

При внешней противоположности (фарс vs. лирика) оба через иронию и утончённость сформировали «французский стиль», противостоящий немецкому романтизму. Их объединяет изящество формы и глубина за маской лёгкости.

Несмотря на различия, все работали в камерных, симфонических и театральных жанрах. Например, Эрве прославился опереттами, Хартман — симфониями, Шуман — фортепианными циклами.

Их наследие доказывает: великие композиторы — не только создатели звуков, но и архитекторы культурных мостов, педагоги человеческой чувственности и летописцы эпох.

МКУК «Петровская централизованная
библиотечная система»
Методико-библиографический отдел

12+

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.bibliosvetru

**КЛАССИКА
В КАЖДОЙ НОТЕ**

**Великие композиторы
Выпуск № 2**

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 Анатолий Константинович

Лядов, русский композитор, дирижёр и педагог; Габриель Форе, французский композитор, педагог, дирижёр; Николай Григорьевич Рубинштейн, — русский пианист-виртуоз и дирижёр; Роберт Шуман, немецкий композитор, педагог и влиятельный музыкальный критик; Эрве, настоящее имя Луи-Огюст-Флоримон Ронже, французский композитор и органист; Карл Амадеус Хартман, немецкий композитор; Александр Константинович Глазунов, российский и советский композитор, дирижёр.

Все перечисленные композиторы были не только создателями музыки, но и занимались дирижированием, преподаванием или музыкальной критикой. Это указывает на их многогранность в музыкальной сфере.

Рубинштейн основал Московскую консерваторию, Форе возглавлял Парижскую, Лядов и Глазунов воспитали поколения русских композиторов (включая Прокофьева и Шостаковича).

Хотя они представляют разные эпохи (романтизм, модерн), все работали в рамках академической традиции. Шуман — романтик, Форе — переход к импрессионизму, Хартман — модернист, но все сохраняли связь с классическими формами.

Глазунов и Лядов состояли в кружке мецената Митрофана Беляева, который поддерживал русских композиторов. Получали финансирование, публиковали сочинения в его издательстве и участвовали в «Беляевских пятницах» — регулярных собраниях музыкантов.

Также они оба использовали сказочно-эпические сюжеты (например, Лядов — «Кикимора», Глазунов — балет «Раймонда»).

Эрве и Форе трансформировали музыкальный театр Франции, но в разных направлениях:

Эрве — создатель жанра *opérette bouffe* (комическая оперетта), где смешил публику абсурдными сюжетами вроде «Мадемуазель Нитуш» с переодеваниями и пародией на оперные клише.

Форе — через камерную музыку и романсы (например, цикл «La bonne chanson» на стихи Верлена) обогатил французскую вокальную лирику, приблизив её к символизму.

Александр Константинович Глазунов

10 августа 1865—21 марта 1936

Александр Глазунов родился в дворянской семье книгоиздателей, с детства погружённый в музыку благодаря матери-пианистке. Его феноменальная память позволила воссоздать незавершённые работы Александра Бородина, включая оперу «Князь Игорь», завершённую совместно с Римским-Корсаковым. Уже в 11 лет он начал сочинять, а в 16 написал Первую симфонию, поразившую зрелостью.

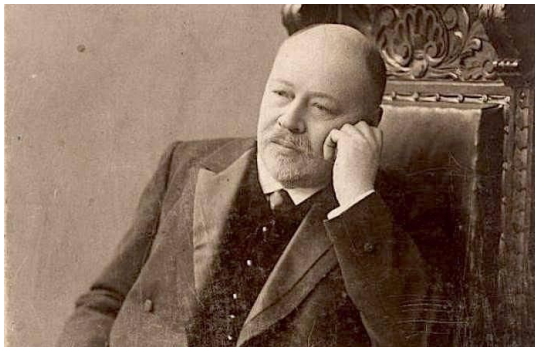
Покровитель Митрофан Беляев познакомил 18-летнего Глазунова с Ференцем Листом и вовлёк в деятельность Русских симфонических концертов, где композитор часто дирижировал. Его стиль стал мостом между классикой и модернизмом. В 1890-х, преодолев творческий кризис, он создал балет «Раймонда», вдохновлённый рыцарскими легендами.

Как директор Петербургской консерватории (1905–1928) он боролся за её автономию, поддерживая студентов во время революции 1905 года. Даже после 1917 года сохранил пост, найдя общий язык с советской властью, но в 1928-м, уехав на конкурс в Вену, остался в Париже по причинам здоровья.

Александр Константинович Глазунов скончался в 21 марта 1936 году в клинике Villa Borghese и был похоронен на кладбище Нёйи-сюр-Сен.

Анатолий Константинович Лядов

11 мая 1855 — 28 августа 1914

Анатолий Лядов родился в Санкт-Петербурге, в семье известного русского дирижёра Константина Лядова. Первые уроки музыки начал получать в пять лет от отца, а в 1870 году поступил в Петербургскую консерваторию по классу фортепиано и скрипки.

Через некоторое время Лядов перевелся в класс теории композиции к Римскому-Корсакову, однако в 1876 году был отчислен из консерватории за непосещаемость. Два года спустя Лядов восстановился в консерватории и успешно её окончил.

В том же году композитор получил приглашение на должность преподавателя элементарной теории музыки, гармонии и инструментовки в Петербургской консерватории, где и работал до самой смерти.

Большая часть сочинений Лядова написана для фортепиано. Это «Бирюльки», «Арабески», «Про старину», «Идиллия», пьесы, прелюдии, вальсы. Композитор был великолепным мастером жанра миниатюры – многие его произведения написаны в простых формах и длятся несколько минут.

Композитор Анатолий Константинович Лядов скончался (15) 28 августа 1914 года в своей усадьбе Польшовка, близ Боровичей (ныне Новгородская область).

Роберт Шуман

8 июня 1810 – 29 июля 1856

Родился 8 июня 1810 года в Цвиккау (Саксония). С детства проявлял талант к музыке и литературе. Отец-издатель привил ему любовь к поэзии.

Изначально мечтал о карьере пианиста, но травма руки заставила сосредоточиться на композиции. В 1834 году основал журнал «Neue Zeitschrift für Musik», ставший платформой для продвижения новой музыки.

Создал новаторские фортепианные циклы («Карнавал», «Детские сцены»), симфонии, камерные и вокальные произведения. Его музыка сочетает поэтичность, эмоциональную глубину и литературные аллюзии.

В 1840 году женился на пианистке Кларе Вик, чьё исполнительское мастерство популяризировало его сочинения.

Страдал от психических расстройств. В 1854 году попытался покончить с собой, после чего был помещён в клинику, где скончался 29 июля 1856 года.

Шуман повлиял на Брамса, Чайковского и других композиторов. Его произведения — эталон романтической экспрессии.

Приверженцы музыкотерапии рекомендуют для спокойного сна слушать «Грезы» Шумана.

В подростковом возрасте Шуман под чутким руководством отца работал в качестве корректора над созданием словаря с латыни.

В честь 200-летия Шумана в Германии была выпущена серебряная монета номиналом 10 евро с портретом композитора. На монете выгравирована фраза из дневника композитора: «Звуки — это возвышенные слова».

Шуман оставил не только богатое музыкальное наследие, но и литературное — в основном автобиографического плана. На протяжении всей жизни он вел дневники.

Супруга Шумана Клара всю жизнь старалась пропагандировать творчество мужа, включая в свои концерты его произведения. Последний концерт она дала в 72 года.

Младшего сына композитора звали Феликс — в честь друга и коллеги Шумана Феликса Мендельсона.

Наиболее известным инструментом, на котором играл Роберт Шуман, был рояль, изготовленный Конрадом Графом, — подарок от мастера по случаю свадьбы Роберта и Клары Шуман. Этот инструмент стоял в рабочем зале Шумана в Дюссельдорфе и позже был передан Klarой Шуман другу семьи — композитору Иоганнесу Брамсу. После нескольких переездов рояль был получен в собственность Обществом любителей музыки, и в настоящее время его можно увидеть в Музее истории искусств в Вене.

В середине 1870-х гг. вошёл в состав Балакиревского кружка как младший представитель (наряду с А.К. Глазуновым) «Новой русской музыкальной школы», в нач. 1880-х гг. — Беляевского кружка. Был одним из художественных руководителей беляевского издательства и концертного дела, входил в Попечительный совет для поощрения русских композиторов и музыкантов (с 1904).

На рубеже 1880-х гг. начал дирижёрскую деятельность, выступал в концертах Петербургского кружка любителей музыки, Музыкально-драматического кружка, в Русских симфонических концертах с исполнением произведений М.И. Глинки, «кучкистов», П.И. Чайковского, С.И. Танеева, А.Н. Скрябина (ранние симфонии), а также зарубежных композиторов.

Анатолий Лядов был известен тем, что очень медленно работал над своими произведениями. Серж Лифарь вспоминал, что Сергей Дягилев в первую очередь обратился к Лядову с просьбой написать музыку для балета «Жар-птица». Однако, когда он задержал выполнение заказа, Дягилев был вынужден передать этот заказ молодому Игорю Стравинскому.

Среди самых известных сочинений Лядова — симфонические картины «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора», «Танец Амазонки», «Скорбная песнь». Лядов также известен как фольклорист — он составил несколько сборников русских народных песен.

Творчество Лядова-композитора — оригинальное явление русской музыкальной культуры. Он признанный мастер малых форм, преимущественно произведений для фортепиано (прелюдии, мазурки, багатели, вальсы, интермеццо, арабески, экспромты, этюды, полифонические произведения).

С 1888 выступал как дирижёр, пропагандируя главным образом произведения русских композиторов.

Дружил с П.И. Чайковским, С.И. Танеевым, В.В. Стасовым, занимал одно из важнейших мест в «Беляевском кружке» и в руководстве Русскими симфоническими концертами и музыкальным издательством (основанными М.П. Беляевым).

Доктор музыки Оксфордского и Кембриджского университетов (1907).

Основное место в творчестве Глазунова занимают жанры симфонической музыки (8 симфоний, увертюры, поэмы и фантазии программного характера). Автор балетов, двух концертов для фортепиано с оркестром (1910, 1917), концертов для скрипки (1904), виолончели (1931) и саксофона (1931) с оркестром, большого количества произведений камерной музыки, сочинений для фортепиано, романсов, а также критических статей и воспоминаний.

Патриотическая тематика нашла свое воплощение как в достаточно крупных симфонических картинах «Кремль» (1890), «Русская фантазия» (1905), так и в малых формах — обработках русских народных песен («Вниз по матушке по Волге» (1921), хоровых сочинениях («Слава великому славянину» (1914), посвященную генералу Скобелеву).

В Мюнхене открыт институт, занимающийся исследованием творчества А.К. Глазунова, архив его партитур хранится в Париже. Имя композитора присвоено Петрозаводской консерватории и малому залу Санкт-Петербургской консерватории.

Эрве

настоящее имя Луи-Огюст-Флоримон Ронже
30 июня 1825 — 4 ноября 1892

Родился 30 июня 1825 года в городке Уден близ Арраса. В детстве пел в церковном хоре. Музыкальное образование получил в Парижской консерватории у Даниэля Обера.

Работал органистом и хормейстером в церкви при психиатрической больнице в Бисетре, близ Парижа. Занимался музыкотерапией на занятиях и репетициях с пациентами клиники. Одновременно работал в музыкальном театре: сначала как актёр и певец, затем как композитор, драматург и режиссёр.

В 1845 году выиграл конкурс на место органиста парижской церкви Сен-Эташ. Когда его сочинения стали иметь успех, он полностью посвятил свою жизнь музыкальному театру.

В 1848 году под псевдонимом «Эрве» написал одноактный музыкальный бурлеск «Дон Кихот и Санчо Панса», который имел большой успех у публики.

В 1851 году Эрве становится дирижёром и руководителем оркестра в театре Пале-Рояль. Вскоре он открывает свой собственный театр. В 1870 году он отправился в Лондон и давал свои произведения на английском языке, сам выступая в них с успехом.

Умер 4 ноября 1892 года в Париже.

Карл Амадеус Хартман

2 августа 1905—5 декабря 1963

Карл Хартман родился 2 августа 1905 года в Мюнхене, в семье художника. С молодости придерживался социалистических взглядов. Учился в Мюнхене у Йозефа Хааса, получил большую поддержку со стороны Германа Шерхена (Хартман посвятил Шерхену свой Первый струнный квартет, 1933). В годы нацизма отстранился от публичной музыкальной жизни, но сочинения композитора исполнялись за границей, и его известность росла. Сотрудничал с А.Веберном, хотя не во всем разделял его общественные позиции и музыкальные взгляды.

После Второй мировой войны Хартман был одним из немногих композиторов, незапятнанный каким-либо сотрудничеством с нацистами, поэтому союзники назначили его драматургом (директором) Баварской государственной оперы. Он стал ключевой фигурой в восстановлении музыкальной жизни Западной Германии. В ноябре 1945 года он запустил знаковую серию концертов Musica Viva с целью вновь познакомить немецкую публику с репертуаром двадцатого века, ранее запрещенным нацистами. Эта серия также помогла привлечь внимание публики к таким начинающим композиторам, как Карл Орф, Янис Ксенакис, Оливье Мессиа́н и Лучано Берлио. .

Хартман скончался 5 декабря 1963 года в Мюнхене.

Габриэль Форе

12 мая 1845—4 ноября 1924

С юных лет жил в Париже. Музыкальное образование получил в Школе классической и духовной музыки (1854-65), где по классу фортепиано занимался у Л. Нидермейера (основателя школы), а после его смерти (1861) — у Камиля Сен-Санса, который оказал большое влияние на формирование творческого облика Форе, способствовал исполнению и изданию его первых сочинений (к окончанию школы Форе был уже автором ряда значительных произведений) и посвятил ему «Бретонскую рапсодию» для органа.

В 1870 году с началом Франко-прусской войны Форе был призван в армию и участвовал в обороне Парижа.

В 1896 году стал профессором композиции в Парижской консерватории (после Жюль Массне), а в 1905 году — её директором.

Гастролировал как дирижёр во Франции и других странах Европы, в 1910–1911 — в России.

К концу жизни Форе потерял слух, ушёл с поста директора консерватории в 1920 году. Последние годы посвятил исключительно композиции.

Умер 4 ноября 1924 года, отпевание состоялось в церкви св. Магдалины под звуки его собственного реквиема. Похоронен на парижском кладбище Пасси.

Как педагог Форе способствовал развитию творческой индивидуальности учеников. Воспитал плеяду видных композиторов, среди которых М. Равель, Ш. Кеклен, Ж. Роже-Дюкас, Ф. Шмитт, Н. Буланже, Дж. Энеску, Л. Обер и др.

Автор оперы «Пенелопа» (по Гомеру), хоровой музыки — духовной (преимущественно на латинские молитвословные тексты) и светской (популярна «Павана» на слова Р. де Монтестья, 1887).

Форе писал практически во всех современных ему жанрах музыки. Из хоровых сочинений наиболее известен Реквием. Лиризм и интимность реквиема Форе были необычны для данного духовного жанра, особенно в первоначальной оркестровой версии (1888), предельно камерной по звучанию и составу.

Форе — автор большого числа романсов и песен (так называемые *mélodies*, всего ок. 100) на стихи Леконта де Лиля, Поля Верлена, Шарля ван Лерберга и других поэтов. Из наиболее популярных — вокальный цикл на стихи Верлена «*La bonne chanson*» («Добрая песня»).

Среди других сочинений — 2 симфонии (1874, 1884), музыка к спектаклям драматического театра (в том числе к пьесе М. Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда»).

В 1935 году почитатели и ученики Форе создали Общество друзей Габриэля Форе, старавшееся открыть музыку композитора широкой аудитории.

В юбилейный год столетия со дня рождения Хартмана (2005) в Баварии прошло свыше 50 концертов памяти композитора.

Вобрал в свою музыку традиции Малера, Брукнера, Хиндемита, Стравинского, Шёнберга, элементы джаза. Его музыка оказала глубокое влияние на творчество Хенце.

Один из пропагандистов творчества Хартмана — дирижёр Инго Метцмахер. В России хартмановский *Concerto funebre* для скрипки и оркестра исполнял Владимир Спиваков.

В ряде сочинений Хартмана ощущается глубокое влияние политической обстановки. Его сочинение Несчастный (лат. *Miseriae*) (1933-34) было посвящено его «друзьям... которые спят вечно; мы не забываем вас (Дахау, 1933-34)» и отвергнуто нацистами. В его сонате для фортепиано под названием «27 апреля 1945 года» слышны звуки шаркающих ног 20 000 заключенных лагеря Дахау, которых Хартман видел, когда их угоняли от приближающихся союзников, а его Трагическая симфония (итал. *Sinfonia tragica*) (1941) оплакивает войну, которую он назвал «величайшим из преступлением тирании».

Он написал в общей сложности восемь симфоний, многие из которых с политическим подтекстом. Среди таких произведений его первая симфония, первоначально озаглавленная «Наша жизнь: симфонический фрагмент» (1938), после войны в память о погибших была переименована в «Симфонический фрагмент: Попытка мессы», «Симфония № 4», заимствованная из более раннего сочинения (1938), и его переработанный «Струнный квартет № 1» (1933). Премьера этих произведений состоялась в Мюнхене в исполнении Баварского симфонического оркестра под управлением Ханса Росбауда.

Эрве — создатель жанра «оперетта-буфф». Его ранние сочинения, в основном буффонады, в которых он высмеивал традиционные оперные формы, были очень близки по жанру к оперетте, поэтому его считают наряду с Оффенбахом — основоположником французской оперетты и в какой-то мере предшественником.

Эрве был первым, кто заинтересовался истоками своего жанра, изучая архивы театра Варьете, среди которых были афиши оперетт «Маленький Орфей» (преьера 13 июня 1792 года), «Немецкий барон», «Блокада столовой». Он тщетно пытался найти также музыкальный или драматургический и утверждал, что жанр оперетты был создан в конце XVIII века, в эпоху французских революций, а он и Оффенбах лишь воскресили его.

Эрве — автор более восьмидесяти оперетт, из которых наиболее известны «Мадемуазель Нитуш» (1883), «Простреленный глаз» (1867), «Маленький Фауст» (1869), «Новый Аладдин» (1870) и др.. Кроме того, ему принадлежат пять балетов, симфония-кантата, мессы, мотеты, большое число лирических и комических сценок, дуэтов, песен и музыкальных миниатюр.

В 1954 году французский кинорежиссер Ив Аллегре по мотивам оперетты Флоримона Эрве снял фильм «Мадемуазель Нитуш», в котором сыграли звезда экрана Фернандель и итальянская актриса Пьер Анджели. А в 1976 году вышел двухсерийный музыкальный телефильм советского режиссера Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки» с Ией Нинидзе и Андреем Мироновым в главных ролях.