Л. БетховенЛюдвиг ван Бетховен / Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Краткий конспект-биография

Моя готовность служить своим искусством бедному страждущему человечеству никогда, начиная с детских лет ... не нуждалась ни в какой награде, кроме внутренней удовлетворенности ...

Л. Бетховен

Людвиг ван Бетховен / Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

Бетховену посчастливилось родиться в эпоху, которая как нельзя лучше соответствовала его натуре. Это эпоха, богатая большими общественными событиями, главное из которых - революционный переворот во Франции. Великая французская революция, ее идеалы имели композитора большое влияние - и на его мировоззрение, и на творчество. Именно революция дала Бетховену основной материал для постижения «диалектики жизни».

Идея героической борьбы стала важнейшим идеей бетховенского творчества, хотя далеко не единственной. Действенность, активное стремление к лучшему будущему, герой в единстве с массами - вот что выдвигается композитором на первый план. Идея гражданственности, образ главного героя-борца за республиканские идеалы роднят творчество Бетховена с искусством революционного классицизма (с героическими полотнами Давида, операми Керубини, революционной маршевой песней). «Наше время требует людей, мощных духом», - говорил композитор. Показательно, что свою единственную оперу он посвятил неостроумно Сюзанне, а мужественный Леоноре.

Однако не только общественные события, но и личной жизни композитора способствовало тому, что героическая тематика вышла на первое место в его творчестве. Природа одарила Бетховена любознательным, деятельным умом философа. Его интересы всегда были чрезвычайно широкими, они распространялись на политику, литературу, религию, философию, естественные науки. Поистине необъятному творческому потенциалу противостоял страшный недуг - глухота, которая способна, казалось бы, навсегда закрыть путь к музыке. Бетховен нашел в себе силы пойти против судьбы, и идеи сопротивления. Преодоление стали главным содержанием его жизни. Именно они «выковали» героический характер. И в каждой строке бетховенской музыки мы узнаем ее создателя - его мужественный характер, несгибаемую волю. Густав Малер сформулировал эту мысль следующим образом: «Слова, якобы сказанные Бетховеном о первой тему Пятой симфонии - «Так судьба стучится в дверь» ...

Периодизация творческой биографии Бетховена:

I - 1782-1792 - Боннский период. Начало творческого пути.

II - 1792-1802 - Ранний венский период.

III - 1802-1812 - Центральный период. Время творческого расцвета.

IV - 1812-1815 - Переходные года.

V - 1816-1827 - Поздний период.

Детство и юные годы Бетховена

Детство и юные годы Бетховена (до осени 1792 года) связаны с Бонном, где он родился в декабре 1770. Его отец и дед были музыкантами. Близок к французской границы, Бонн в XVIII веке был одним из центров немецкого просвещения. В 1789 году здесь открыли университет, среди учебных документов которого позже была найдена зачетная книжка Бетховена.

В раннем детстве профессиональное воспитание Бетховена было доверено «случайным» учителям, которые часто менялись - знакомым отца, которые давали ему уроки игры на органе, клавесине, флейте, скрипке. Обнаружив редкий музыкальный талант сына, отец хотел сделать из него вундеркинда, «второго Моцарта»-источник больших и постоянных доходов. С этой целью и он сам, и приглашенные им друзья по капелле, занялись техническим тренировкой маленького Бетховена. Его заставляли упражняться за фортепиано даже по ночам; однако первые публичные выступления юного музыканта (в 1778 году концерты в Кельне) не оправдали планов его отца.

Вундеркиндом Людвиг ван Бетховен не стал, однако довольно рано обнаружил композиторское дарование. Большое влияние на него оказал Христиан Готлиб Нефе - человек передовых эстетических и политических убеждений, который с 11-летнего возраста учил его композиции и игре на органе. Будучи одним из самых образованных музыкантов своей эпохи, Нефе познакомил Бетховена с произведениями Баха и Генделя, просвечивал в вопросах истории, философии, а главное - воспитывал в духе глубокого уважения к родной немецкой культуры. Кроме того, Нефе стал первым издателем 12-летнего композитора, опубликовав один из ранних его произведений - фортепианные вариации на тему марша Дресслера (1782г.). Эти вариации стали первым сохранившимся произведением Бетховена. В следующем году были закончены три фортепианные сонаты.

К этому времени Бетховен уже стал работать в оркестре театра и занимал должность помощника органиста в придворной капелле, а чуть позже еще и подрабатывал уроками музыки в аристократических семьях (из-за бедности семьи он был вынужден очень рано поступить на службу). Поэтому он не получил систематического образования: школу посещал лишь до 11 лет, всю жизнь писал с ошибками и так и не знал таблицы умножения. Однако, благодаря своей упорства Бетховен сумел стать образованным человеком: самостоятельно освоил латинский, французский и итальянский язык, постоянно много читал.

Мечтая учиться у Моцарта, в 1787 году Бетховен побывал в Вене и познакомился со своим кумиром. Моцарт, прослушав импровизацию юношу, сказал: «Обратите на него внимание; он когда-нибудь заставит мир говорить о себе». Стать учеником Моцарта Бетховену не удалось: из-за смертельной болезни матери он был вынужден срочно вернуться обратно в Бонн. Там он нашел моральную поддержку в образованной семье Брейнинг.

Идеи Французской революции были с энтузиазмом встречены Боннского друзьями Бетховена и имели сильное влияние на формирование его демократических убеждений.

Композиторское дарование Бетховена развивалось не столь стремительно, как феноменальный талант Моцарта. Составлял Бетховен довольно медленно. За 10 лет Боннского периода (1782-1792) было написано 50 произведений, в том числе 2 кантаты, несколько фортепианных сонат (называемых ныне Сонатина), 3 фортепианных квартета, 2 трио. Большую часть Боннской творчества составляют также вариации и песни, предназначенные для любительского музицирования. Среди них - всем знакомая песня «Сурок».

Ранний венский период (1792-1802)

Несмотря на свежесть и яркость юношеских произведений, Бетховен понимал, что ему необходимо серьезно учиться. 8 ноября 1792 года году он окончательно покинул Бонн и переехал в Вену - крупнейшего музыкального центра Европы. Здесь он занимался контрапунктом и композицией у И. Гайдна, И. Шенка, И. Альбрехтсбергера и А. Сальери. Одновременно Бетховен начал выступать как пианист и вскоре завоевал славу непревзойденного импровизатора и яркого виртуоза.

Молодому виртуозу оказывали покровительство многие знатные любителей музыки - М. Лихновский, Ф. Лобковиц, российский посол А. Разумовский и другие, в их салонах впервые звучали бетховенские сонаты, трио, квартеты, а впоследствии даже симфонии. Их имена можно найти в посвящениях многих произведений композитора. Однако манера Бетховена держаться со своими покровителями была почти неслыханной для того времени. Гордый и независимый, он никому не прощал попыток унизить его человеческое достоинство. Известны легендарные слова, брошенные композитором меценату, который оскорбил его: «Князей было и будет тысячи, Бетховен же только один». Бетховен был учителем К. Черни и Ф. Риса по фортепиано (оба они завоевали со европейскую славу) и эрцгерцога Австрии Рудольфа по композиции. Сначала Бетховен писал преимущественно фортепианную и камерную музыку: 3 фортепианные концерты и 2 десятка фортепианных сонат, 9 (из 10) скрипичных сонат (№ 9 - «Крейцерова»), 2 виолончельный сонаты, 6 струнных квартетов, ряд ансамблей для различных инструментов, балет «творения Прометея».

С началом XIX века началось и симфоническое творчество Бетховена: в 1800 году он закончил свою Первую симфонию, а в 1802 - вторую. В это же время была написана его единственная оратория «Христос на Масличной горе».

В 1797 году появились первые признаки неизлечимой болезни - прогрессирующей глухоты и осознание безнадежности всех попыток лечения недуга привело Бетховена к душевному кризису 1802, которая отразился в знаменитом документе - «Гейлигенштадтскому завещании». Выходом из кризиса стало творчество: «... Не хватало немногого, чтобы я покончил с собой», - писал композитор. - «Только оно, искусство, оно меня удержало».

Центральный период творчества (1802-1812)

1802-12 годы - время блестящего расцвета гения Бетховена. Глубоко выстраданные им идеи преодоления страдания силой духа и победы света над тьмой после ожесточенной борьбы оказались созвучными идеям Французской революции. Эти идеи воплотились в 3-й («Героической») и Пятой симфонии, в опере «Фиделио», в музыке к трагедии Гете «Эгмонт», в Сонате - № 23 («Аппассионату»).

Всего композитором в эти годы были созданы:

шесть симфоний (№ 3 -8), квартеты № 7-11 и другие камерные ансамбли, опера «Фиделио», 4 и 5 фортепианные концерты, Скрипичный концерт, а также Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром.

Переходные года (1812-1815)

1812-15 годы - переломные в политической и духовной жизни Европы. По периоду наполеоновских войн и подъемом освободительного движения ушел Венский конгресс (1814-15), после которого во внутренней и внешней политике европейских стран усилились реакционно-монархические тенденции. Стиль героического классицизма уступил место романтизму, который стал ведущим направлением в литературе и успел заявить о себе в музыке (Ф. Шуберт). Бетховен отдал дань победного триумфа, создав эффектную симфоническую фантазию «Битва при Виттории» и кантату «Счастливое мгновение», премьеры которых были приурочены к Венскому конгрессу, и принесли Бетховену неслыханный успех. Однако в других произведениях 1813-17 годов отразились настойчивые и порой мучительные поиски новых путей. В это время были написаны виолончельный (№ 4, 5) и фортепианные (№ 27, 28) сонаты, несколько десятков обработок песен разных народов для голоса с ансамблем, первый в истории жанра вокальный цикл «К далекой возлюбленной» (1815). Стиль этих произведений - экспериментальный, с множеством гениальных находок, однако не всегда столь же цельный, как в период «революционного классицизма».

О традициях

О Бетховене обычно говорят как о композиторе, который, с одной стороны, завершает классическую эпоху в музыке, с другой - открывает дорогу романтизма. В целом это верно, однако его музыка не совпадает полностью с требованиями ни того, ни другого стиля. Композитор настолько универсален, что никакие стилистические признаки не охватывают всю полноту его творческого лица. Иногда в один и тот же год он писал произведения, столь контрастные между собой, что распознать черты общности между ними чрезвычайно сложно (например, 5 и 6 симфонии). Если же сравнить произведения, созданные в разные периоды, например, в ранней и зрелый, или зрелый и поздний, то они порой воспринимаются как творения различных художественных эпох.

Вместе с тем, музыка Бетховена, при всей ее новизне, неразрывно связана с предыдущей немецкой культурой. В ней бесспорно влияние философской лирики Баха, торжественно героических образов генделевских ораторий, опер Глюка, произведений Гайдна и Моцарта. В формирование бетховенского стиля внесло свой вклад и музыкальное искусство других стран, в первую очередь Франции, ее массовых революционных жанров, столь далеких от галантно-чувствительного стиля XVIII века. Типичные для него орнаментальные украшения, задержания, мягкое окончание уходят в прошлое. Многие фанфарно-маршевые темы бетховенских произведений, которые близки песням и гимнам Французской революции. Они ярко иллюстрируют строгую, благородную простоту музыки композитора, который любил повторять: «Всегда проще».