

века до Шопена, или когда Сальери в «Данаидах» экспериментировал с хроматизмами, предвосхищая романтический гротеск, они не просто сочиняли музыку, но строили звуковые мосты между эпохами.

Их наследие, подобно многоголосной фуге, демонстрирует, как локальные традиции, проходя через горнило индивидуального гения, обретают универсальный язык. От лютеранских хоралов Шютца, ставших фундаментом для Баха, до синтеза мугама и оперы у Магомаева — каждый из этих творцов доказывал, что подлинная национальность в искусстве измеряется не фольклорными цитатами, а способностью превратить культурный код в философское высказывание, понятное за пределами своего времени и географии.

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.bibliosvet.ru

КЛАССИКА В КАЖДОЙ НОТЕ

**Великие композиторы
Выпуск № 3**

Светлоград, 2025.

Классическая музыка — не просто последовательность нот, а шифр человеческой души, записанный на партитурах времени. Её волны омывают эпохи, превращая вибрации струн в философские трактаты.

От барокко до модерна, от придворных театров до народных мелодий — история европейской музыки соткана из судеб композиторов, чьи творения стали мостами между культурами. В этом путешествии через века и границы мы встречаем:

Генриха Шютца — архитектора немецкого барокко, чьи духовные кантаты звучат как диалог с вечностью;

Антонио Сальери — итальянского маэстро венской классики, чьи оперы-буфф покорили двор Марии-Терезии;

Михаила Клеофаса Огинского — автора самого пронзительного полонеза «Прощание с Родиной», ставшего символом польской души;

Карла Нильсена — датского симфониста, вписавшего скандинавские легенды в партитуры XX века;

Поля Дюка — французского алхимика звука, чей «Ученик чародея» оживил философию в оркестровых красках;

Абдул-Муслима Магомаева — основоположника азербайджанской оперы, соединившего мугам с европейской традицией

Их партитуры — не просто ноты на бумаге. Это карты музыкальных революций, где вальс становится манифестом независимости, симфония превращается в философский трактат, а опера — в мост между Востоком и Западом. Как разные грани одного кристалла, эти шесть имён отражают вечный поиск гармонии в мире, где каждая нота — шаг к пониманию человеческой природы.

В творчестве столь разных мастеров, разделённых веками и географией, проследживается удивительный диалог между национальной идентичностью и общечеловеческими ценностями. Карл Нильсен, вплетая в симфонические полотна датские саги о Беовульфе, создавал звуковые ландшафты, где скандинавский эпос обретал космический масштаб — подобно тому, как Абдул-Муслим Магомаев превращал азербайджанские мугамы в оперные арии, где восточная мелизматика танцует с европейской гармонией. Михаил Клеофас Огинский, насыщая полонез хроматическими вздохами, превратил танец шляхты в реквием по утраченной государственности, что переключается с духовными поис-

ками Генриха Шютца, чьи лютеранские хоралы, пронизанные венецианской полифонией, стали мостом между Реформацией и барокко.

Полю Дюка в своём «Ученике чародея» алхимически соединил гётевскую философию с оркестровыми открытиями Берлиоза, предвосхищая метод Карла Нильсена, который в Четвёртой симфонии «Неугасимое» материализовал в звуке древнегреческую концепцию вечного огня. Антонио Сальери, часто незаслуженно затмеваемый тенью Моцарта, выступал архитектором культурного обмена — его оперы-буфф, вобравшие итальянское бельканто и австрийский классицизм, стали лабораторией для воспитания целой плеяды гениев от Бетховена до Листа.

Объединяющей осью становится концепция музыкального просветительства: Шютц создавал первые немецкие оратории как учебники веры, Магомаев разрабатывал нотные системы для тара и кеманчи, превращая устную традицию в академическое знание, а Дюка своими критическими эссе прокладывал путь музыкальному модернизму. Даже их новаторство носило характер культурной миссии — когда Огинский вводил в полонез романтическую гармонию за пол-

Абдул-Муслим Магомаев
18 СЕНТЯБРЯ 1885 — 28 ИЮЛЯ 1937

Абдул-Муслим Магомаев появился на свет 18 ноября 1885-го года в городе Грозный.

Его путь в музыке начался в Горийской учительской семинарии (1899–1904), где он написал первые произведения и познакомился с Узеиром Гаджибековым, будущим соратником в создании азербайджанской композиторской школы.

С 1905 года, работая учителем на Северном Кавказе и в Лянкяране, Магомаев организовывал музыкальные коллективы и записывал народные песни, сохраняя культурное наследие. В 1911 году, переехав в Баку, он стал первым азербайджанским оперным дирижером.

Вершиной творчества стала опера «Шах Исмаил» (1916), вошедшая в золотой фонд национального репертуара. В 1927 году он издал сборник азербайджанских народных песен, а с 1929 года возглавлял музыкальный отдел радио и руководил Театром оперы и балета.

Последним произведением Магомаева стала музыка к музыкальной комедии «Хоружбек» («Петух-господин»), которую он, к сожалению, не успел завершить.

Жизнь талантливого композитора оборвалась 28 июня 1937 года в городе Нальчик. Похоронен он был в Баку.

Карл Август Нильсен
9 ИЮНЯ 1865 — 3 ОКТЯБРЯ 1931

Карл Нильсен родился в 1865 году на острове Фюн в семье маляра-музыканта. С восьми лет обучался скрипке, в 14 присоединился к военному оркестру Оденсе, освоив духовые инструменты. После обучения в Королевской академии музыки Копенгагена (1883-1886) начал профессиональную карьеру. С 1891 года играл в оркестре Королевской оперы, путешествовал по Европе, знакомясь с современными музыкальными течениями.

В 1900-х создал оперы «Саул и Давид» и «Маскарад», Вторую симфонию «Четыре темперамента», начал дирижёрскую деятельность. Международное признание принесли Третья симфония «Sinfonia Espansiva» (1911) и скрипичный концерт. Вершиной творчества стали Четвёртая («Неудержимая», 1916) и Пятая (1922) симфонии, отразившие опыт Первой мировой войны. С 1916 года преподавал в Копенгагенской консерватории. После инфаркта 1925 года сосредоточился на литературной работе, опубликовав автобиографию «Детство на Фюне» (1927) и сборник эссе «Живая музыка».

Умер в 1931 году, оставив наследие как основоположник современной датской музыкальной школы.

Михаил Клеофас Огинский
25 СЕНТЯБРЯ 1765 (1764?) — 15 ОКТЯБРЯ 1833

Михаил Клеофас Огинский – представитель княжеского рода, родившийся под Варшавой. Получив блестящее образование под руководством европейских педагогов (включая композитора Осипа Козловского, автора музыки для первого гимна Российской империи «Гром победы, раздавайся!»), с юности совмещал музыкальные занятия с государственной службой: в 19 лет стал депутатом Сейма, к 28 – министром финансов Речи Посполитой.

После участия в восстании Костюшко (1794) эмигрировал, создав в изгнании знаменитый полонез «Прощание с Родиной».

Амнистированный Александром I в 1802 году, вернул конфискованные имения в Залесье (ныне Беларусь) и продолжил политическую карьеру как сенатор Российской империи, предлагая автономию Литвы.

Оставив госслужбу в 1817 году, посвятил себя музыке, опубликовав во флорентийской эмиграции сборник из 60+ произведений, включая легендарный полонез.

Умер в Италии, похоронен в пантеоне Санта-Кроче рядом с Галилеем и Микеланджело.

Михаил Огинский вошел в историю не только как автор бессмертной классической композиции «Прощание с Родиной» – одного из самых известных полонезов в истории, но и как талантливый политический деятель и дипломат Речи Посполитой и Российской империи.

В качестве полномочного представителя Речи Посполитой Огинский побывал во многих странах Европы, где в первую очередь знакомился с музыкальной жизнью. Ему посчастливилось лично знать Гайдна и Моцарта, брать уроки у прославленных исполнителей, слушать Паганини и других виртуозов.

В 1810 году Огинский получил от Александра I должность сенатора Российской империи и чин тайного советника, ордена святого Владимира и Александра Невского.

Именем Огинского названы улицы во многих городах Беларуси, оно высечено на летописном камне у деревни Мякота (62-й км шоссе Минск — Молодечно), установленном в честь проезжавших по этому старинному тракту известных людей. В Молодечно поставлен памятник Огинскому. Его имя присвоено Молодечненскому музыкальному колледжу.

Композитор ввёл новое в обычный танцевальный жанр, в частности, чередование двух тем (минорной и мажорной).

В 1991 году «Полонез» Огинского хотели сделать государственным гимном Республики Беларусь и даже написали к нему текст, но некоторые чиновники воспротивились этом

В память о Нильсене назван главный концертный зал в Доме концертов Оденсе — основная концертная площадка Симфонического оркестра Оденсе. С 1980 г. в Оденсе проводится Международный конкурс имени Карла Нильсена с участием молодых скрипачей, флейтистов, кларнетистов, органистов из разных стран.

В 2006 году Министерство культуры Дании опубликовало список из двенадцати величайших датских музыкальных произведений, в который вошли три произведения Нильсена. Композитор был представлен на банкноте в 100 крон, выпущенной датским Национальным банком с 1997 по 2010 год. Его образ был выбран в знак признания его вклада в развитие датской музыкальной культуры.

Четвёртая симфония — одна из наиболее часто исполняемых — была написана в годы Первой мировой войны, под впечатлением бомбёжек, газовых атак и трагических новостей, приходящих с фронта. Эта симфония тоже имеет программный подзаголовок: «Det Uudslukkelige» («Неугасимое»). Столь необычным названием Нильсен пытается высказать центральную мысль своего мировоззрения: «Музыка — это жизнь и подобно ей она неугасима». Кстати, в музыкантских кругах её шуточно окрестили как «Невыносимая» из-за битвы барабанов. Именно с этого произведения Нильсен начинает уделять особое внимание ударной группе оркестра.

В ещё большей степени страшные события мирового противостояния нашли отражение в Пятой симфонии, которая считается вершиной творчества Нильсена. В то же время это одно из самых новаторских его произведений, открывающее путь к позднему композиторскому стилю.

Особое место в творчестве композитора занимает опера «Наргиз», где впервые главной героиней стала простая крестьянская девушка. Премьера оперы в 1935 году стала значительным событием в культурной жизни республики. Произведение, созданное на основе классических оперных традиций, но пронизанное интонациями азербайджанской народной музыки, получило высокую оценку специалистов. В 1938 году во время Декады азербайджанской культуры в Москве опера «Наргиз» имела огромный успех.

Творческое наследие Магомаева не ограничивается операми. Он написал музыку к драматическим спектаклям «Мертвецы», «В 1905 году», к документальным фильмам «Искусство Азербайджана», «Наш рапорт» и другим. Кроме того, он перенес на ноты более 300 народных песен и танцев, сохранив их для потомков.

В 1936 году за выдающиеся заслуги в развитии азербайджанского искусства Абдул-Муслиму Магомаеву было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР».

Абдул-Муслим Магомаев является дедом знаменитого советского оперного и эстрадного певца, композитора, Народного артиста СССР, лауреата ордена «Шохрат» Муслима Магомаева, унаследовавшего не только имя, но и музыкальный талант своего выдающегося предка.

Именем Абдул-Муслима Магомаева названы Азербайджанская государственная филармония и улица в историческом центре Баку. Перед зданием филармонии расположен бюст Абдул-Муслима Магомаева, открытый в 1987 году.

ПОЛЬ АБРААМ ДЮКА

1 ОКТЯБРЯ 1865 — 17 МАЯ 1935

Поль Дюка — французский композитор, педагог и критик, родившийся в Париже в семье банкира. Рано проявив музыкальный талант, он обучался в Парижской консерватории у Эрнеста Гиро и Жоржа Матиаса, ученика Шопена. Уже в 1888 году получил Римскую премию за кантату «Велледа». Мировую славу ему принесло симфоническое скерцо «Ученик чародея» (1897) — виртуозная оркестровая фантазия на балладу Гёте, восхитившая даже Римского-Корсакова.

В опере «Ариана и Синяя борода» (1907, по Метерлинку) Дюка синтезировал философскую глубину с импрессионистской звукописью, создав образ сильной героини, а в балете «Пери» (1912) достиг вершин колористики, посвятив партитуру русской балерине Наталье Трухановой. После 1912 года, уничтожив множество набросков из-за болезненного перфекционизма, он почти прекратил сочинять, оставив лишь несколько камерных работ, включая «Жалобу фавна» памяти Дебюсси.

С 1909 года посвятил себя педагогике: в Парижской консерватории и «Эколь нормаль» воспитал Оливье Мессиаана, Хоакина Родриго и других. Умер, не завершив фортепианную сонату, оставив немногочисленные, но эталонные сочинения, включая редакции опер Рамо и оркестровку «Фредегонды» Гиро.

АНТониО СальЕРИ

18 АВГУСТА 1750 — 7 МАЯ 1725

Антонио Сальери (1750–1825) — итальянский композитор, педагог и дирижёр, родившийся в Леньяго близ Вероны. Рано осиротев, в 1766 году переехал в Вену под покровительство придворного композитора Флориана Гассмана, который ввёл его в круг императора Иосифа II. В столице Австрии Сальери сблизился с драматургом Пьетро Метастазियो и композитором Кристофом Глюком, чьё влияние определило его оперный стиль.

После смерти Гассмана (1774) занял пост придворного композитора, а позже — императорского капельмейстера, став ключевой фигурой венской музыкальной жизни. Руководил придворной капеллой, курировал музыкальное образование, возглавлял Общество музыкантов и Венскую консерваторию (с 1817). Среди его учеников — Бетховен, Шуберт, Лист и Франц Ксавер Моцарт (младший сын Амадея).

После смерти Иосифа II (1790) потерял влияние при дворе, сосредоточившись на преподавании. К 1820 году тяжело заболел подагрой, к 1823-му лишился рассудка и подвижности. Умер в венской больнице после полутора лет мучений, оставив наследие из 40+ опер (включая «Данаиды», написанные при участии Глюка), месс, ораторий и камерной музыки.

ГЕНРИХ ШЮТЦ

18 ОКТЯБРЯ 1585 — 6 НОЯБРЯ 1672

Генрих Шютц родился в городе Бад-Кестрице в Тюрингии.

В 1599 году его музыкальный талант был замечен главой немецкого княжества Гессен-Кассель ландграфом Морицем Гессен-Кассельским, который был музыкантом-любителем, и Генрих Шютц начал петь в Кассельской придворной капелле.

В 1609—1612 годах жил в Венеции, где учился у Джованни Габриели. Там же в 1611 Шютц опубликовал свой первыйopus — сборник («книгу») пятиголосных мадригалов, главным образом, на тексты Дж. Гварини и Дж. Марино.

По возвращении в Германию служил придворным органистом в Касселе, с 1617 — придворным капельмейстером в Дрездене. В 1628—1629 годах вновь посетил Италию, где изучал творчество К. Монтеверди и его современников в Венеции. В 1633—1644 годах (с перерывами) служил капельмейстером в Копенгагене, параллельно занимался организацией и реорганизацией придворных капелл в немецких городах. Предположительно в 1645 году вернулся в Дрезден, где служил капельмейстером до 1656.

Генрих Шютц умер от инсульта в 1672 году. Был похоронен в дрезденской Фрауэнкирхе.

В числе учеников Шютца Г. Альберт, К. Бернхард, И. П. фон Вестхоф, Елизавета София Мекленбургская, К. Фарина, И. Шелле и др.

Его новаторство проявилось в цикле «Священные симфонии» (1629–1650), где инструментальные и хоровые партии сплетались в сложную звуковую архитектуру. Трагедией стало уничтожение при пожаре 1760 года светских сочинений, включая первую немецкую оперу «Дафна» (1627) и балеты на античные сюжеты, оставив потомкам лишь фрагменты светского наследия.

Шютц оставил более 500 произведений, преимущественно духовных, где текстуальная ясность лютеранского хора сочетается с итальянской экспрессией.

Современники называли его «отцом новой немецкой музыки».

Надпись на могиле Шютца в Дрездене гласит: «Отрада чужеземцев, светоч Германии, избранных Учитель».

Учебное заведение, которое Шютц посещал в Касселе, дало ему знание математики, французского языка, греческого языка, латыни, богословских дисциплин. Впоследствии он сам овладел древнееврейским, чтобы глубже постичь сущность литургических текстов, на которые сочинял музыку. Его тяга к наукам была огромной и еще много лет соперничала с увлеченностью музыкой. Не случайно по окончании общего курса он поступил на юридический факультет Марбургского университета, где занимался со страстной заинтересованностью.

Оказал большое влияние на многих композиторов XIX века, в том числе на своих учеников — Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта и Ференца Листа.

На протяжении 36 лет (1788–1824) Сальери занимал пост придворного капельмейстера в Вене — один из самых важных музыкальных постов в Европе.

Один из основателей Венского общества друзей музыки (1813), с 1817 года руководитель Певческой школы (с 1821 — Венская консерватория).

Автор свыше 40 опер разных жанров, в том числе «Венецианская ярмарка», «Школа ревнивых», «Пещера Трофония», «Фальстаф, или Три шутницы».

Написал ряд ораторий и кантат (наиболее известны «Страсти Иисуса Христа», 1776), множество церковных сочинений, 3 симфонии, 7 инструментальных концертов и другие произведения.

Еще при жизни композитора был пущен слух (ничем не подтвержденный), что якобы Сальери отравил Моцарта. Эта легенда легла в основу «маленькой трагедии» Александра Пушкина «Моцарт и Сальери». Римский-Корсаков написал на текст Пушкина одноактную оперу.

В 1997 г. в Милане состоялся судебный процесс, где решено было, наконец, покончить с неясностью. В главном зале Дворца юстиции рассматривалось преступление двухвековой давности. Слушалось дело Сальери об отравлении им великого Моцарта. Через двести лет Антонио Сальери был оправдан.

Несмотря на успех сочинений, Дюка очень критично относился к ним и даже уничтожал рукописи, из-за чего многие его произведения не сохранились.

В 1928 году Дюка получил место профессора класса композиции в Парижской консерватории. Среди его учеников — Оливье Мессиян, Хоакин Родриго, Морис Дюрюфле, Стан Голестан и многие другие известные композиторы.

Дюка одним из первых во Франции оценил значение творчества М. П. Мусоргского.

Под его редакцией были изданы многие произведения Бетховена, Ф. Куперена, Рамо и Д. Скарлатти.

В 1934 году Дюка был избран членом Института Франции.

Истинным триумфом для Поля Дюка обернулось создание оркестрового скерцо «Ученик чародея» по мотивам баллады Гёте. Произведение стало настолько популярным, что даже раздражало композитора, который не хотел войти в историю как автор одного сочинения.

Так или иначе, «Ученик чародея» остаётся самой известной работой композитора.

Помимо многочисленных концертных исполнений и балетных постановок, скерцо «Ученик чародея» даже вошло в мультфильм Уолта Диснея «Фантазия» 1940 года, эту запись сделал Филадельфийский оркестр под управлением Леопольда Стоковского.