

20 мая 2021

Димитрис БОТИНИС и БОЛЬШОЙ ОРКЕСТР



СВЕРДЛОВСКАЯ



ФИЛАРМОНИЯ

**Уральский академический
филармонический оркестр**

Дирижёр – лауреат международного конкурса
Димитрис Ботинис

АРНОЛЬД ШЕНБЕРГ (1874–1951)

**Струнный секстет «Просветлённая ночь»,
ор. 4** (1899; версия для струнного оркестра,
1917)

ИОГАННЕС БРАМС (1833–1897)

**Фортепианный квартет № 1
соль минор, ор. 25**

(1861; оркестровка А. Шёнберга, 1937)

I. Allegro

II. Intermezzo: Allegro ma non troppo

III. Andante con moto

IV. Rondo alla Zingarese: Presto

Биографии исполнителей смотрите на sgaf.ru

Иоганнес Брамс жил в романтическую эпоху, но во многом «спорил» с ней – почитал старых мастеров, Баха и Генделя, придерживался классических идеалов и чистых инструментальных форм. С именем Арнольда Шёнберга, напротив, связаны самые радикальные преобразования музыкального языка в XX веке. Что может объединять столь непохожих художников?

Как это ни покажется странным, Шёнберг был решительным и восторженным брамсианцем. С ранней юности он был знаком с сочинениями своего кумира и не раз подчёркивал, что вырос «в культуре Брамса» и среди знавших его людей. Брамс скончался, когда Шёнбергу было 23 года. Несмотря на то, что оба жили в Вене, младший коллега настолько преклонялся перед мастером, что ни разу не отважился заговорить с ним. В год 100-летия со дня его рождения Шёнберг прочёл на радио доклад «Брамс прогрессивный», где выдвинул тезис о новаторстве «классического» Брамса. Таким образом, композитор-классик стал для композитора-экспериментатора одним из главных учителей и проводников в «новую музыку».

Шёнберг. «Просветлённая ночь»

«Просветлённая ночь» – прекрасный «заключительный аккорд» австро-немецкой музыки XIX века и одно из вершинных достижений позднего романтизма. Шёнберг создал это произведение задолго до своего революционного поворота к додекафонии. Тогда ему было 25 лет, он отдыхал вместе со своим учителем Цемлинским в городке Пайербах и был влюблён в его сестру Матильду, которая через два года станет его женой.

Он и Она, лунная ночь, любовное объяснение – лирически-интимное по содержанию стихотворение Рихарда Демеля послужило ещё одним источником вдохновения для композитора. Строение стиха

оказалось на редкость музыкально: два монолога – женщины и мужчины – обрамляются словами от автора. Шёнберг пояснял, что его музыка детально следует за текстом Демеля, и даже указывал на примеры звукоизобразительности.

В произведениях того периода хорошо прослушивается «родословная» Шёнберга: его творчество рождается на пересечении традиций двух «антиподов» – Вагнера и Брамса. Романтически-приподнятое, томительное и никак не находящее успокоения звучание секстета живо напоминает «Тристана и Изольду» Вагнера. Влияние Брамса сказывается в сосредоточенной мотивной работе (идея «развивающей вариации») и антипатии к симметричным построениям (идея «музыкальной прозы»). Типично брамсовской выглядит и первая тема, подобная народной песне. В соответствии с контрастом «природа – человек», за спокойным вступлением следует взволнованный основной раздел, с типично романтическими темами-жалобами, восклицаниями и вздохами.

В 1917 году Шёнберг переложил свой секстет для струнного оркестра. В этой версии «Просветлённая ночь» и поныне остаётся одним из самых исполняемых сочинений композитора.

Рихард Демель. «Просветлённая ночь»

Из цикла «Женщина и мир» (1896, перевод Б. Крылова)

Она и он идут чрез голый лес.
Луны холодный яркий блеск
плывёт над вечными дубами.
Ни облачка на небе нет,
макушки крон торчат зубцами.
Вдруг выдаёт она секрет:

«Я жду ребёнка, он не твой,
я виновата пред тобой.
Какой я грех взяла на душу!
Не знала в жизни счастья я,
но жажда материнства всё же
лишила разума меня...
Теперь карает жизнь меня,
С тобой мне встречу подарил».

Неровный слышен её шаг.
Луна горит, как жёлтый мак.
Её тревожный взгляд поник.
В ответ мужчина говорит:

«Дитя, что носишь ты в себе –
уже не грех твоей душе.
Смотри, вселенная блистает!
Сияет ярко всё кругом.
В холодном море мы плывём,
тепло внутри нас согревает,
твоё во мне, моё в тебе...
Любовь преобразит дитя,
родишь его ты от меня».

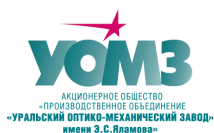
Её он обнимает нежно,
она вздыхает безмятежно.
Она и он ночью идут, как днём.

Брамс. Фортепианный квартет № 1

Иоганнес Брамс работал практически во всех жанрах, кроме оперы, и большое внимание уделял камерно-инструментальной музыке. В этой области он оставил 24 крупных сочинения и, будучи заметным пианистом своего времени, в 16 из них задействовал фортепиано. Фортепианный квартет соль минор композитор написал в молодости, когда находился в активном творческом поиске, и камерная музыка служила его своеобразной творческой «лабораторией». Здесь впервые обнаруживаются характерные для Брамса настроения: элегичность и безмятежная радость, бурные порывы чувства, тревога и патетика.

По богатству мелодий, насыщенности динамическими контрастами и «вольностям» в трактовке формы квартет приближается к жанру рапсодии. Тонкая мотивная работа сочетается здесь с почти симфонической масштабностью, а необычайное полнозвучие – с аскетичной графичностью фактуры. Предвосхищая будущие «Венгерские танцы», произведение включает венгерские фольклорные интонации. Особенно ярким проявлением «венгерского духа» отмечен финал квартета.

Новая эпоха возродила сочинение Брамса в новом облике: в 1937 году Арнольд Шёнберг сделал переложение квартета для оркестра. Премьера состоялась в концерте Филармонического оркестра Лос-Анджелеса под руководством Отто Клемперера. Шёнберг был большим знатоком музыки своего предшественника и пояснял, что им двигало стремление показать, как Фортепианный квартет Брамса должен звучать на самом деле.



Понравился концерт?
Поделитесь впечатлениями в социальных сетях:



Не забудьте подписаться на нашу рассылку,
чтобы всегда быть в курсе важных событий!

[ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ](#)

[Ждем вас на других концертах филармонии!](#)

Без возрастных ограничений

sgaf.ru