт, был знаком с флейтой. Успехи как пианиста были велики. В 8 лет[[4]](#footnote-4) состоялось его первое публичное выступление – Бетховен играл на клавире при дворе курфюрста в Кельне.

Хуже обстояло дело с общим образованием. В 10 лет Бетховен был вынужден оставить школу, получив лищь начальное образование[[5]](#footnote-5).

1780 - Настоящим учителем для Бетховена стал придворный органист Христиан Готлоб **Нефе**[[6]](#footnote-6) (также занимал должность музыкального руководителя оперы в Бонне[[7]](#footnote-7)). Бетховен изучал под его руководством контрапункт (полифонию), генерал – бас (гармонию). Нефе изучил с юным Бетховеном весь ХТК Баха[[8]](#footnote-8). Большое влияние на мальчика оказали произведения Генделя, Гайдна, Моцарта. Нефе поощрял Бетховена в его занятиях композицией, скорее всего именно он убедил отца Бетховена, что музыкантов - виртуозов не мало, а вот 11-тилетних мальчиков, которые умеют так импровизировать и сочинять в Бонне больше нет. Отец перестал противиться стремлению сына сочинять.

1782 –появляются первые сочинения Бетховена: **Вариации на тему марша Дресслера**, 3 сонаты для клавесина[[9]](#footnote-9) (1783 год), песни (в том числе «Сурок»).

♪ песня «Сурок»

Вариации и сонаты были опубликованы благодаря Нефе. Ему же принадлежит газетная заметка о Бетховене (1783): *«Этот юный гений заслуживает поддержки для своих артистических путешествий. Если он будет продолжать в том же духе, из него выйдет второй Моцарт».*

Нефе привил любовь к литературе и философии. Бетховен восторгался Шиллером, еще больше Гете, интересовался Шекспиром, читал Плутарха. Самостоятельно изучал языки, в том числе древние.

С 12-ти лет Бетховен стал помощником органиста (своего учителя Нефе), иногда заменяя его во время службы, за что получал небольшое жалование.

1786 – благодаря активной музыкальной деятельности шестнадцатилетний юноша становится широко известен в Бонне. Он дает уроки, выступает в аристократических домах и при дворе. Его импровизации поражают слушателей, а сочинения не уступают произведениям признанных немецких композиторов той эпохи.

1787 – Бетховен, который преклонялся перед гением **Моцарт**а, отправляется в Вену, чтобы встретиться со своим кумиром. Один источник утверждает, что Моцарт высоко оценил талант Бетховена. *Альшванг: «Он импровизировал на заданную Моцартом тему» (сыграл перед ним некоторые свои произведения). Моцарт, выйдя в соседнюю комнату, сказал друзьям: «Обратите внимание на него, этот малый когда-нибудь заставит свет говорить о себе»[[10]](#footnote-10).* В другом источнике говорится, что эта встреча не произвела особого впечатления на Моцарта, раз он ни разу не упомянул о ней в письмах[[11]](#footnote-11). К тому же и Бетховен никогда не вспоминал об этом свидании. Однако факт встречи двух великих музыкантов не опровергается. Моцарт мог согласиться заниматься с необычным юношей из Бонна и, возможно, даже состоялось несколько уроков, но вскоре Бетховену пришлось возвращаться домой в Бонн, так как пришла весть о серьезной болезни его матери. Бетховен должен был позаботиться о своих братьях. Конечно, ему казалось, что рухнули все его мечты.

Вернувшись в Бонн, 17-тилетний Бетховен становится, по сути, главой семьи, опекает своих младших братьев (мать умерла, отец спился).

В Бонне Бетховен становится популярным пианистом, композитором. Также, работает альтистом в оркестре национального боннского театра, занимает должность альтиста и органиста в придворной капелле. С 1789 года назначен солистом при дворе[[12]](#footnote-12). Но многочисленные служебные обязанности тяготили Бетховена, так как отвлекали от сочинения.

В **1789** году свершилась революция в соседней Франции, которая была восторженно встречена молодым Бетховеном. Революция провозглашала идеалы, в которые композитор верил: свободу, равенство и братство людей. Новое мировоззрение отрицало социальную несправедливость, призывало к свободолюбию, соблюдению прав человека, сознанию собственного достоинства. Музыка Бетховена, в какой-то степени, будет связана с этими историческими событиями. Некоторое время, его кумиром будет Наполеон - уникальная личность. Несмотря на свое низкое происхождение, Наполеон стал императором, которому повиновались многомиллионные армии. Наполеон олицетворял собой убеждение Бетховена в том, что не стоит гордиться тем, что дано тебе в силу рождения. Завоевывать уважение окружающих нужно своими делами.

1792 (22 года) – счастливый случай: проездом из Англии в Вену в Бонне останавливается **Гайдн**. Он с одобрением отнесся к произведениям Бетховена, представленного на его суд. Окрыленный Бетховен решает ехать в Вену, чтобы брать уроки у прославленного композитора.

К 22 годам Бетховен написал около 50 сочинений: фортепианные пьесы, 3 фортепианных сонаты, ансамбли для разных составов, песни, 2 кантаты, небольшой балет. Определялся круг жанров (инструментальная музыка), формировались черты стиля, складывались принципы мировоззрения.

II. Первое десятилетие в Вене (1792 – 1802). Ранний период творчества

1792 – Бетховен **переехал в Вену** - самый музыкальный европейский город. Здесь лучшие музыкальные коллективы, меценаты (богатые любители музыки, покровительствующие музыкантам), здесь живет Гайдн. На службе у аристократов состоят оркестровые, хоровые капеллы, оперные труппы. На оперных сценах господствует итальянская опера, но звучат и зингшпили.

Бетховен в Вене сразу **заявляет о себе как виртуозный пианист**, выступает в домах богатейших аристократов, участвует в соревнованиях с именитыми пианистами, в импровизации ему нет равных.

Бетховен – представитель нового направления исполнительства, **создатель нового фортепианного стиля**, далекого от изысканно-кружевной манеры клавесинистов[[13]](#footnote-13). Это героический, монументальный стиль, обращенный к большому количеству людей, приближающийся к симфоническим масштабам. По словам Черни, Бетховен обращался с фортепиано как с органом. Некоторым современникам его манера игры казалась жесткой, грубой. Бетховен смело противопоставлял регистры (тогда как в то время обычно играли в среднем и высоком), широко использовал педаль, употреблял массивные аккордовые звучания, при импровизации *«с жаром юности смело вторгался в отдаленные тональности».*

У Бетховена появляются титулованные друзья – меценаты (князья Карл Лихновский[[14]](#footnote-14), Лобковиц, Лихтенштейн и др.)

Но в композиции Бетховен чувствует свои пробелы. Поэтому берет уроки у Гайдна. Не все в отношениях Гайдна и Бетховена был гладко. Между композиторами не возникло творческого взаимопонимания. У Гайдна наступил период позднего творческого расцвета и, возможно, его стали тяготить занятия элементарными упражнениями по контрапункту. Бетховен же, не имея достаточного музыкально-теоретического образования, стремился привести в порядок свои знания, хотел овладеть техникой музыкального письма. Бетховен считал, что Гайдн отнесся к нему недостаточно внимательно[[15]](#footnote-15), а Гайдна коробило то, что Бетховен не считался с авторитетами. Угрюмость, строптивость, смелые взгляды и высказывания, «мрачные мелодии» Бетховена были чужды старому композитору. Сказалась разница в мировоззрении композитора XVIII века и молодого поколения. Но взаимоуважение всегда присутствовало в их отношениях. К тому же, Гайдн продвигал своего ученика в общество венских меценатов.

Также Бетховен учился у теоретиков Иоганна Шенка[[16]](#footnote-16) (контрапункт) и Альбрехтсбергера, композитора Антонио Сальери.

1795 – завершены **3 сонаты для фортепиано ор.2,** посвященные Гайдну.

Фортепианные сонаты писали и Гайдн, и Моцарт. Но для них этот жанр был периферийный. Бетховен первый вывел сонату в ранг одного из основных, главных жанров. Соната стала камерным аналогом симфонии. В сонате Бетховен чувствует себя наиболее свободным от правил. За первый венский период создал 19 **фортепианных сонат**. В том числе **№ 8** «**Патетическую», №14 «Лунную», № 17 «С речитативом».**

Но за пределами фортепианной музыки Бетховен долго себя не проявлял. Наконец появляются крупные жанры:

1798 – 1800 - **6 струнных квартетов ор 18. Посвящены Лобковицу.**

1799-1800 **- Симфония 1** **C-dur -** черты бетховенского стиля проступают еще очень робко и скромно.

1800-1802 – **Симфония 2 D – dur -** на уровне симфоний Гайдна, Моцарта, собственный стиль пока лишь в деталях.

3 концерта для фортепиано (C dur, B dur, c moll)

1801 - **балет «Творения Прометея» ор.43**

В сонатах Бетховен отклоняется от правил 18 века, в симфониях и квартетах пока продолжает традиции мастеров. Но по уровню трагедийности уже превосходит всех.

Источники дохода Бетховена:

1. подарки аристократов[[17]](#footnote-17), в салонах которых он выступал

2. авторские доходы. Его произведения начали печатать практически с самого начала композиторской деятельности в Вене

3. концертные выступления в академиях, концертные поездки

4. педагогическую деятельность - давал уроки, преимущественно аристократкам. Среди учеников Тереза Брунсвик, Доротея Эртман, Фердинанд Рис[[18]](#footnote-18), Карл Черни[[19]](#footnote-19), позже Мошелес.

2 апреля 1800 – состоялась **первая академия Бетховена**[[20]](#footnote-20). Академии того времени отличались от сольного концерта в современном понимании. Академия начиналась большим оркестровым номером. В академии принимали участие и другие солисты. Если академию давал пианист, то большую часть концерта занимала импровизация. Если исполнитель был еще и композитором, что в то время было обычным делом, то большинство исполняемых произведений являлись авторскими. Академии длились около 4-х часов (С 18.30 до 23.00). Бетховен видел главную цель академий в возможности познакомить публику со своими сочинениями.

Программа академии 1800 года:

1. *Симфония Моцарта*
2. *Ария из «Сотворения мира» Гайдна (певица Зааль)*
3. *Концерт для пианофорте собственного сочинения исполнит Бетховен*
4. *Септет для 4-х струнных и трех духовых Бетхлвена*
5. *Дуэт из «Сотворения мира»Гайдна*
6. *Фантазия господина Бетховена за пианофорте*
7. *Новая большая симфония для полного оркестра Бетховена*

Кириллина (ЖЗЛ стр.112): «Академией в то время имел право называться лишь концерт, состоявший из крупных произведений разных жанров, причем обязательным считалось присутствие вокальных номеров, даже если академию устраивал виртуоз – инструменталист. Исполнять в большом концерте произведения только одного композитора было тогда непринято, и даже Бетховен решился на это не сразу.»

После этой академии слава Бетховена растет, постепенно его ставят в один рад с Гайдном и Моцартом.

Примерно с 1796 - 1798 (26 - 28 лет) года Бетховен постепенно начинает терять слух (тинит – воспаление внутреннего уха). Он испытывает ужас от перспективы стать глухим композитором, объектом жалости. До Бетховена таких прецедентов (примеров) не существовало. Он старался ото всех скрывать свою глухоту. Но в 1801 году пишет своему другу Вегелеру: *«Я веду, можно сказать, жалкую жизнь; два года уже, как я избегаю всякого общества, так как у меня недостаёт духу сказать людям: я глух. Если б у меня была какая-нибудь другая профессия, было бы ещё терпимо, но при моей профессии это ужасно. Что будут говорить по этому поводу мои враги, которых не мало!.. Я часто уже проклинал и себя и создателя за своё существование. Хочу, если удастся, пойти наперекор судьбе, хотя в моей жизни будут моменты, когда я буду несчастнейшим созданием»*. Глухота для Бетховена стала тяжелым ударом судьбы. Модный венский композитор, блестящий востребованный пианист, молодой человек, который всерьез задумывается о женитьбе, узнает от врачей о своем приговоре - неизлечимой болезни, итогом которой будет глухота.

1802 – Доктора советуют тишину, покой и композитор едет в пригород Вены Гейлигенштадт. Здесь в минуту отчаянья, обостренного еще и отвергнутой любовью[[21]](#footnote-21), создает завещание, в котором описывает свои душевные мучения. Это **Гейлигенштадское завещание** – исповедь композитора. Фрагмент завещания: «*О вы, люди, считающие или называющие меня злонравным, упрямым или мизантропичным - как вы несправедливы ко мне, ведь вы не знаете тайной причины того, что вам кажется. Мое сердце и разум с детства были склонны к нежному чувству доброты, и я даже всегда был готов к свершению великих дел. Но подумайте только: вот уже 6 лет я пребываю в безнадежном состоянии, усугбленном невежественными врачами. Из года в год обманываясь надеждой на излечение, я вынужден признать, что меня постиг длительный недуг (его излечение может занять годы или вообще окажется невозможным)….Моим братьям Карлу и Иоганну после моей смерти прочитать и исполнить.*

Но вскоре Бетховен берет себя в руки и уже в другом в письме к доктору восклицает: *«Я возьму судьбу за глотку!».* Искусство, музыка – вот то, ради чего следует жить.

1. Дед был певцом, а затем стал руководителем капеллы – капельмейстером. [↑](#footnote-ref-1)
2. Отец был певцом, играл на клавесине, скрипке. [↑](#footnote-ref-2)
3. Престарелый оганист Г.Эден, собутыльник отца Тобиас Пфейфер (флейта), монах, орагнист Виллибальд Кох (орган), католический патер Ханцман, скрипач Ровантини (скрипка, альт) [↑](#footnote-ref-3)
4. В афише значилось 6 лет. Для привлечения большего внимания. [↑](#footnote-ref-4)
5. До конца жизни не владел таблицей умножения. [↑](#footnote-ref-5)
6. Органист, композитор - автор зингшпелей, песен, сонат. [↑](#footnote-ref-6)
7. Бетховен посещал театр и даже работал в нем → познакомился с комическими итальянскими, французскими, немецкими операми, а также произведениями Шекспира, Лессинга, Мольера. [↑](#footnote-ref-7)
8. Бетховену принадлежит высказывание: «Бах – это не ручей (слово Bach по-немецки означает ручей), а целое море». [↑](#footnote-ref-8)
9. Сейчас эти сонаты назывют сонатинами и играют в музыкальных школах. [↑](#footnote-ref-9)
10. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. С. 36. в опоре на одну из первых книг о Бетховене Игнаца Ксавера фон Зейфрида. [↑](#footnote-ref-10)
11. Интернет источник. Муз. блог «Истории по нотам». Музыковед В.Сторожук [↑](#footnote-ref-11)
12. Камермузикус – камерный музыкант. [↑](#footnote-ref-12)
13. В связи с этим, недружелюбно относился к некоторым исполнителям, например, к Гуммелю - любимому ученику Моцарта. Про игру самого Моцарта Бетховен впоследствии рассказывал своему ученику К.Черни, отмечая, что Моцарт играл очень тонко, но недостаточно легато. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ученик и друг Моцарта. Во дворце Лихновского Бетховен жил с 1794 по 1796 год, держась крайне независимо. [↑](#footnote-ref-14)
15. Однажды Бетховен узнал, что Гайдн иногда пропускал ошибки в его задачах. [↑](#footnote-ref-15)
16. Директор венской оперы [↑](#footnote-ref-16)
17. С 1801 года князь Лихновский предоставил Бетховену ежегодную пенсию 600 флоринов [↑](#footnote-ref-17)
18. С 1801 года [↑](#footnote-ref-18)
19. До 14 лет, играл наизусть все произведения Бетховена. В 1805 14-тилетний Черни получил от Бетховена свидетельство о том, что он виртуоз. Учеником Черни в свое время станет Ф.Лист, передав бетховенскую традицию. [↑](#footnote-ref-19)
20. Последние академии 7 и 23 мая 1824 года [↑](#footnote-ref-20)
21. Любовь к аристократке17-тилетней графине Джульетте Гвиччарди, которая сначала ответила взаимностью (1801 год), но в итоге отдала предпочтение другому (1802 – охлождение, 1803 вышла замуж за другого). [↑](#footnote-ref-21)