

Многие (особенно Бах через «Нотную тетрадь Анны Магдалены») заложили основы музыкального образования, сделав национальные традиции частью мировой учебной программы.

Используя специфически местное (польская рубато, русская подголосочность), они достигли общечеловеческой выразительности — именно поэтому их музыка звучит в космосе (вояджерская золотая пластинка с Бахом) и цифровых ассистентах (алгоритмы Spotify на базе их гармоний).

Эти великие музыканты оставили нам наследие классической музыки, которое до сих пор остается неподвижным и бесценным. Их музыка вдохновляет, трогает и переживает поколения. Пусть их величие и творчество будут навсегда признаны и воспиты, а их музыка будет продолжать сопровождать нас в наших жизнях, даря нам радость, эмоции и глубокое понимание искусства.

МКУК «Петровская централизованная
библиотечная система»
Методико-библиографический отдел

КЛАССИКА В КАЖДОЙ НОТЕ

**МКУК «ПЕТРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»**

Адрес: Светлоград, пл. 50 лет Октября, 10

Тел.: 8 (86547) 4-65-41

E-mail: petrovskaya-library@yandex.ru

Сайт: www.bibliosvet.ru

**Великие композиторы
Выпуск № 1**

Светлоград, 2025.

Классическая музыка — это обширный и разнообразный жанр, который охватывает несколько столетий и включает в себя множество стилей и форм. Она зародилась в Европе и развивалась через различные исторические периоды, каждый из которых внес свой вклад в её богатое наследие.

Мир классической музыки обогатился благодаря гениальным музыкантам, чьи творческие вклады до сих пор вдохновляют и трогают сердца людей по всему миру.

Эти мастера заложили коды, которые расшифровывают нейросети для генерации музыки, а их мелодии стали ДНК саундтреков — от космических опер «Звёздных войн» (использующих лейтмотивы по вагнеровской системе) до рингтонов смартфонов.

Классическая музыка — это вселенная, созданная гениями, чьи творения стали фундаментом мировой культуры.

Как писал Томас Манн в «Докторе Фаустусе»: «Музыка — алгебра и гармония времени». Великие композиторы доказали, что ноты могут быть мощнее пушек.

В этом выпуске закладок предлагаем вам познакомиться с такими композиторами, как Георг Фридрих Гендель, немецкий и английский композитор; Жозеф Морис Равель, французский композитор и дирижёр; Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор, органист; Фридерик Францишек Шопен, польский композитор и пианист; Рейнгольд Морицевич Глиэр, русский и советский композитор; Цезарь Антонович Кюи, русский композитор и музыкальный критик; Пётр Ильич Чайковский, русский композитор, педагог, дирижёр и музыкальный критик.

Несмотря на расстояние во времени и пространстве, между этими музыкантами все же существует некое сходство.

К примеру, все перечисленные композиторы (включая менее очевидных, вроде Кюи и Глиэра) систематически интегрировали народные мелодии.

Шопен одним из первых привнес в западную музыку неизвестные ей дотолде славянские ладовые и интонационные

элементы и таким образом подорвал незыблемость классической ладогармонической системы, сложившейся к концу XVIII в.

Кюи использовал литовские напевы в романсах.

В балете Рейнгольда Глиэра «Красный мак» восточные мотивы играют ключевую роль, сочетая китайский колорит с советской идеологией.

Чайковский мастерски адаптировал элементы русской народной музыки, включая стилизацию под частушечные интонации, в опере «Евгений Онегин».

Бах часто использовал лютеранские гимны, которые служили основой для его кантат и органных произведений. Эти хоралы не только отражали духовные темы, но и становились основой для сложной полифонии, создавая универсальные музыкальные структуры.

Равель черпал вдохновение из своего баскского наследия, используя народные мелодии и ритмы в своих произведениях.

Георг Фридрих Гендель
(5 марта 1685 — 14 апреля 1759)

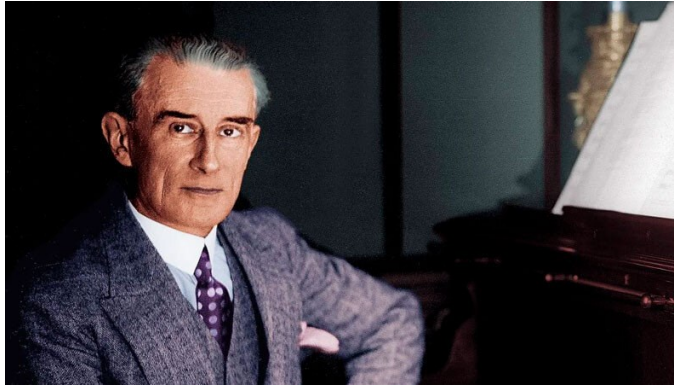
Родился в Галле (Саксония), в семье придворного цирюльника. В раннем возрасте он обнаружил большие музыкальные способности и в возрасте 9 лет был отдан в ученики композитору Ф. Цахау. За время обучения Гендель научился не только сочинять, но и свободно играть на органе, скрипке, гобое и клавесине. С 12 лет он начал писать церковные кантаты и органные пьесы.

В 17 лет Гендель занял место органиста и музыкального руководителя собора в Галле. В 1703 году он переехал в Гамбург, где стал сначала скрипачом, а затем клавесинистом и композитором в Гамбургской опере.

Всего за творческую жизнь Генделем было создано более 40 опер и более 30 ораторий. Его перу принадлежат также около 100 кантат, органные концерты, множество произведений для различных инструментальных составов, церковная музыка, сонаты, сюиты, песни, арии, музыка к спектаклям драматического театра и другие.

Умер Георг Фридрих Гендель 14 апреля 1759 года в Лондоне, был похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Жозеф Морис Равель
(7 марта 1875 – 28 декабря 1937)

Родился 7 марта 1875 года в городе Сибур на юге Франции. Начал заниматься музыкой в возрасте шести–семи лет. В 1889–1895 и 1897–1905 годах учился в Парижской консерватории, где его педагогом по композиции был Габриель Форэ — один из ведущих французских композиторов того времени.

К началу 1900-х годов Равель снискал признание как незаурядный мастер малой формы. Популярность ему принесла фортепианная пьеса «Павана усопшей инфанте» (1899).

В 1912 году по заказу Сергея Дягилева композитор создал балет «Дафнис и Хлоя».

После начала Первой мировой войны (1914–1918), несмотря на официальное освобождение от военной службы, Равель стремился попасть в действующую армию.

В ноябре 1928 года на сцене парижской «Гранд-Опера» состоялась премьера знаменитого «Болеро» композитора, созданного по заказу танцовщицы Иды Рубинштейн.

Морис Равель скончался 28 декабря 1937 года в Париже после неудачно проведённой операции на головном мозге.

Иоганн Себастьян Бах
(21 марта 1685 – 28 июля 1750)

Родился 21 марта 1685 года в Эйзенахе. Он был младшим из 8 детей в семье Иоганна Амброзиуса Баха и его жены Марии Элизабет Леммерхирт. Отец был организатором светских концертов и исполнителем церковной музыки.

К 10 годам мальчик остался сиротой. Он стал жить в семье старшего брата Иоганна Кристофа, тоже музыканта. Учился в гимназии, при этом брат обучал его игре на органе и клавире.

С 18-летнего возраста Иоганн Себастьян начал работать, устраивался на должности, связанные с музыкой. Сначала был придворным музыкантом, исполнителем на органе в Арнштадте, Мюльхаузене, где приобрёл славу профессионала.

Некоторые известные произведения Баха: «Токката и фуга ре минор», циклы «Бранденбургские концерты», «Музыкальные приношения», «Искусство фуги», знаменитые кантаты «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею», часто исполняемая «Кофейная кантата».

Композитор ушёл из жизни 28 июля 1750 года в Лейпциге.

Его полифонические шедевры вроде «Хорошо темперированного клавира» стали «музыкальной Библией» для композиторов.

Бах был протестантом и очень верующим человеком. Каждую свою рукопись он начинал аббревиатурой JJ (Jesu Juva – Иисус, помоги) и заканчивал SDG (или полностью – Soli Deo Gloria – Единому Богу Слава).

Бах был последним великим немецким органистом. Он поражал воображение тех, кто его слушал, фантастической техникой ног (в органе есть специальная ножная клавиатура для басовых звуков) и способностью бесконечно импровизировать на заданную тему. Он был также лучшим в Германии, а может, и в Европе, клавесинистом.

Он был крепким, энергичным и смелым человеком. Любил мускатные вина и пиво с тушёным бараньим боком. Знал счёт деньгам. Мог отстоять свою честь шпагой. Один раз в гневе запустил своим париком в нерадивого коллегу.

У него был уникальный слух: после прослушивания новой мелодии Иоганн тут же её запомнил и играл без ошибки.

Иоганн Себастьян Бах признан лучшим композитором в истории человечества по версии издания New York Times.

Бах был похоронен на кладбище при церкви Св. Иоанна. Интересно, что его могила была утеряна и обнаружили её случайно лишь в конце XIX века.

Биография Равеля гласит, что на самом деле композитор не очень любил играть на фортепиано. Его друг, один из самых выдающихся пианистов своего времени, Рикардо Виньес, заметил, что Морис любил музыку гораздо больше, чем фортепиано.

Любимым композитором Равеля был Моцарт.

Во время Всемирной выставки, проходившей во французской столице в 1895 году, композитор посетил концерт русской музыки и высоко оценил творчество его дирижера, Н.А. Римского-Корсакова.

Равель посетил все 29 спектаклей «Пеллиаса и Мелизанды» К. Дебюсси, прошедших в премьерный сезон.

Морис Равель – одна из немногих знаменитостей, личная жизнь которой осталась абсолютной тайной. Он не имел детей, никогда не состоял в браке, в истории не осталось следов об именах его партнеров или любовниц.

Для постановки оперы Мусоргского «Хованщина» в 1913 году в Париже С.П. Дягилев заказал М. Равелю и И.Ф. Стравинскому ее новую оркестровку.

Исполнение «Болеро» длится 17 минут.

На сегодняшний день Морис Равель является самым финансово-успешным композитором, которого когда-либо рождала Франция. Его музыка по-прежнему приносит несколько миллионов долларов в год в виде авторских отчислений.

Гендель – мастер массовых жанров, обращённых к широкой публике. Он обладал даром писать просто, ярко, понятно и духоподъёмно. Он первый придумал музыкальные шоу на открытом воздухе с трубами, салютами и фейерверками. Марш – его коронный жанр.

Ни один композитор эпохи барокко не был так вознесён при жизни, как Гендель. Он был официально признан «великим», очень высоко оплачивался, имел возможность прочитать свою опубликованную биографию и созерцать в городском парке Лондона памятник себе самому.

Гендель был очень полным, серьёзным, немногословным, грубоватым и замкнутым человеком. Он так и не освоил английский язык, и вставлял в свою речь немецкие и французские слова.

Помимо музыки у него было три страсти: живопись, экзотические цветы и еда. В его коллекции картин было несколько работ Рафаэля, и он держал оранжерею. Что касается еды, то он не был гурманом, как Россини, он просто очень много ел. Тройной обед, который он заказывал в ресторанах для себя одного, был для него нормой.

Известно, что немецкий композитор Гендель более сорока лет прожил в Лондоне. Однако его первое выступление в этом городе не имело никакого успеха. Друзья не знали, как его утешить, а он спокойно заметил, что в пустом зале музыка звучит намного лучше.

Фредерик Францишек Шопен
(1 марта 1810 – 17 октября 1849)

Родился 1 марта 1810 года в деревне Желязова-Воля (Польша). С детства проявил выдающийся музыкальный талант: в 7 лет сочинил первое произведение, а в 8 лет впервые выступил публично.

В 1823 году Шопен поступил в Варшавский лицей, продолжив заниматься музыкой с директором Варшавской консерватории Иосифом Эльснером. В 1825 году его пригласили выступить перед российским императором Александром I, и после концерта он получил награду — бриллиантовый перстень. В 16 лет Шопен был принят в консерваторию, её окончание в 1829 году формально завершило музыкальное образование композитора.

В 20 лет переехал в Париж, где провёл большую часть жизни.

Писал почти исключительно для фортепиано. Сочетал романтическую экспрессию с классической структурой. Его музыка отличается мелодической изобретательностью и сложной гармонией.

Его произведения — эталон пианистического мастерства, а влияние распространилось на композиторов от Листа до Рахманинова.

Страдал от туберкулёза, умер 17 октября 1849 года в Париже.

Рейнгольд (Эрнест) Морицевич Глиэр
(11 января 1875 – 23 июня 1956)

Родился 30 декабря 1874 года (11 января 1875 по новому стилю) в Киеве в семье мастерового-немца. Окончил Московскую консерваторию (1900), где учился у С. Танеева (контрапункт) и М. Ипполитова-Иванова (композиция).

В 1906 – 1908 годах он поехал учиться дирижированию у Оскара Фрида в Германию и, вернувшись в Россию, стал выступать, исполняя собственные произведения.

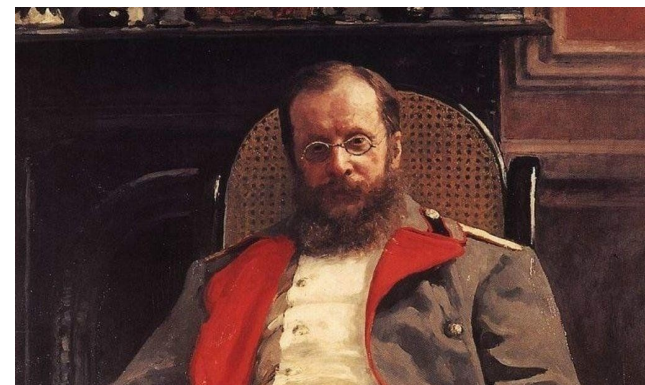
Автор первых советских балетов, включая «Красный мак» (1927) с использованием китайских мелодий, и «Медный всадник» (1949). Широкую известность во всем мире получила Симфония № 3, озаглавленная композитором «Илья Муромец». Былинная, богатырская история Древней Руси нашла в этом произведении свое убедительное музыкальное воплощение.

Преподавал в Московской консерватории (с 1920). Среди учеников – С. Прокофьев, Н. Мясковский, А. Хачатурян.

Первый композитор, удостоенный звания Народный артист СССР (1938). Лауреат трёх Сталинских премий (1946, 1948, 1950). Возглавлял Союз композиторов СССР (1939–1948).

Скончался 23 июня 1956 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Цезарь Антонович Кюи
(18 января 1835 – 26 марта 1918)

Родился в Вильне (Вильнюс) в семье французского офицера-эмигранта Антона Кюи и литовской дворянки Юлии Гуцевич.

Воспитывался в многоязычной среде: французский, литовский, польский, русский языки.

Проявил музыкальный талант с детства — сочинил мазурку в гимназии.

Окончил Николаевскую инженерную академию в Петербурге. Дослужился до звания генерал-майора, преподавал фортификацию (его учебники использовались в Европе).

Участвовал в русско-турецкой войне (1877), разрабатывал укрепления.

Преподавал в трёх военных академиях, обучал наследника престола Николая II и великих князей.

Участник объединения «Могучая кучка» (вместе с Мусоргским, Римским-Корсаковым).

Автор опер: «Кавказский пленник» (1857–1883), «Сын мандарина» (1859), романсов на стихи Крылова и Кольцова.

Сочетал европейский романтизм с русскими традициями. Несмотря на меньшую известность, чем у коллег, его вклад в развитие национальной оперы значим.

Похоронен в Санкт-Петербурге (Смоленское лютеранское кладбище, позже перезахоронен в Некрополе мастеров искусств).

За свою жизнь Кюи сочинил огромное количество музыки: 18 опер (из них 4 предназначались для детской аудитории), более 250 романсов, ряд других произведений для оркестра, хора, вокальных и инструментальных ансамблей... Сам он при этом великолепно играл на скрипке и фортепиано, причём в детстве он осваивал оба этих сложнейших музыкальных инструмента одновременно.

Хотя Кюи считается русским композитором, его отец был французом, оставшимся в России после наполеоновских войн. Кюи владел французским языком и написал несколько вокальных произведений на стихи французских поэтов.

Кюи был авторитетным музыкальным критиком, его статьи публиковались в ведущих российских и зарубежных изданиях. Он славился своей бескомпромиссностью и независимостью суждений, не боялся критиковать даже признанных авторитетов.

Кюи был не только талантливым композитором, но и активным пропагандистом идей «Могучей кучки». Он считал важным создать самобытную русскую музыку, свободную от влияния западноевропейских традиций.

Кюи был одним из первых русских композиторов, обратившихся к жанру детской оперы. Он написал несколько опер для юных зрителей, которые и сегодня не сходят со сцены.

Кюи был известен своей любовью к животным, особенно к кошкам. Он даже написал оперу «Кот в сапогах» по мотивам известной сказки.

Глиэр учился в консерватории с таким рвением и усердием, что от сокурсников получил шуточное прозвище «седовласый старец». Даже его любимый учитель С.И. Танеев, поражаясь его старанию, называл его этим забавным именем.

Рейнгольд Морицевич был очень отзывчивым человеком. Однажды во времена сталинских репрессий он очень помог своему ученику и коллеге Александру Мосолову, который за неосмотрительное высказывание был осуждён и попал в лагерь на лесозаготовку. Глиэр употребил все свои связи (он в то время был главой Союза композиторов СССР), прошёл много инстанций и добился освобождения Мосолова.

Когда композитор сочинял свои произведения, он настолько погружался в работу, что не мог от неё оторваться. Во время войны, когда во время налётов вражеских самолётов все бежали в бомбоубежище, он всегда оставался дома, продолжая сочинять свои произведения.

Рейнгольд Морицевич был очень ответственным человеком. Он выходил на концертную сцену, даже если сильно болел, и у него поднималась высокая температура. Для него отменить выступление было недопустимо.

Имя композитора носит Киевский институт музыки, а также музыкальные школы в Москве, Калининграде, узбекском Ташкенте, казахском Алматы и немецком Маркнойкирхене. Кроме этого именем Глиэра названы улицы в таких городах как Луцк, Донецк и Магнитогорск.

За всю жизнь Шопен дал не более тридцати публичных концертов, в основном выступая в домах своих друзей.

Шопен был одним из немногих композиторов, сочинявших только для фортепиано. Он не написал ни оперы, ни симфонии, его не привлекал хор, в его наследии нет ни одного струнного квартета.

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.

Польский музыкант любил играть в темноте. Он утверждал, что так ему удастся лучше сосредоточиться. Во время публичных выступлений Фредерика Шопена в зале также приглушали свет.

Шопен написал знаменитый «Собачий вальс». Об этом его попросила его возлюбленная Жорж Санд. Писательница таким образом решила увековечить свою любимую собачку в музыке.

Именем Шопена названо несколько объектов – аэропорт и университет в Варшаве, Иркутский музыкальный колледж, а также кратер на Меркурии.

Одним из его любимых жанров были вальсы. Шопен их сочинял для девушек его сердца. Так, знаменитый «Большой блестящий вальс» был написан его первой любовью Констанцией Гладковской.