

Светлый гений Музыки

К 200-летию
со дня рождения
В. Моцарта

Моцарт — это молодость музыки, это вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии. Его творчество вылилось во всевозможные жанры — от скромных фортепианных пьес, песен, дуэтов и инструментальных миниатюр до грандиозных симфонических и хоровых произведений, от непритязательной оперы-водевиля до потрясающего своей глубиной «Дон Жуана».

Иоган-Христом Вольфганг Теофиль (Амадеус) Моцарт родился 27 января 1756 г. в Зальцбурге — небольшом австрийском городе вблизи Вены. Отец Вольфганга — Леопольд Моцарт — был хорошим музыкантом и музыкальным учителем.

Необычайная одаренность Вольфганга сказалась уже с трех лет. С этого времени и начались регулярные занятия мальчика, который обладал необыкновенной музыкальной памятью. Шести лет Вольфганг уже сочинял небольшие фортепианные пьески, которые не уступали удачным произведениям тогдашних венских музыкантов.

Отец счел своим долгом обратить на талант сына внимание всей Европы. Он отправляется с ним в трехлетнее путешествие по городам Европы: Мюнхен, Вена, Париж, Лондон. В Париже впервые были напечатаны музыкальные сочинения восьмилетнего ребенка, а в Лондоне малолетний виртуоз, поражающий всех своим талантом быстрой импровизации, стал предметом ученых исследований.

По возвращении в Зальцбург в 1768 г. Вольфганг Моцарт по желанию императора Иосифа II сочинил оперу «Притворная простушка». Годом позже он зачисляется

капельмейстером оркестра при архиепископе Зальцбургском.

Вскоре отец предпринимает с Моцартом концертную поездку по Италии, основной целью которой было совершенствование музыкального образования Вольфганга. В Италии четырнадцатилетний композитор был осыпан лаврами, зачислен членом Болонской музыкальной академии, награжден орденом Золотой шпоры и избран членом Веронской филармонической академии.

Во время поездки по Италии Моцарт пишет симфонии, сонаты, несколько опер, которые ставятся и приносят ему большой успех и деньги: «Лючия Силла», «Митридат-царь», «Мнимая садовница» и другие.

Но эти успехи в Италии оказались последними лучами его ранней славы, так как, чем старше становился Вольфганг, чем полнее раскрывалась его индивидуальность, тем равнодушнее и высокомернее относились к нему высокие покровители. В 18 лет он испытал уже всю поверхность и изменчивость вкусов «публики», понял, что его искусство, пока он был мал, служило для нее лишь забавой и развлечением. В расцвете же своего таланта он оказался прикованным к провинциальному городку, где все тяготило его; и рабская зависимость музыканта-слуги от местного владыки-архиепископа, и чванство местной аристократии, и ограниченность обывателей.

Избавление пришло неожиданно. Мюнхенский театр предложил Моцарту написать оперу «Идоменей» к предстоящим дворцовым торжествам. Эта опера явилась ру-

бежной в творчестве Моцарта, ибо в «Идоменее» впервые встретились Моцарт-симфонист и Моцарт-драматург, и эта встреча оказалась решающей для дальнейшего пути композитора, который постоянно искал новые выразительные средства, стремился к реформированию, к драматизированию сложившихся оперных форм.

Период работы над «Идоменеей» явился переломным в жизни композитора. Моцарт уже не может мириться с зависимым положением, решительно порывает с придворной службой, и с 1781 года начинается самостоятельная жизнь Моцарта — свободного художника.

Он поселяется в Вене и здесь создает лучшие свои произведения. Он пишет «Похищение из Серая», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Все они таковы», «Милосердие Тита» и «Волшебная флейта». В этот же период им созданы замечательные симфонии: до мажор («Юпитер») — глубоко драматическое произведение, соль-минор, близкая по характеру опере «Волшебная флейта», а также соль-минорный струнный квинтет, передающий картину глубоких страданий и борьбы.

Однако, несмотря на обилие замечательных произведений, материальное положение Моцарта не улучшается. На его операх наживаются издатели и всевозможные театральные дельцы, а композитор — в непрерывных поисках работы. Он дает уроки в богатых семьях, выступает с концертами, вынужден лихорадочно писать музыку «на заказ». Огромное творческое напряжение, бесконечная забота о деньгах жадно уничтожают силы композитора. Умирает отец, которого Моцарт не переставал горячо и преданно любить, затем

старший сын. Тяжело и надолго заболевает жена. «Боже, я в таком положении, какого и злейшему врагу не пожелаю!», — восклицает Моцарт в одном из писем.

Вскоре после окончания работы над «Волшебной флейтой» Моцарт принимает заказ от «неизвестного в черном» — написать заупокойную службу «Реквием». Это последняя и незаконченная работа композитора. Не достигнув тридцатилетнего возраста, Моцарт в ночь с 4 на 5 декабря 1791 года умирает — буквально от истощения. Известно, что даже на приличные его похороны не нашлось средств, и гениальный композитор был погребен в общей могиле для бедных.

За сравнительно небольшой период творчества (немногим более 20 лет) Моцартом написано огромное количество произведений: 23 оперы, около 50 симфоний, 23 квартета, 38 сонат для фортепиано, 27 концертов для фортепиано, 34 песни, 40 концертных арий и т. д.

Наибольшее значение Моцарта заключается в его оперном творчестве. В своих операх, где есть место слезам и смеху, веселому разгулу и меланхолической задумчивости, Моцарт — как Шекспир в драме, как Бетховен в симфонии.

Уже в первый год жизни в Вене (1782 г.) Моцарт сочинил по заказу Венского театра комическую оперу «Похищение из Серая». Сочинение этой оперы неразрывно слито с женитьбой Моцарта на Констанции Вебер. Это обстоятельство повлияло на пылкое вдохновение Моцарта. В этой опере впервые в полном блеске выступила дивная способность Моцарта создавать музыкальные характеры, типы. В «Похищении из Серая» композитор, утверждая принципы реалистического искусства, смело нарушает установившиеся традиции и каноны: арии написаны в различных формах, последовательность арий и ансамблей здесь строго не установлена. За-

мысли Моцарта оказываются слишком смелыми для его времени. Это осложняет взаимоотношения композитора с официальными кругами, от которых зависело его благосостояние. Но интересы искусства теперь для Моцарта превыше всего.

На еще большую высоту поднялся Моцарт в опере «Свадьба Фигаро». Уже выбор темы говорит о подчеркнутом интересе композитора к бытовой комедии. В комедии Бомарше Моцарта привлекли жизненная яркость, реализм характеристик, стремительное драматическое развитие, а также прогрессивность идей комедии: противопоставление умного, смелого и деятельного слуги ограниченному и развращенному бездельнику-графу. В преддверии французской буржуазной революции сатирическая комедия Бомарше воспринималась как яркое обличение порядков и нравов абсолютистской Франции.

Постановка «Свадьбы Фигаро» в Вене (1786 г.) прошла с огромным успехом, а в Праге она явилась подлинным триумфом Моцарта. Более демократическая аудитория Праги высоко оценила творчество гениального композитора: Моцарт получил заказ на новую оперу. Так, в 1787 году возникло еще одно гениальное творение Моцарта — «Дон Жуан», которое по праву может быть названо вершиной оперного творчества Моцарта. Здесь композитор показал не только музыкальное развитие действия, но и психологическое развитие драмы, полной больших человеческих страстей и драматических столкновений характеров. В опере с чисто шекспировской силой смешиваются характеристики различных планов: трагического (Командор, Донна Анна — его дочь), бытового (Церлина и Мазетто), буффонад-ный образ Лепорелло. Соединяясь и переплетаясь, эти образы дают самую разнообразную гамму чувств, характеров.

Последними значительнейшими произ-

ведениями Моцарта были народно-сказочная опера «Волшебная флейта» и заупокойная служба «Реквием».

Опера «Волшебная флейта» была завершена в 1791 г., незадолго до смерти композитора, и вошла в историю музыки, как «лебединая песнь» Моцарта, как эпилог целой жизни, ее грандиозное художественное завершение. Для Моцарта основная тема «Волшебной флейты» — это борьба дня и ночи, света и тьмы, разума и предрассудков, всеобщее братство на основе разума. В «Волшебной флейте» финал тот же, что и в Девятой симфонии Бетховена, но в воплощении — большая разница. У Бетховена путь к братству, счастью, радости пролетает через трагедию, через борьбу, через страдания, через потрясающую драму. У Моцарта же в «Волшебной флейте» нашла выражение утопическая вера просветителей XVIII века в безболезненное переустройство мира. Вместо трагедии — идиллия, вместо пафоса борьбы — условная система индивидуальных моральных испытаний, которым подвергаются герои для того, чтобы перейти из царства суеверия в царство разума. И в этом — основная идейная ошибка Моцарта, точнее — великое историческое заблуждение целой эпохи — просветительства и целого мировоззрения — буржуазного гуманизма XVIII века.

Поэтому «Волшебную флейту» можно рассматривать не только как завершение творческого пути Моцарта, но и как гениальный эпилог всей музыкально-философской культуры XVIII века, как вершину музыкальной мысли европейской интеллигенции, еще не закалившейся в огне битв французской буржуазной революции.

Новая эра в музыке начнется с Бетховена.

В. КОВАЛЕВ,

директор Смоленской детской музыкальной школы.