

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
MEL CD 10 01742

Гектор Берлиоз

«Фантастическая симфония» до мажор, соч. 14

- | | | |
|---|----------------------------|-------|
| 1 | I. Мечты, страсти | 14.21 |
| 2 | II. Бал | 6.30 |
| 3 | III. Сцена в полях | 17.26 |
| 4 | IV. Шествие на казнь | 4.37 |
| 5 | V. Шабаш ведьм | 10.23 |
| 6 | «Римский карнавал» | 7.49 |

Общее время звучания: 61.11

© ЗАС «Издательский Дом» Комсомольская правда», 2010
© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010. Все права защищены.
125009 г. Москва, Тверской б-р, 24 Тел. +7 (495) 988-84-68 e-mail: info@melody.su www.melody.su
Распространение в Интернете: <http://shop.melody.su>
Изготовитель: ООО «ДИСК ПРО ПЛЮС», лицензия Росохранкультуры № ВАФ 77-292,
117292, Москва, ул. Кржижановского, д. 6.
Компакт-диск формата CD-DA. Содержит аудиозапись. Не подлежит обязательной сертификации.
Не подвергать механическому или магнитному воздействию.
Избегать попадания прямых солнечных лучей и влаги.
Воспроизведение (копирование), сдача в прокат, публичное исполнение и передача в эфир
без разрешения правообладателя запрещены.



БЕРЛИОЗ

5



Большой симфонический оркестр
Всесоюзного радио и телевидения
Дирижер — Геннадий Рождественский

Берлиоз

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 5



Берлиоз

(1803—1869)

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФОНΙΑ

Большой симфонический оркестр

Всесоюзного радио и телевидения

Дирижер — Геннадий Рождественский



Гектор Берлиоз
Портрет работы Э. Синьоля, 1831 г.

В начале XIX века в европейском искусстве вспыхнуло новое течение: поэты, художники и музыканты, именовавшие себя романтиками, провозглашали в своем творчестве дух свободы и бунтарства, ставя превыше всего мир человеческих чувств и переживаний.





Во французской музыке одним из первых эти идеалы утвердил Гектор Берлиоз.

Поколение художников-романтиков сложилось в атмосфере непростых исторических коллизий рубежа XVIII–XIX веков. После кровавых событий Великой французской революции 1789 года, за которыми последовал расцвет и крушение Наполеоновской империи, в Европе царили смятение и хаос.

Кардинальные общественные перемены породили не только «болезнь века» – меланхолию, но и полное обновление средств выражения в разных видах творчества. Музыка,



Э. Делакруа, «Свобода, ведущая народ», 1830 г.



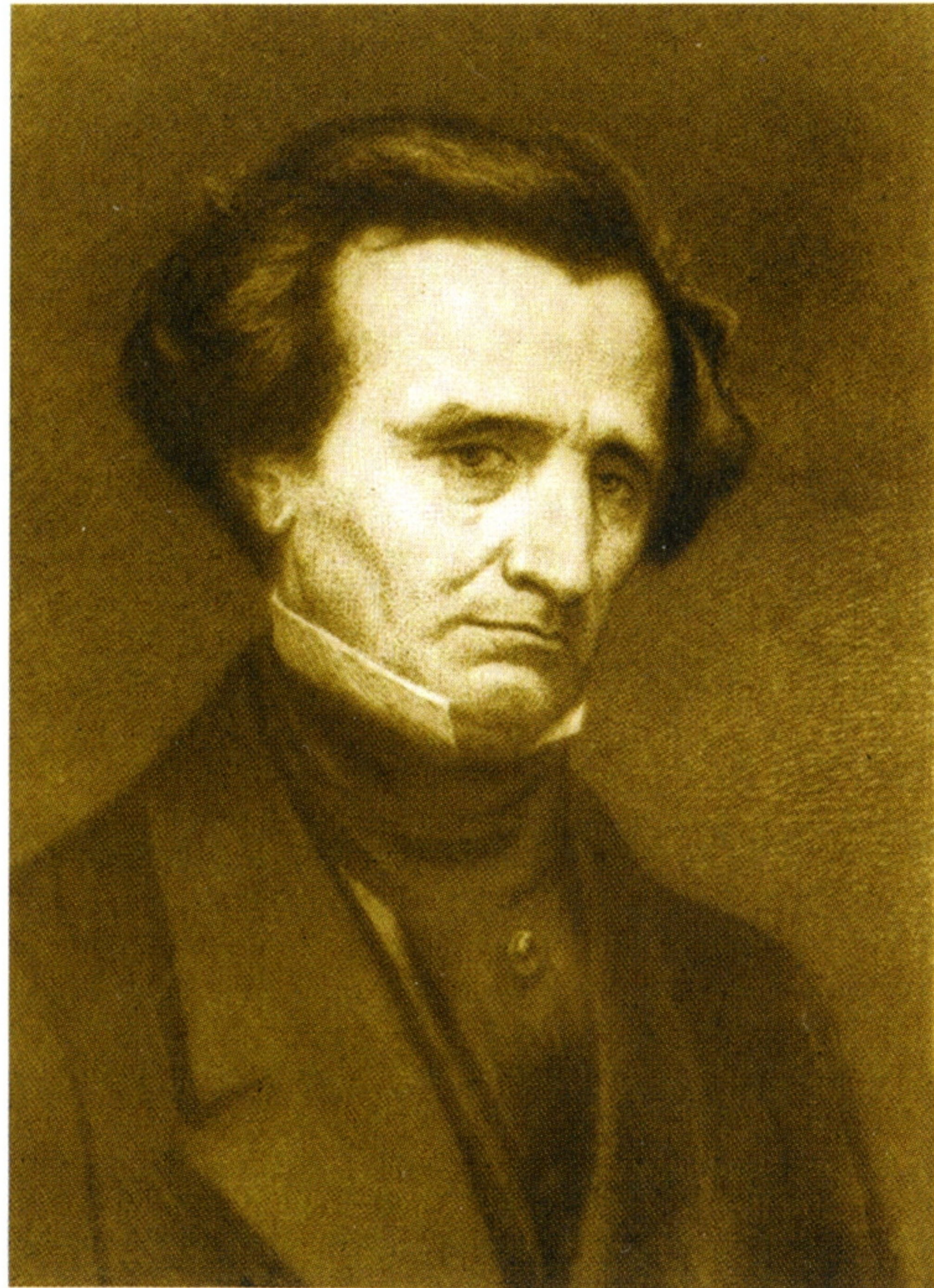


например, из дворцов и салонов переместилась на улицы и площади. Массовые революционные празднества вызвали к жизни новые формы исполнения, ориентированные на акустику открытых пространств, и невиданный масштаб композиций. Ветания эпохи нашли яркое отражение в творчестве Берлиоза. В своих монументальных сочинениях, посвященных памяти жертв революции («Траурно-триумфальной симфонии» и «Реквиеме»), он использовал гигантский оркестровый состав, достигая максимальной напряженности звучания. В партитуру «Траурно-

триумфальной симфонии» композитор включил беспрецедентное количество медных духовых инструментов: 24 валторны, 19 труб, 19 тромбонов, 14 офиклеидов (разновидность тубы). Для исполнения этого произведения в оркестр Национальной гвардии пришлось пригласить музыкантов со всего Парижа. Огромная масса оркестрантов шествовала по улицам города во главе с Берлиозом, дирижировавшим саблей.

Также композитор с удовольствием претворял в своей музыке образы народных празднеств и гуляний. Под впечатлением от красочного





Гектор Берлиоз
с портрета Г. Курбе, 1849 г.

итальянского торжества он создал оркестровую пьесу «Римский карнавал» (1843), где оркестр предстает во всем великолепии. В праздничном вступлении он поражает громогласностью, театральной яркостью, а затем, при проведении основной темы у английского рожка, покоряет камерностью, проникновенностью звучания. Не случайно оркестр Берлиоза называют «одним из чудес XIX века».

Грандиозный размах и свобода выражения были неотъемлемыми чертами искусства романтиков. Но в реальной жизни их освобождение



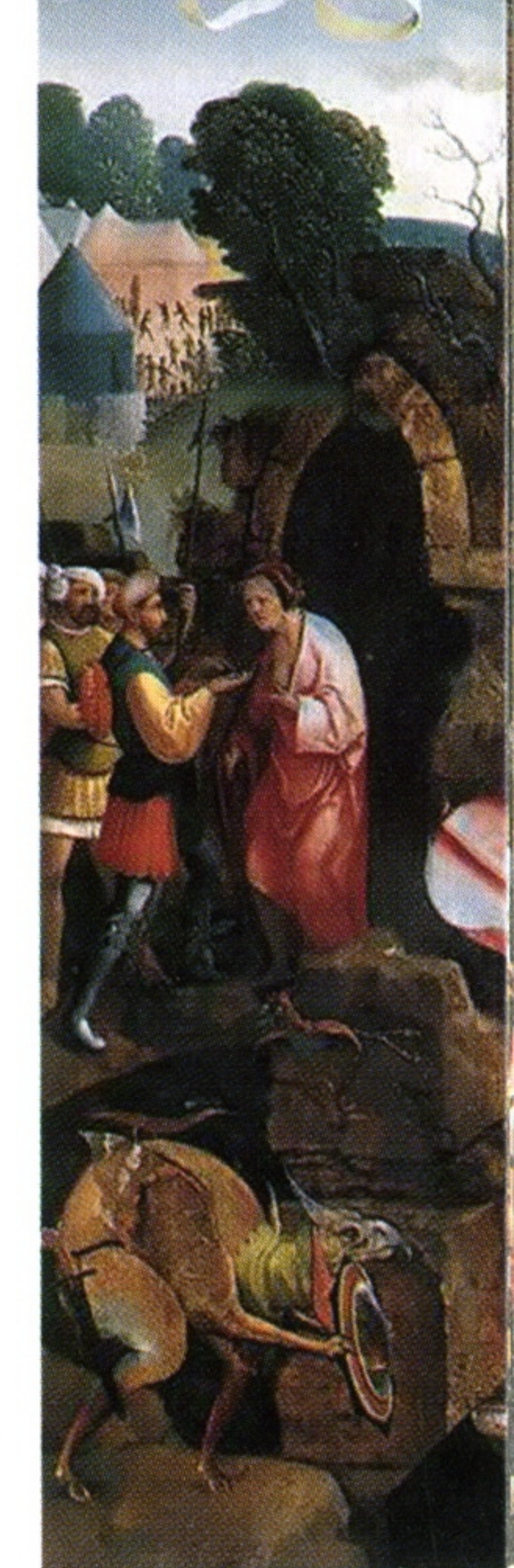


от правил и догматов приносило немало страданий. Следуя примеру Л. ван Бетховена, перекинувшего мост от классицизма к романтизму, композиторы XIX столетия отказались от придворной службы и музыкантских постов при домах богатых аристократов, избрав путь свободных, независимых творцов. На смену опеке знатных покровителей в их жизнь пришла нищета и невостребованность.

В биографии Берлиоза как в фокусе собираются обстоятельства жизни типичного художника-романтика. Его музыка не получила признания при жизни. Бесполезно было ждать



Дом в Кот-Сент-Андрэ, где родился Берлиоз





понимания и от родных. Родители не могли смириться с тем, что их сын – музыкальный самоучка – уехал из их маленького французского городка в Париж учиться на врача, а вместо этого поступил в консерваторию и стал композитором. В ярости они лишили наследника материальной поддержки. В течение всей жизни острая нужда заставляла Берлиоза давать частные уроки, петь в хоре, писать газетные статьи – и все это ради того, чтобы посвятить ночные часы сочинению музыки. Только редкие проблески удачи воодушевляли композитора. Еще в молодости после нескольких

безуспешных попыток он получил Римскую премию, дававшую право на стипендию и поездку в Италию. Позже, в 1838 году, после исполнения «Фантастической симфонии» и «Гарольда в Италии» знаменитый Паганини назвал Берлиоза преемником Бетховена и вручил ему 20 тысяч франков, обеспечивших целый год спокойной творческой работы.

Но, к сожалению, чаще жизнь композитора сопровождалась непониманием публики и бедностью. В своих «Мемуарах» Берлиоз рассказал об одной не написанной симфонии. Он сильно нуждался в деньгах,

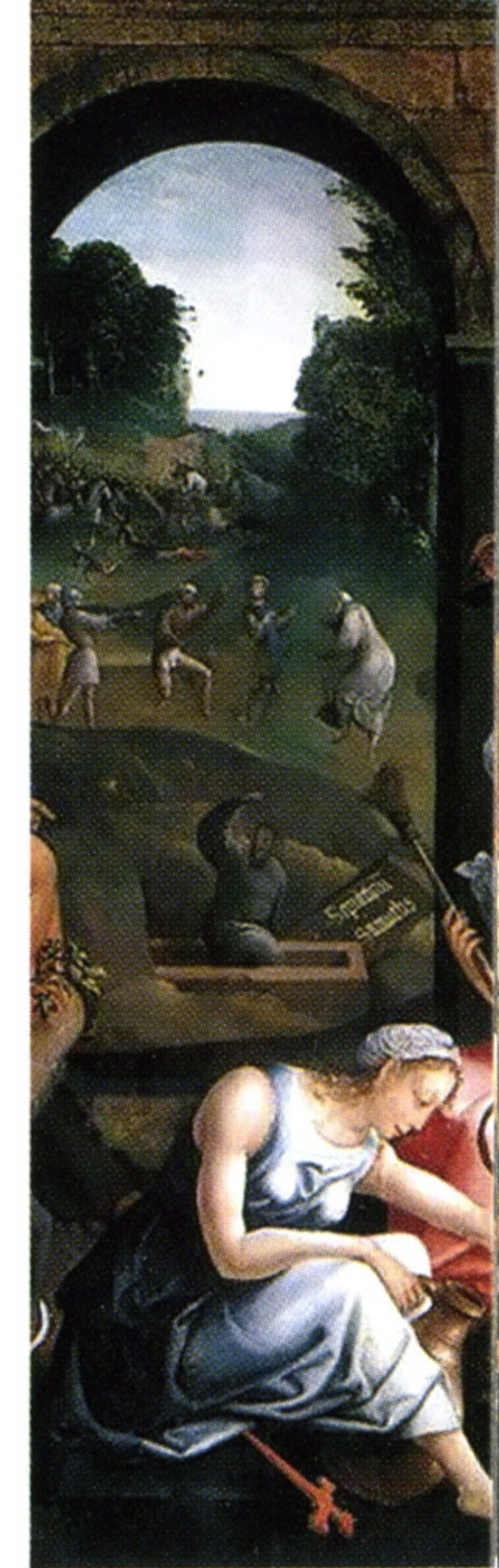




так как жена болела, а сын-моряк собирался в плавание. В это время композитор увидел сон, в котором сочинял симфонию. Проснувшись, он хотел записать услышанное, но подумал, что сочинение произведения займет 3–4 месяца и отвлечет его от написания газетных фельетонов. Представив, насколько сократятся доходы семьи и в какое разорение выльется исполнение новой симфонии, от которого он не сможет отказаться, Берлиоз решил забыть приснившуюся музыку. Он не изменил своего решения несмотря на то, что в следующую ночь симфония явилась вновь.

Биография Берлиоза удивительно напоминает судьбы романтических героев из современной ему литературы. Похоже, так воспринимал свой путь и сам композитор, признаваясь: «Моя жизнь – это роман, который меня очень интересует». В одном из своих лучших произведений, «Фантастической симфонии», он средствами музыки создал автобиографическое повествование, основанное на истории самой сильной любви в его жизни.

В 1827 году культурную жизнь Парижа всколыхнул приезд английской драматической труппы с постановками





Гарриэт Смитсон в роли Офелии. «Гамлет» У. Шекспира
Литография А. Девериа и Л. Буланже, 1827 г.

пьес Шекспира. В главных женских ролях блистала молодая актриса Гарриэт Смитсон. Ее одухотворенная игра вызвала в душе Берлиоза пламенные чувства. Будучи даже не знаком лично с объектом своей любви, он метался в муках неразделенной страсти, бросался из крайности в крайность: «Один день я добр, спокоен, все поэтизирую, мечтаю, в другой – нервные страдания, скучаю, сварливый, как паршивая собака, злой, как тысяча дьяволов, испытываю тошноту от жизни и готов пресечь ее из-за ничего».

Стремясь привлечь внимание Гарриэт Смитсон, Берлиоз вошел





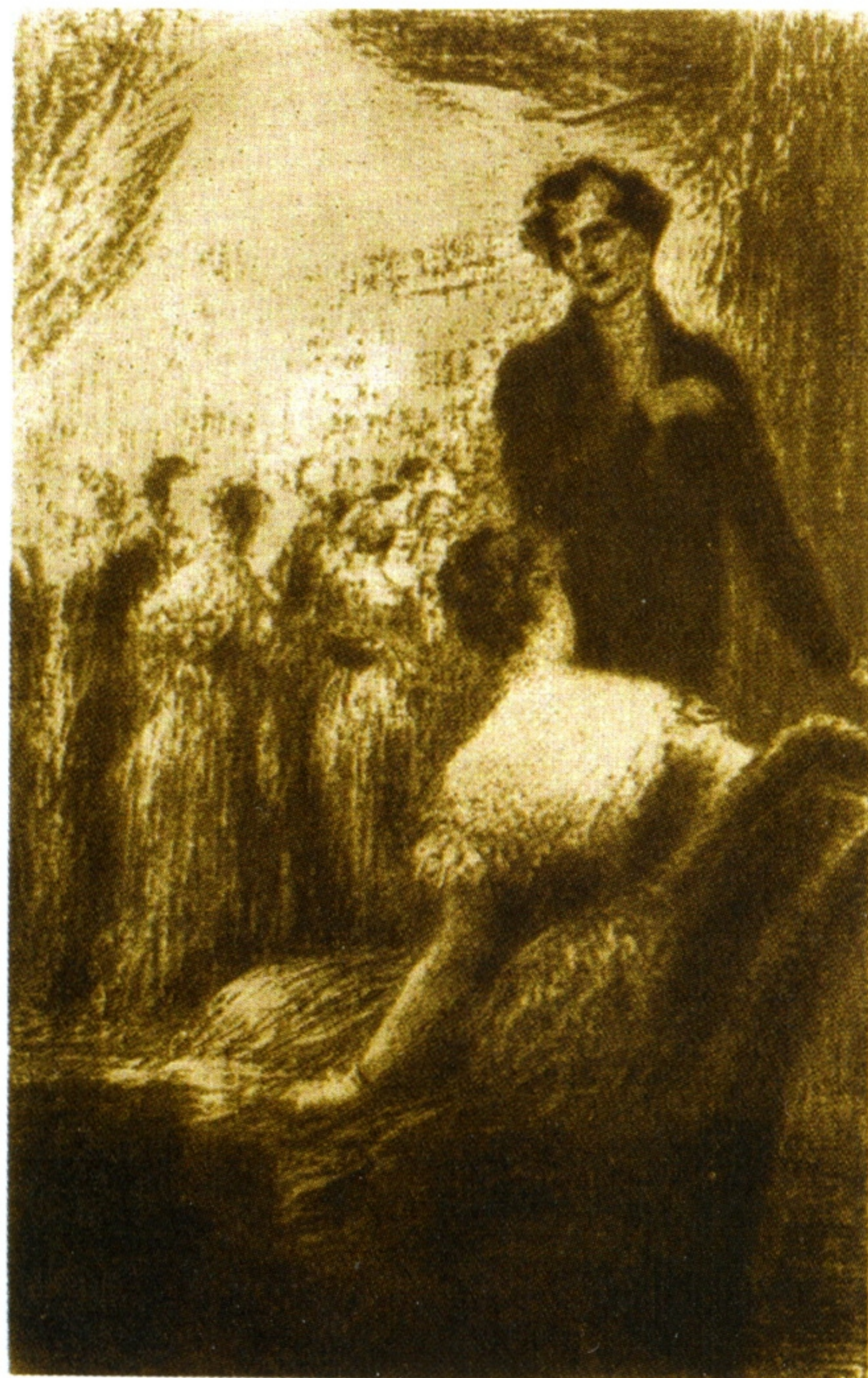
в огромные долги и устроил концерт из собственных произведений, который произвел впечатление на публику, но никак не изменил ход его отношений с актрисой. «Нет ничего более невозможного» – отрезала она, узнав от одного из друзей о чувствах и намерениях Берлиоза.

Историю своих переживаний композитор запечатлел в «Фантастической симфонии» (1830) с подзаголовком «Эпизод из жизни одного артиста». Это подлинный документ эпохи, раскрывающий образ «молодого человека» 1820–30-х годов наряду с литературными произведениями



Г. Смитсон в 1827 г.
с литографии Франси





А. Фантен-Латур
«Фантастическая симфония». «Бал»

А. де Виньи, А. Дюма-отца, А. де Мюссе. Подобно тому, как постановка драмы В. Гюго «Эрнани» утверждала дух обновленной, «молодой» Франции, «Фантастическая симфония» стала музыкальным манифестом романтизма.

В произведении, посвященном личной трагедии художника, оказавшегося в разладе с действительностью, Берлиоз соединил реальность с вымыслом и фантастическими сценами. Он предпослал сочинению подробный литературный сюжет, создав первый в истории музыки образец программной симфонии, передающей конкретные образы

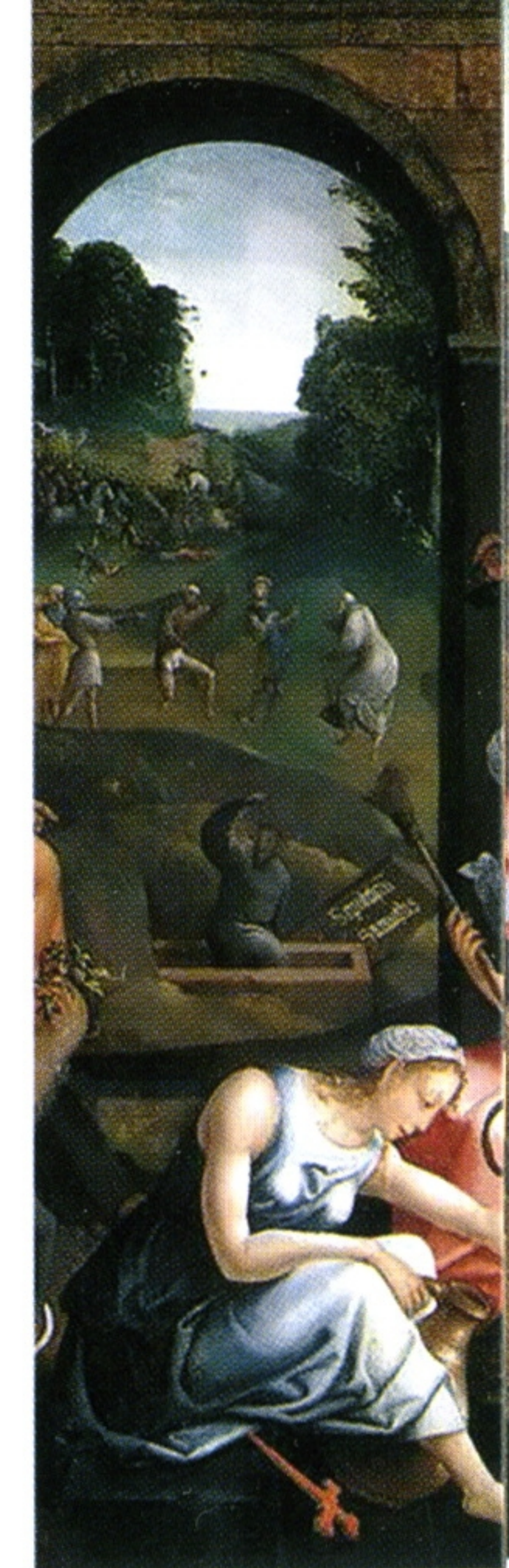


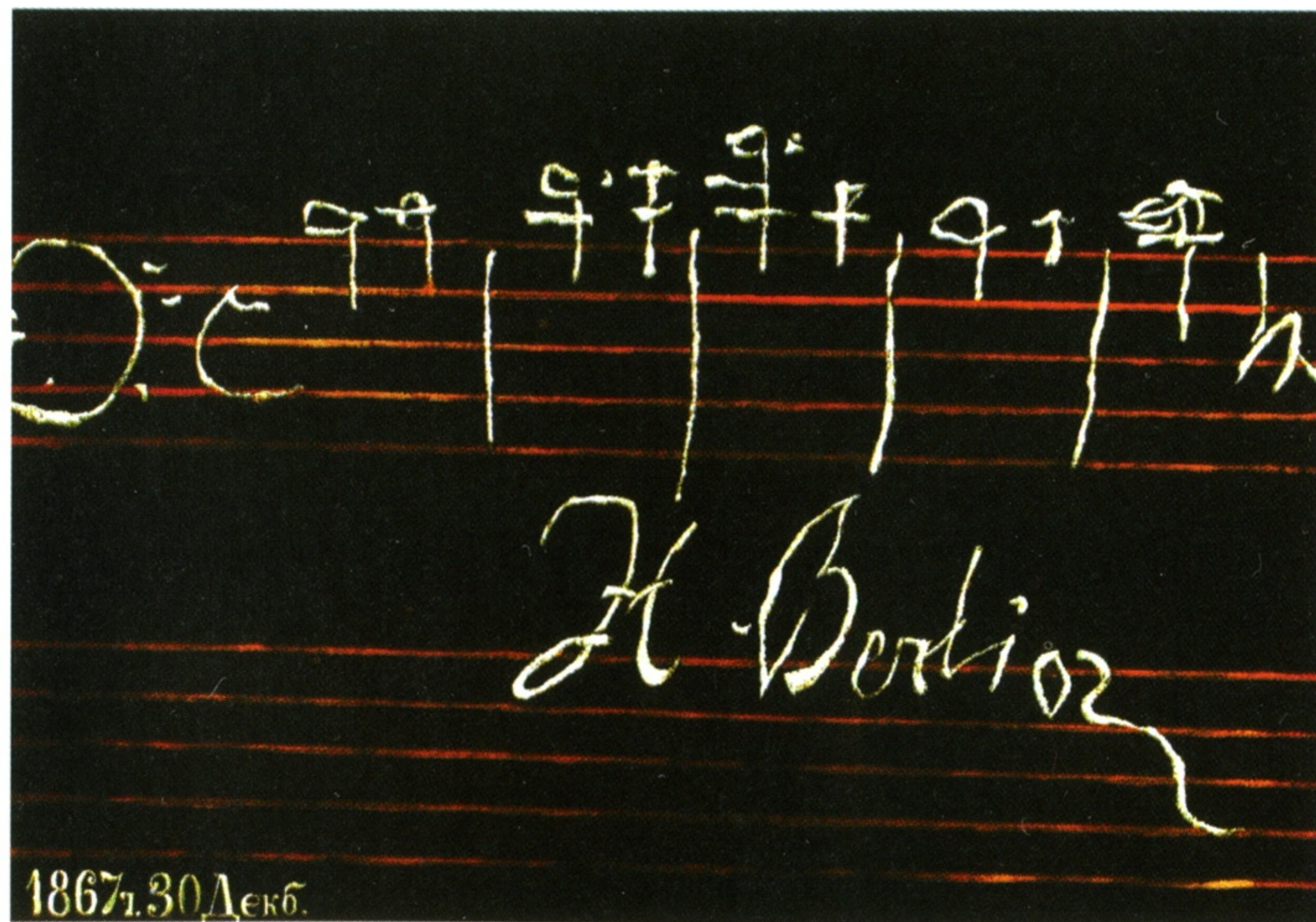


и чувства. Следуя сюжетной логике, автор расширил классический четырехчастный симфонический цикл до пяти частей, предварив каждую из них программным заголовком и словесным комментарием. В предисловии к сценарию Берлиоз вводит нас в действие: «Молодой музыкант, с болезненной чувствительностью и горячим воображением, отравляется опиумом в припадке любовного отчаяния. Наркотическая доза, слишком слабая для того, чтобы причинить ему смерть, погружает его в тяжелый сон, сопровождаемый странными видениями, во время которого его



Берлиоз, ок. 1839 г.,
с миниатюры Помморна





Автограф Берлиоза, оставленный на доске одного из классов Московской консерватории

ощущения, чувства и воспоминания претворяются в его больном мозгу в музыкальные мысли и образы. Сама же любимая женщина становится для него мелодией и как бы навязчивой идеей, которую он находит и слышит повсюду».

Навязчивая идея, которой в жизни для Берлиоза стала Гарриэт Смитсон, воплощается в симфонии через лейтмотив – музыкальную тему, связанную с определенным образом и появляющуюся в соответствующих ситуациях. Композитор заимствовал лейтмотив из собственной кантаты «Герминия», где он также





символизировал чувство любви. Мелодия, ассоциирующаяся с обликом возлюбленной и губительной страстью к ней, проходит через все пять частей симфонии. Много раз эта легкая, воздушная тема появляется в первой части под заглавием «Мечтания. Страсти», где герой вспоминает моменты высшей радости и тревоги, связанные с его любовью.

Во второй части юноша по сюжету «встречает возлюбленную на балу среди шума пышного празднества». После краткого вступления, где тревожные нарастающие фигуры противопоставляются светлым



Берлиоз
с литографии Бонье. Лондон, 1851 г.





переборам арфы, звучит изящный романтический вальс. Встреча с возлюбленной обозначена лейтмотивом в среднем разделе.

Третья часть представляет пасторальную сцену «среди деревенских полей». Здесь воплощается одна из основных тем романтического искусства – бегство мятущегося, истерзанного переживаниями героя к живительной силе природы. Умиротворенный музыкальный пейзаж с наигрышами пастухов сменяется эпизодом «мрачных предчувствий», где тревожно звучит лейтмотив.

На границе третьей и четвертой частей совершается резкий переход от реальности к фантастике. В момент высшего психологического напряжения композитор переключает внимание слушателя в область иллюзий и видений. В четвертой части герою снится, что «он убил свою возлюбленную, осужден на смерть, его ведут на казнь. Кorteж приближается под звуки марша, то мрачного и жестокого, то блестящего и торжественного. Глухой шум мерных шагов чередуется с взрывами громких криков. В конце навязчивая идея появляется на мгновение как последняя мысль





о любви, прерываемая роковым ударом».

«Шествие на казнь» представляет резкий контраст с предшествующими частями. В кульминации марша Берлиоз достигает оглушительной мощи звучания, задействуя все группы оркестра. Возникший на миг лейтмотив обрывается внезапным аккордом, изображающим смертельный удар.

Фантастическая развязка симфонии наступает в пятой части. Юноша видит свою возлюбленную в образе ведьмы на шабаше «среди ужасного скопища теней колдунов, всякого рода чудовищ, собравшихся



Дом на Монмартре, в котором жил Берлиоз в первой половине 1830-х гг.





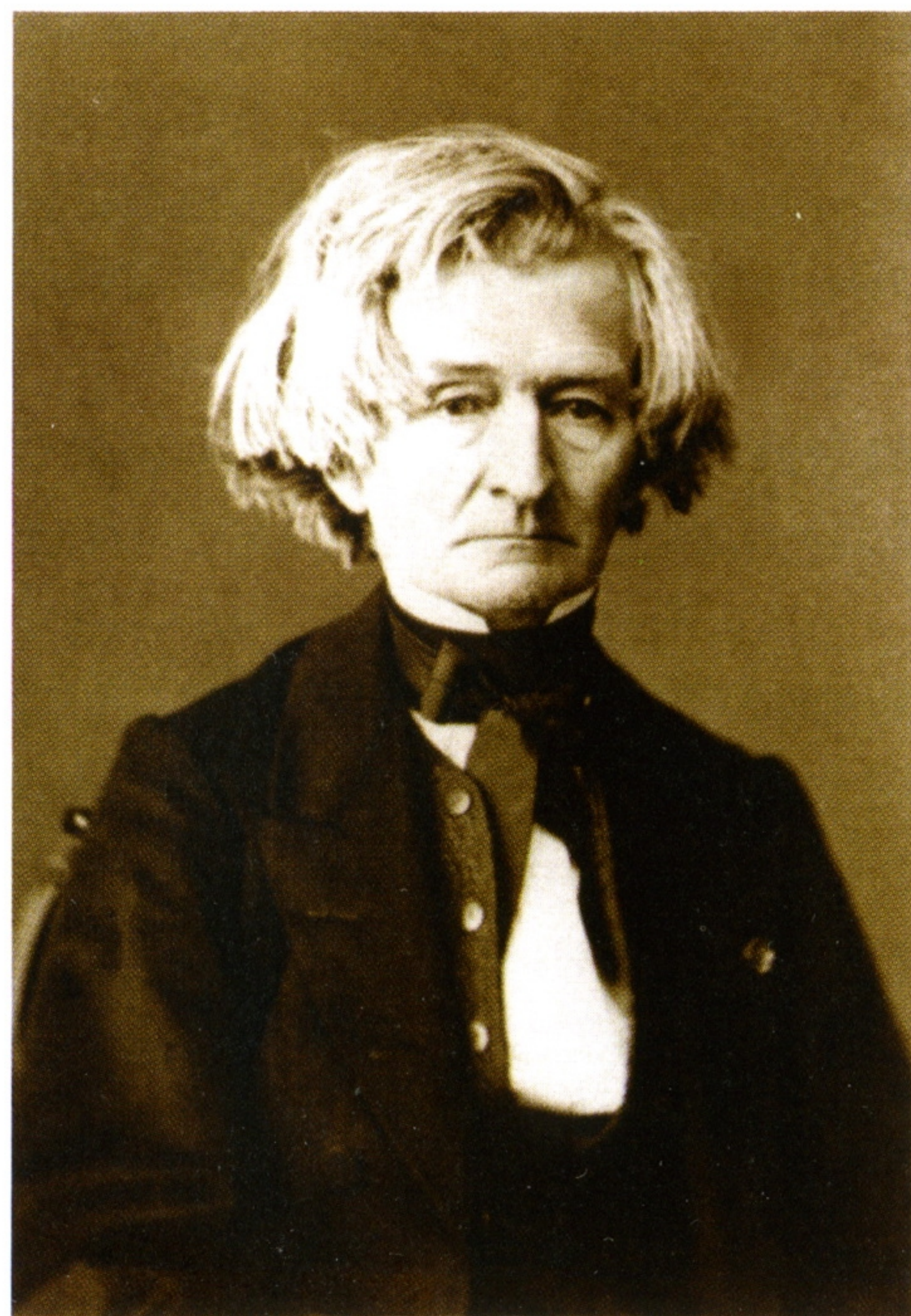
на его похороны». Музыка воплощает картину «дьявольской оргии». Скрипки стрекочут, изображая пляшущие скелеты, лейтмотив любви издевательски звучит в окарикатуренном виде у пищащего кларнета-пикколо. В сцене отпевания погибшего героя высмеиванию подвергается даже песнопение «Dies irae» из католического богослужения. Страшный исход сочинения не воспринимается как трагедия, ведь слушатель увлечен захватывающими инфернальными картинами.

Спустя год, находясь в Италии, Берлиоз написал своего рода про-

должение «Фантастической симфонии» – «Лелио, или Возвращение к жизни». Эта литературно-музыкальная композиция начиналась с того, что актер, изображающий героя симфонии, просыпается после вызванных опиумом видений с восклицанием: «Боже! Я все еще живу!»

Вскоре последовало и «возвращение к жизни» самого Берлиоза. В 1832 году в Париже он устроил концерт с исполнением «Фантастической симфонии» и «Лелио». Приглашенная им туда Гарриэт Смитсон внимательно ознакомилась с литературной





Берлиоз
Москва, 1867 г.

программой произведений. Новая встреча возродила в душе композитора все былые чувства к возлюбленной. На этот раз Берлиозу удалось завоевать ее расположение, и, несмотря на протесты родителей с обеих сторон, через год они поженились. В дальнейшем их ожидало множество невзгод. Гарриэт потеряла популярность, а после перелома ноги была вынуждена вовсе оставить сцену. Семейная жизнь двух творческих личностей складывалась непросто. Припадки ревности у жены на протяжении долгих лет привели к тому, что Берлиоз женился во второй раз. От этого ему





не стало легче принять известие о смерти Гарриэт, а затем горячо любимого сына Луи. Но как бы печально не завершилась главная история любви в жизни композитора, именно благодаря ей родилась самая яркая симфония за всю историю французской инструментальной музыки.



Могила Берлиоза на кладбище Монмартр в Париже





ГЕКТОР БЕРЛИОЗ

«Фантастическая симфония» до мажор, соч. 14

- | | | |
|---|----------------------------|-------|
| 1 | I. Мечты, страсти | 14.21 |
| 2 | II. Бал | 6.30 |
| 3 | III. Сцена в полях | 17.26 |
| 4 | IV. Шествие на казнь | 4.37 |
| 5 | V. Шабаш ведьм | 10.23 |

- | | | |
|---|---------------------------------|-------------|
| 6 | «Римский карнавал» | 7.49 |
|---|---------------------------------|-------------|

Общее время звучания: 61.11

Записи 1964 (6) и 1967 (1–5) гг.

Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио
и телевидения

Дирижер – Геннадий Рождественский





Звукорежиссеры – И. Вепринцев, Е. Бунеева (1–5); М. Пахтер (6)

Ремастеринг – В. Муретов

Редактор – О. Демченко

Дизайн – И. Крюков

Верстка – М. Касьян

Обложка – Якоб Корнелис ван Остсанен (1472—1533),
«Саул и Аэндорская ведьма», 1526 г.

ISBN 978-5-74750040-2

Отпечатано: SIA "PRESES NAMS BALTIC"

Латвия, Эрнеста Бирзниека - Упиша 20a/4,

Рига, LV - 1050. www.pnbaltic.eu

© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010

© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2010



Гектор Берлиоз. Автограф арии Челлини
из III акта оперы «Бенвенуто Челлини»

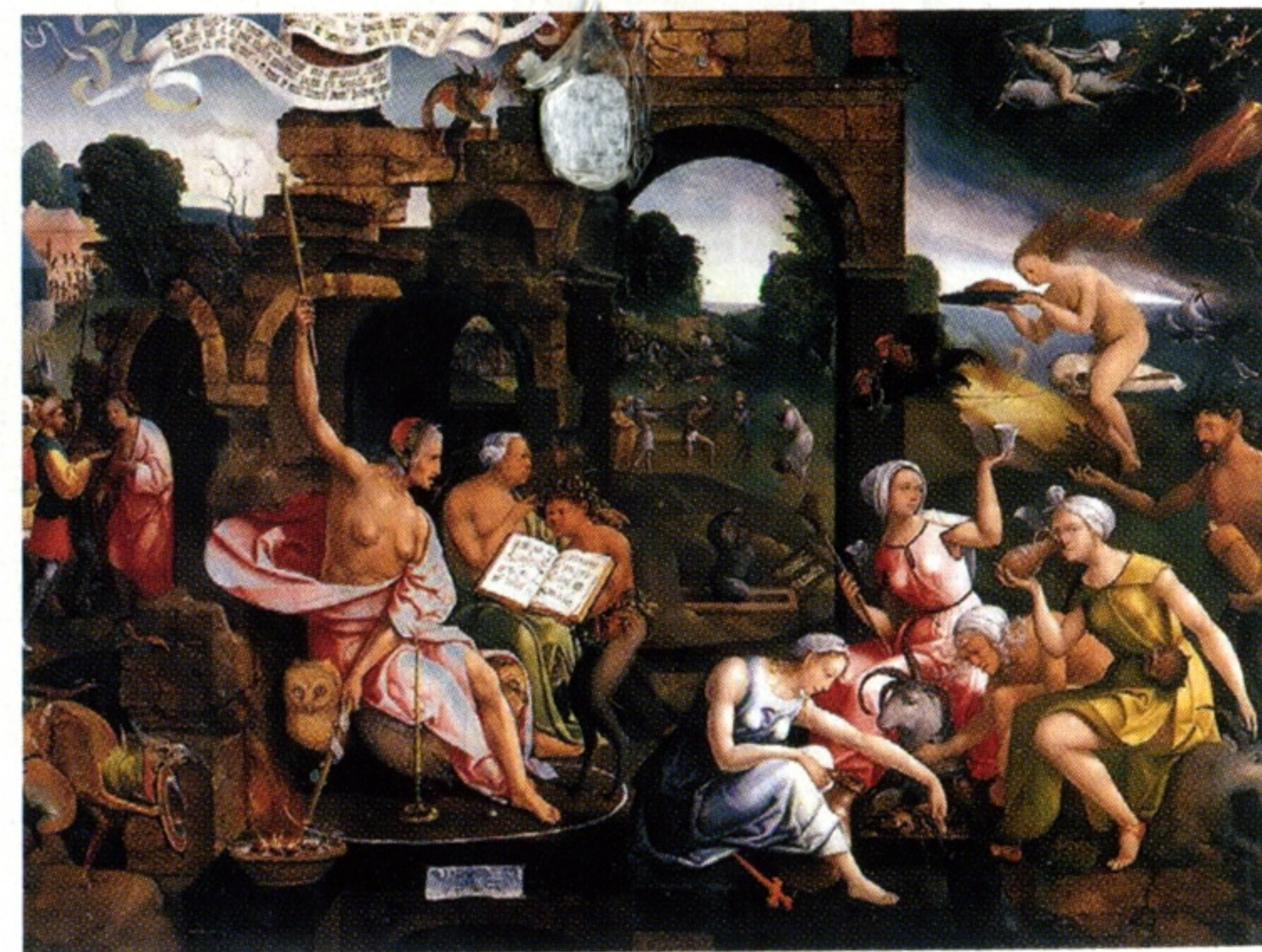




5

Берлиоз

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ



Большой симфонический оркестр
Всесоюзного радио и телевидения
Дирижер — Геннадий Рождественский