

Выдающийся французский композитор

К 150-летию со дня рождения Гектора Берлиоза

Сто пятьдесят лет назад в городке Кот-Сент-Андре родился выдающийся французский композитор Гектор Берлиоз. Четыре его симфонии — «Фантастическая», «Гарольд в Италии», «Ромео и Юлия», «Траурно-триумфальная», его «Реквием» и драматическая легенда «Осуждение Фауста» по праву причисляются к крупнейшим достижениям музыкального искусства девятнадцатого столетия. Они привлекают богатством содержания, широким размахом творческой фантазии, оригинальностью композиторского почерка и смелым новаторством.

Необычность музыки Берлиоза поражала современников. Его произведения вызвали восторг у одних и порицание со стороны других. Сейчас, когда давно замолкли эти страстные споры, стало ясным истинное значение творчества великого французского композитора, гением которого восхищался Глинка и кого Паганини назвал преемником Бетховена.

Жизненный путь Берлиоза был очень трудным. Он испытал нужду и лишения, усугублявшиеся тяжестью личных разочарований; его преследовали музыканты-ретрограды и бульварные фельетонисты. Но он упорно шел вперед — к воплощению своих творческих идеалов, выказывая, как справедливо писал Чайковский, «бескорыстное труженичество, пламенную любовь к искусству, энергические благородные усилия в борьбе с мракобесием, тупостью, рутинной, интригой и невежеством...».

Музыкальное дарование Берлиоза созрело под влиянием Глюка и Бетховена, чьи произведения он пламенно любил и пропагандировал, и композиторов революции 1789 года, один из которых — Лесюёр — был его учителем в Парижской консерватории.

Первое исполнение музыки Берлиоза относится к 1825 году. Пять лет спустя им была закончена гениальная «Фантастическая симфония». В эти же годы появлялись стихи и драмы Гюго, картины Делакруа, утверждавшие стиль нового, романтического искусства. К числу ярчайших представителей французского романтизма принадлежит и Гектор Берлиоз.

Его «Фантастическая симфония» звучит, как повесть о юношеских мечтах и мучительных разочарованиях, о неукротимом стремлении к светлому идеалу и о крушении романтических иллюзий. Этот мир чувств и переживаний, знакомый нам по произведениям писателей и поэтов-романтиков, впервые воплотился в образах симфонической музыки, глубоко искренней, темпераментной и вдохновенной. Понятно, что «Фантастическая симфония» поразила современников и до сих пор сохраняет свою впечатляющую силу.

«Фантастическая симфония» — одно из характернейших произведений Берлиоза, со всей отчетливостью выявляющее творческие его принципы. Великий французский композитор был убежденным сторонником программной симфонической музыки и показал в этой области приморы высшего мастерства. Изумительно богат, красочен и своеобразен оркестр Берлиоза,

поражающий то мощью и монументальностью, то изяществом и тонкостью звучания. Композитор оперировал всеми красками оркестровой палитры со смелостью истинного художника, подчиняющего каждый штрих, каждый мазок общему творческому замыслу. И потому его оркестровое письмо, вот уже более ста лет являющееся предметом изучения для всех композиторов, так выразительно, полнокровно, убеждало.

Творческие принципы Берлиоза получили дальнейшее развитие в симфониях «Гарольд в Италии» (по Байрону) и особенно «Ромео и Юлия» (по Шекспиру). Берлиоз горячо любил Шекспира и не раз вдохновлялся образами его бессмертных произведений. В шекспировской симфонии он смело расширяет круг обычных исполнительских средств: вводит в партитуру хор и солистов-певцов, стремясь к наибольшей конкретности музыкальной драматургии.

Важнейшее место в творческом наследии Берлиоза занимают его произведения на героико-революционную тематику. Национально-освободительная борьба греческого народа вдохновила его на написание кантаты «Греческая революция» (1826). В 1830 году он обрабатывает «Марсельезу» для двух хоров, оркестра и «для всех, у кого есть голос, сердце и кровь в жилах» (так гласит авторская надпись на рукописи).

К 1846 году относится гениальная, исполненная революционного пафоса оркестровая обработка венгерского «Ракоци-марша». Могучей силы полны его «Реквием» (1837) и «Траурно-триумфальная симфония» (1840). В них слышатся то призывные возгласы оратора, то мощный шаг массового шествия, то выражение суровой, мужественной скорби. Рихард Вагнер ставил необычайно высоко музыку Берлиоза и говорил, что она «будет жить и возбуждать в сердцах отвращение до тех пор, пока будет существовать нация, носящая имя Франции».

Для нас имеют особое значение дружеские и творческие связи между Берлиозом и русскими композиторами-классиками. Берлиоз был лично знаком с Глинкой, Даргомыжским и Балакиревым. Он дирижировал в 1845 году в Париже концертом из произведений Глинки, опубликовал тогда же статью о его творчестве. Русские композиторы со своей стороны глубоко интересовались музыкой Берлиоза. Его концерты в Петербурге и Москве (где он побывал дважды — в 1847 и в 1867—68 годах) проходили с огромным успехом, вызвали самые положительные отклики крупнейших представителей русской музыкальной критики — Одоевского, Стасова, Гюи, оценивших и самобытность музыки Берлиоза, и его замечательный дирижерский талант.

Советский народ с любовью отмечает памятную дату великого сына французского народа, обогатившего мировую культуру прекрасными созданиями искусства.

И. МАРТЫНОВ.