

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO
MEL CD 10 01762

Рихард Штраус

1	«Дон Жуан»	18.51
2	«Так говорил Заратустра»	31.39
Общее время звучания:		50.32

МЕЛОДИЯ

© ЗАО «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 ГЛЮС», лицензия Росохранкультуры № ВАФ 77-292,
117292, Москва, ул. Кржижановского, д. 6.
Компакт-диски 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.

10

РИХАРД ШТРАУС

10

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

Симфонический оркестр
Московской государственной филармонии
Директор — Геннадий Рождественский

Рихард
Штраус
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

К О Л Л Е К Ц И Я
В Е Л И К И Е
К О М П О З И Т О Р Ы
Т О М 10

Рихард Штраус

(1864—1949)

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии

Директор — Дмитрий Китаенко

Симфонический оркестр Московской государственной филармонии

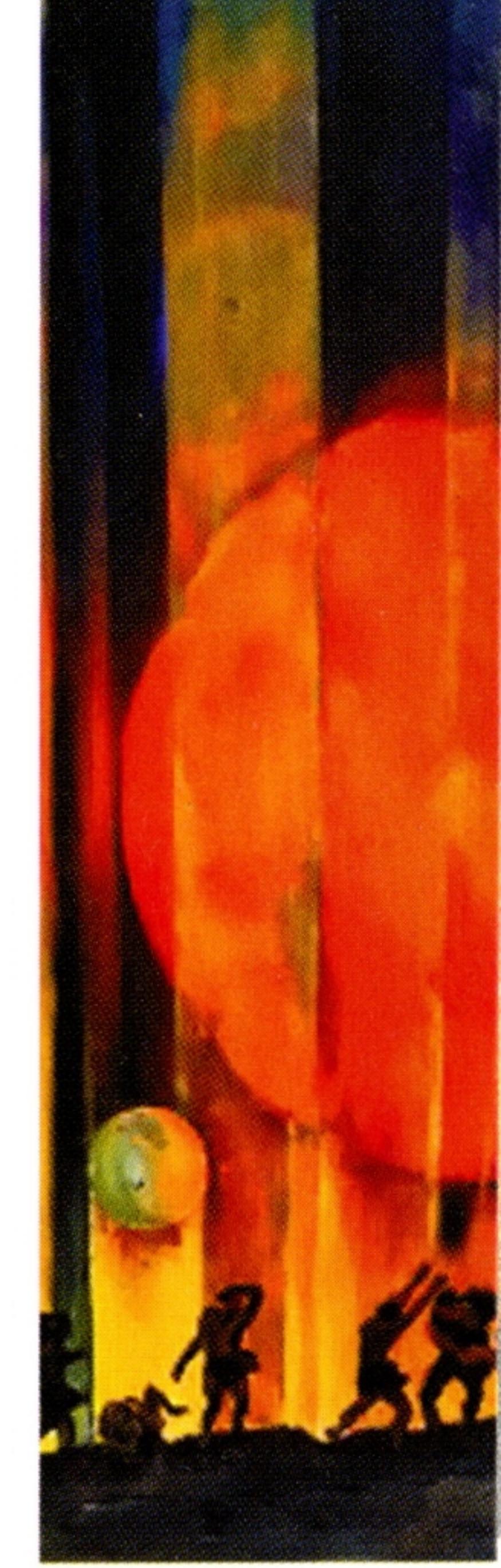
Директор — Геннадий Рождественский

Рихард Штраус
Портрет работы М. Либермана, 1918 г.

раз.
лись

фамилия «Штраус»
фигурировала в исто-
рии музыки не один
На весь мир прослави-
вались семьи Штраусов.

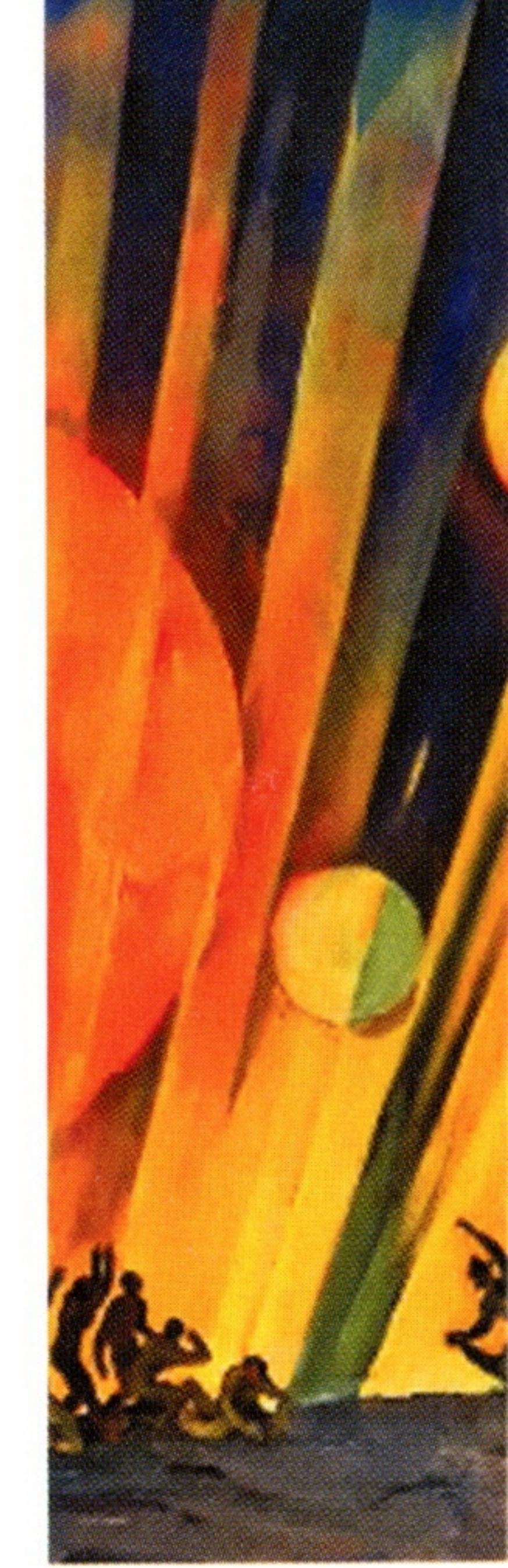

Музыка другого Штрауса – Рихарда – не так хорошо известна широкой публике, хотя в фильме С. Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» и в заставке программы «Что? Где? Когда?» звучит его симфоническая поэма «Так говорил Заратустра».

По складу личности и творческим устремлениям Рихард Штраус был полной противоположностью своим однофамильцам – королям венского вальса. Его именовали Рихардом вторым, имея в виду, что он перенял от Рихарда Вагнера эстафету главы немецкой композиторской школы. Штраус стал

ярчайшим представителем позднего романтизма. Но в отличие от своих современников К. Дебюсси и Г. Малера, закончивших свой жизненный путь в 1910-е годы, Штраус продолжал творческую деятельность до самой смерти в 1949 году. Долгая жизнь композитора протекала на фоне значительных исторических событий, потрясших Европу до основания. Раннее детство совпало с завершением объединения Германии и Франко-Прусской войны, первый творческий взлет (симфоническая поэма «Дон Жуан», 1888) произошел в один год с воцарением кайзера

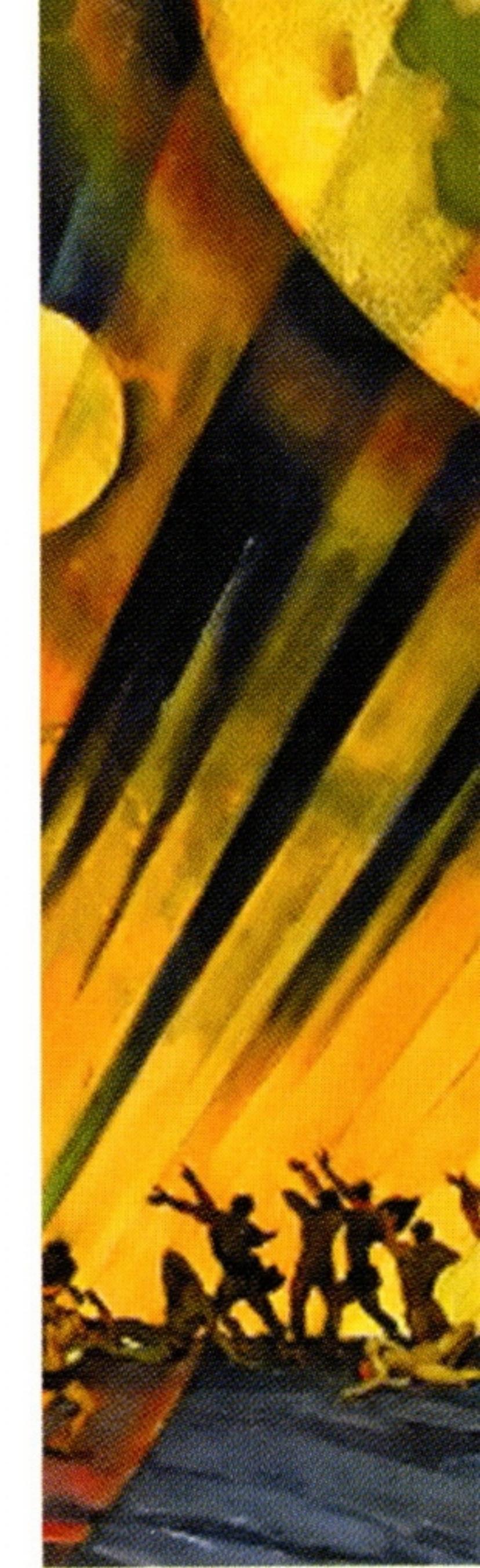

Вильгельма. На глазах у Штрауса разгорелась Первая мировая война, Германская революция, а на склоне лет он стал свидетелем установления фашистского режима в родной стране. В этой напряженной атмосфере Штраус жил в основном музыкальными интересами. Беспрецедентный по продолжительности творческий путь композитора (около 80 лет) был невероятно плодотворным. Современники отмечали работоспособность и дисциплинированность Штрауса: «В девять часов утра он садится за стол и продолжает работу с того места, на котором

остановился вчера, и так без перерыва до двенадцати или до часу. После обеда он играет в скат, а вечером при любых обстоятельствах дирижирует в театре. Всякая неровность ему чужда, днем и ночью его художественный разум одинаково бодр и ясен. Когда прислуга стучится в дверь, чтобы подать концертный фрак, он откладывает работу, едет в театр и дирижирует с той же уверенностью и с тем же спокойствием, с какими после обеда играет в скат, а вдохновение снова включается на следующее утро в том же месте, где была прервана работа».

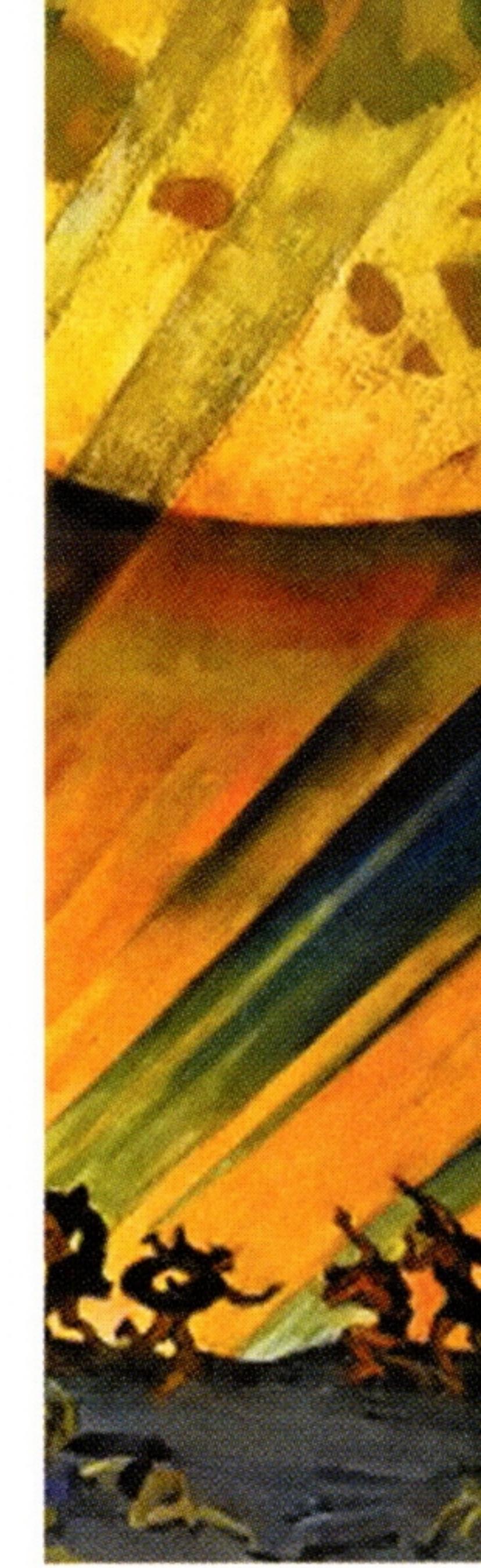

Залогом громкого успеха и славы, сопутствовавших Штраусу на протяжении всей жизни, стало его музыкальное воспитание в детстве. Отец будущего композитора служил первым валторнистом Мюнхенского придворного оркестра. Будучи прекрасным профессионалом, он рано начал обучать сына музыке. «Мой отец, – вспоминал Штраус, – со всей строгостью заставлял меня изучать старых мастеров». С четырех лет мальчик занимался игрой на фортепиано, а уже через два года попробовал написать несколько пьес и даже оркестровую

увертюру. Развитие его композиторского дарования проходило невероятно стремительно: наряду с различными произведениями, оставшимися неопубликованными, в школьные годы он создал Торжественный марш для оркестра, исполненный под управлением отца в 1881 году. К этому времени 17-летний музыкант был автором струнного квартета, хора из «Электры» Софокла и Первой симфонии. В юношеских произведениях Штраус еще не обрел собственный стиль, находясь во многом под влиянием Шуберта, Мендельсона, Шумана. Для того, чтобы понять свое истинное

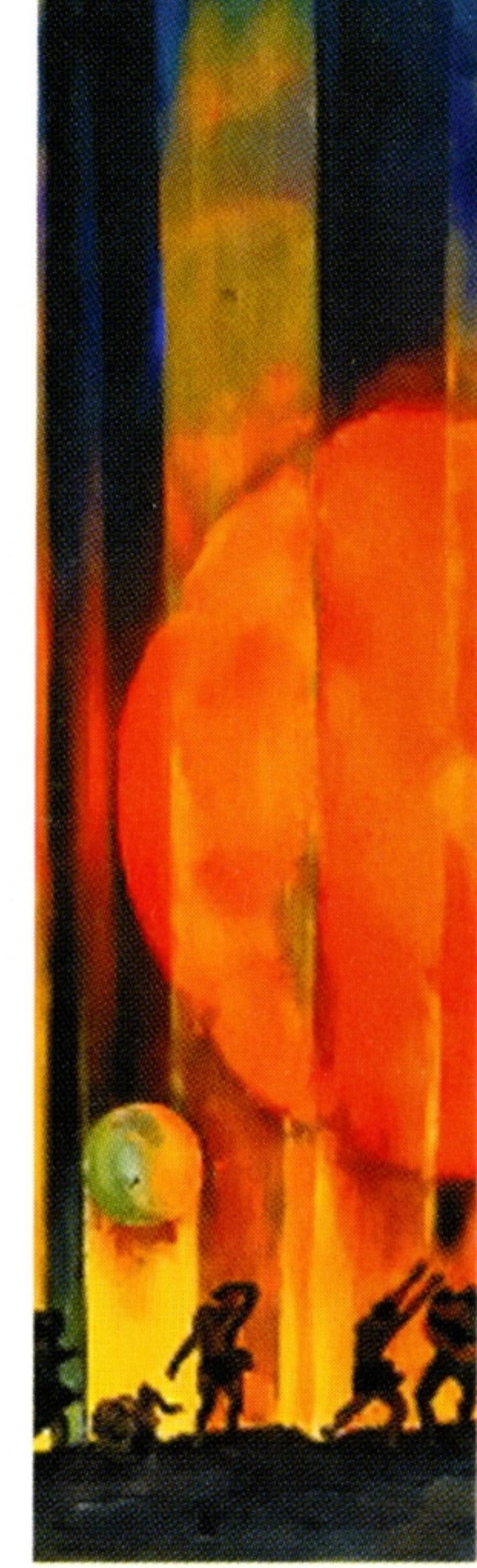

Ганс фон Бюлов, ок. 1889 г.

12

призвание ему нужно было познакомиться с более новой музыкой Листа Вагнера, от которой отец старательно оберегал сына. Впоследствии Штраус-старший не раз приходил в ужас от сочинений Рихарда, унаследовавшего многие принципы Вагнера.

Переломным моментом в судьбе Рихарда Штрауса стал 1885 год. После удачного дирижерского дебюта знаменитый ученик Листа Ганс фон Бюлов предложил ему место дирижера в симфоническом оркестре города Майнингена. Став помощником и заместителем Бюлова, Штраус приобщился к той деятельности,

13

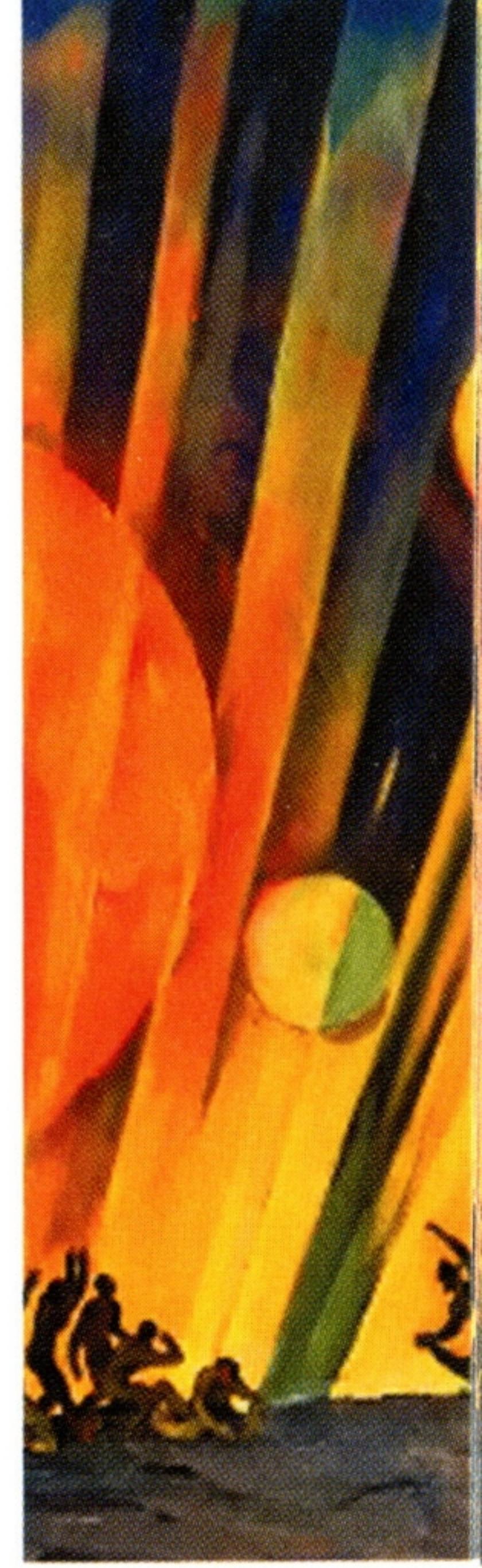

которая, наряду с композиторским творчеством, создала ему мировую славу. Но еще большее значение имело знакомство юноши с поэтом и музыкантом Александром Риттером, поклонником Вагнера и Листа. «До встречи с ним, — вспоминал Штраус, — меня воспитывали в духе строгого классицизма; я питался исключительно Гайдном, Моцартом и Бетховеном и только что познакомился с Мендельсоном, Шопеном, Шуманом и Брамсом. Одному Риттеру я обязан тем, что понял Листа и Вагнера; он мне указал важность трудов и произведений этих двух мастеров

для истории искусства». Вскоре появились первые сочинения Штрауса в новом стиле: оркестровая фантазия «Из Италии» (1886), написанная под впечатлением от посещения южной страны, поэма «Макбет» по Шекспиру (1887). С конца 1880-х годов композитор надолго увлекся созданием программных произведений, навеянных самыми разнообразными сюжетами. Одной из первых творческих удач в этом жанре стала симфоническая поэма «Дон Жуан» (1888).

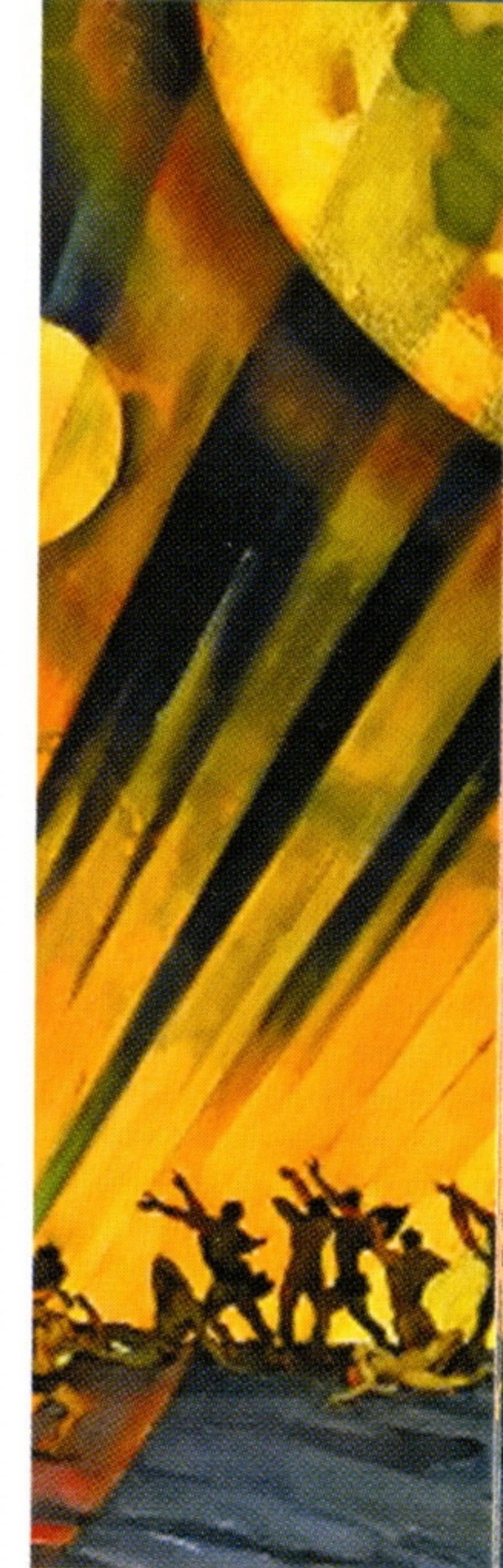
Импульсом к созданию поэмы для композитора стал «вечный» образ

И.Е. Репин «Дон Жуан и доныня Анна», 1885 г.

распутника Дон Жуана, родившийся в народных преданиях, а затем неоднократно разрабатывавшийся в литературе, изобразительном искусстве и музыке. В качестве первоисточника Штраус избрал неоконченную поэму Н. Ленау. Поэт-романтик так описывал концепцию своего произведения: «Мой Дон Жуан не будет человеком с горячей кровью, вечно гоняющимся за женщинами. Он тоскует по одной женщине, в которой жаждет обладать ими всеми. Но, перебирая женщин, он так и не находит настоящей, – тогда на него нападает отвращение,

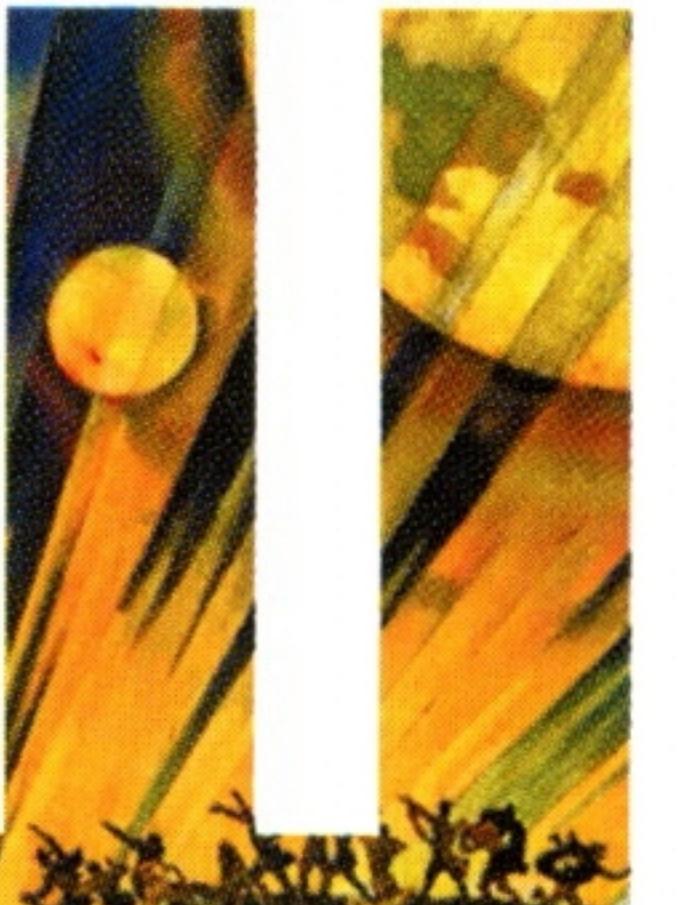

оно-то и есть черт, который его забирает».

Герой поэмы Штрауса не совсем точно воспроизводит литературный образ, созданный Ленау. Это, напротив, «человек с горячей кровью», что роднит его с Дон Жуаном из одноименной оперы Моцарта. Штраус объясняет непостоянство знаменитого обольстителя стремлением к недостижимому идеалу и лишает его образ таких качеств как цинизм и эгоизм.

Композитор предпослав «Дон Жуану» три фрагмента из поэмы Ленау, поясняющие содержание

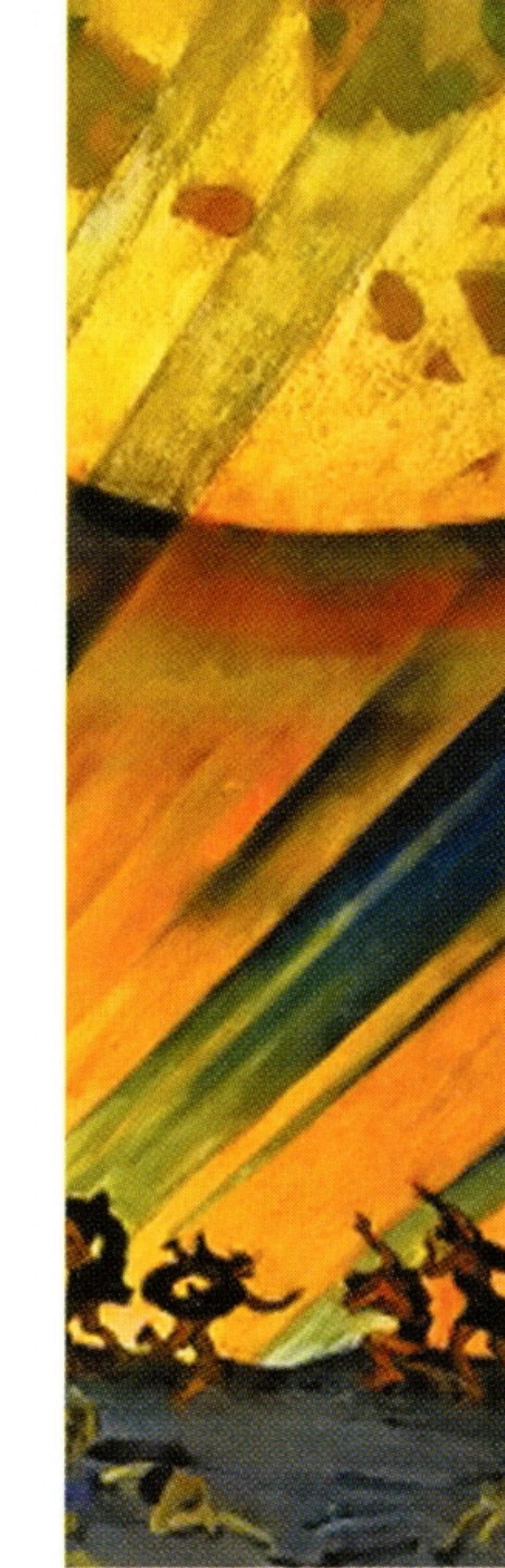
музыки. Приводим их в сокращении:

«О, волшебный мир женской прелести и красоты! Как я желал бы промчаться в нем вихрем наслаждения и умереть с поцелуем на устах своей последней избранницы...

Мое глубокое поклонение красоте спасает меня от пресыщения, и если я оскорбляю каждую женщину, зато боготворю их всех...

Вперед! К новым победам, пока еще горит в сердце огонь молодости...

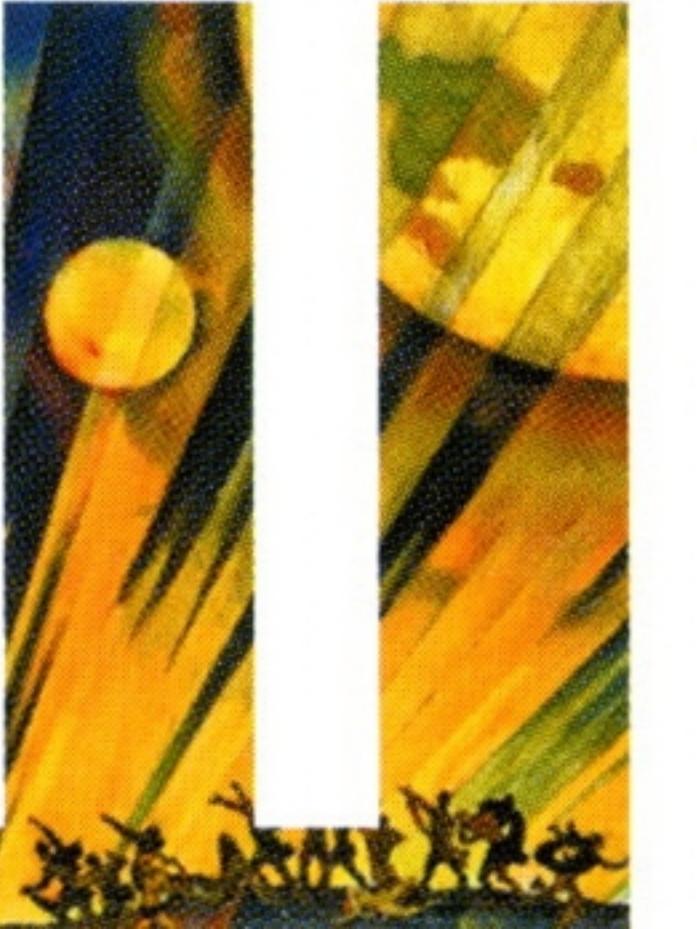
Прекрасен был мой жизненный вихрь. Но вихрь пронесся и наступила

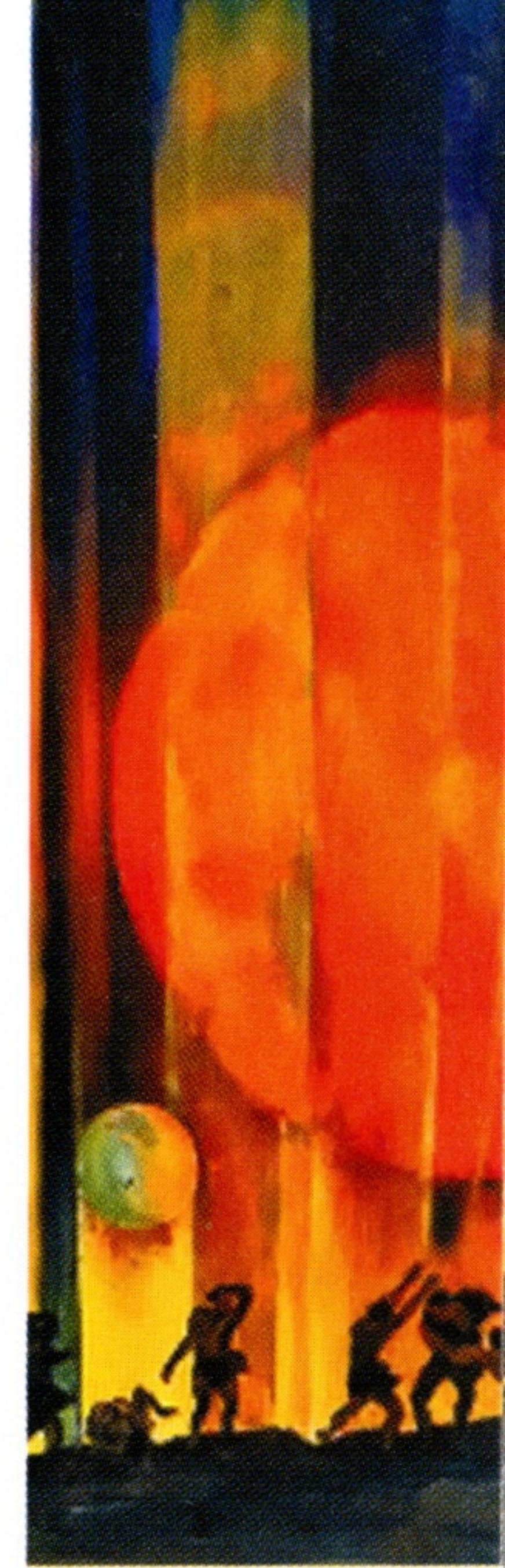

тишина. Теперь мои желания и надежды – смерть...»

Не следует ждать от музыки точного воплощения приведенных сюжетных мотивов. Главной задачей для композитора было создать общую характеристику романтического образа Дон Жуана, очертить основные вехи его жизненного пути. Поэма начинается на высоком градусе – яркое, темпераментное вступление переходит в героическую тему, рисующую облик энергичного, полного сил Дон Жуана. Но бесконечные похождения приводят его к духовной

Почтовая марка с портретом Р. Штрауса

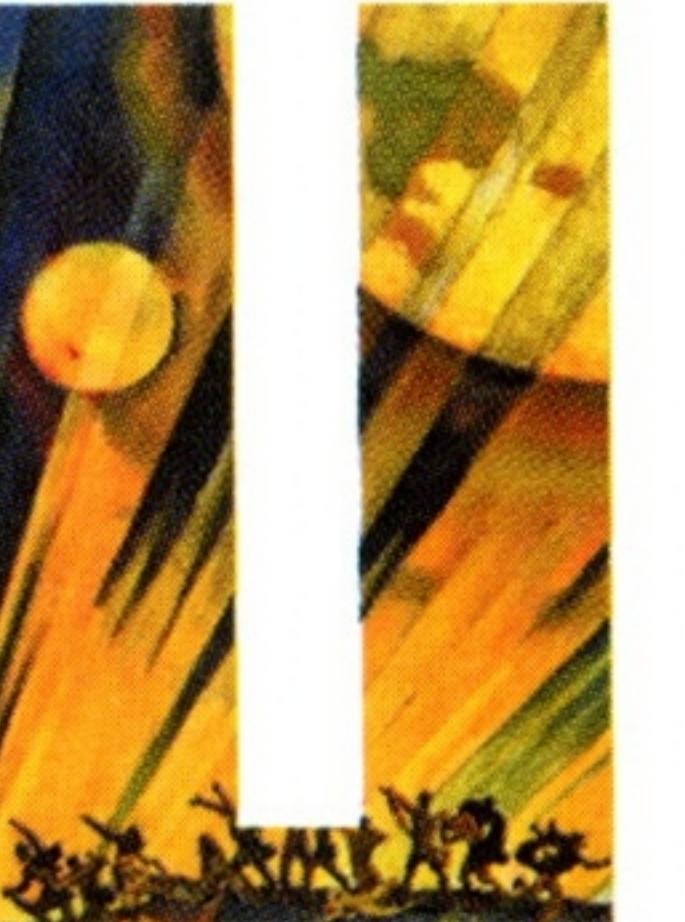

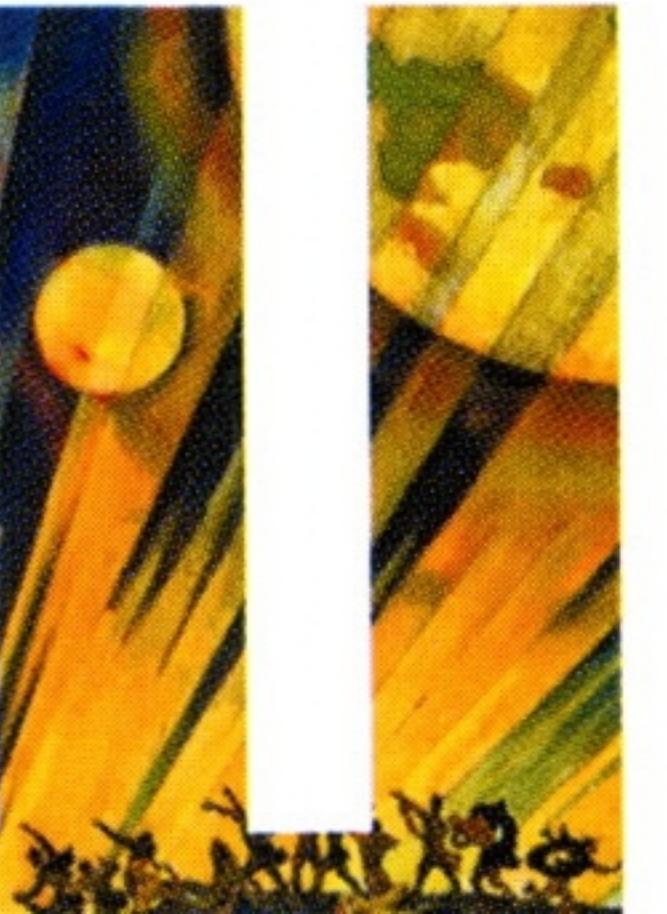
опустошенности, делая неминуемым трагический финал.

Симфоническая поэма «Дон Жуан» впервые прозвучала в 1889 году в Веймаре под управлением автора, который остался очень доволен результатом и писал отцу: «Все звучит великолепно, с невероятным пылом и пышностью. Эта штука произведет здесь фурор». Штраусовский оркестр еще никогда не сверкал такими яркими красками. После успешной премьеры «Дон Жуан» прочно вошел в репертуар ведущих симфонических оркестров.

В начале 1890-х годов композитор на время оставил программно-

симфоническую сферу и сосредоточился на создании первой оперы – «Гунтрам», написанной под влиянием Вагнера. Ее постановки прошли незамеченными. Но с середины 1890-х годов начался новый творческий взлет Штрауса – одна за другой появились симфонические поэмы: полная веселости и остроумия «Тиль Уленшпигель» (по народным легендам), философски углубленная «Так говорил Заратустра» (по одноименному произведению Ф. Ницше), проникнутая духом приключений «Дон Кихот» (по роману Сервантеса) и автобиографическая «Жизнь героя»,

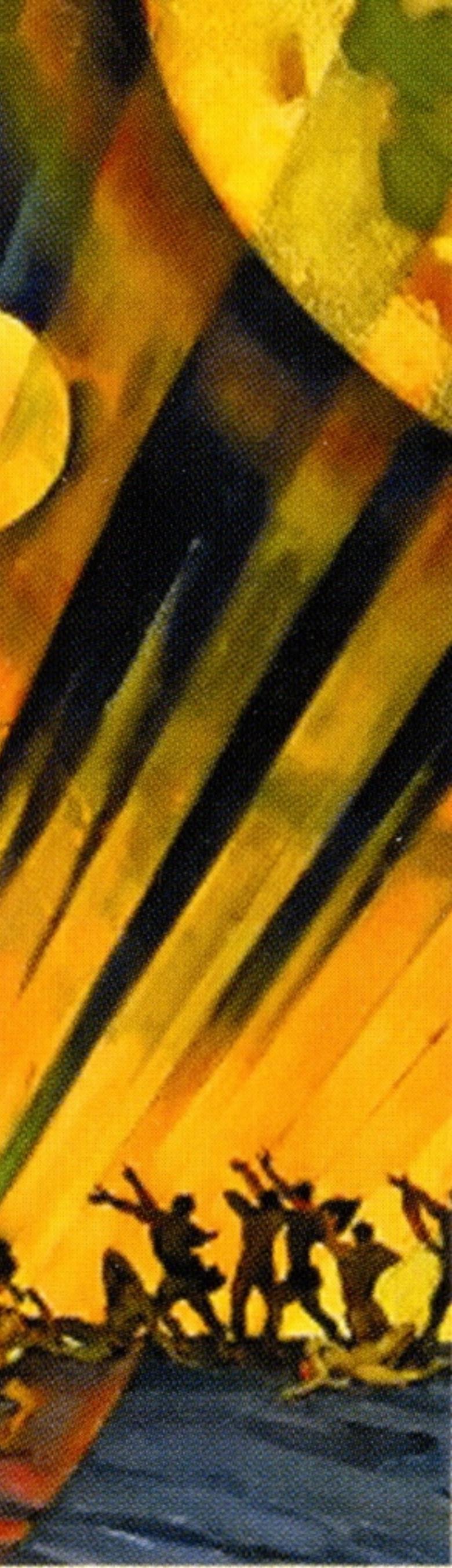

в которой главным действующим лицом выступает сам автор, повествующий о своих «битвах» с критиками-недоброжелателями. В этих сочинениях композитор довел до предела мастерство оркестровки, используя инструментальные средства с редкой изобретательностью. Развивая симфонические принципы Берлиоза и Вагнера, Штраус добивался от оркестра то потрясающей мощи и блеска, то легкости и воздушности звучания. Усиленный состав духовых инструментов и введение органа отличает оркестр поэмы «Так говорил Заратустра» (1896). Это уникальное

Рихард Штраус в возрасте 40 лет
Почтовая открытка, 1910 г.

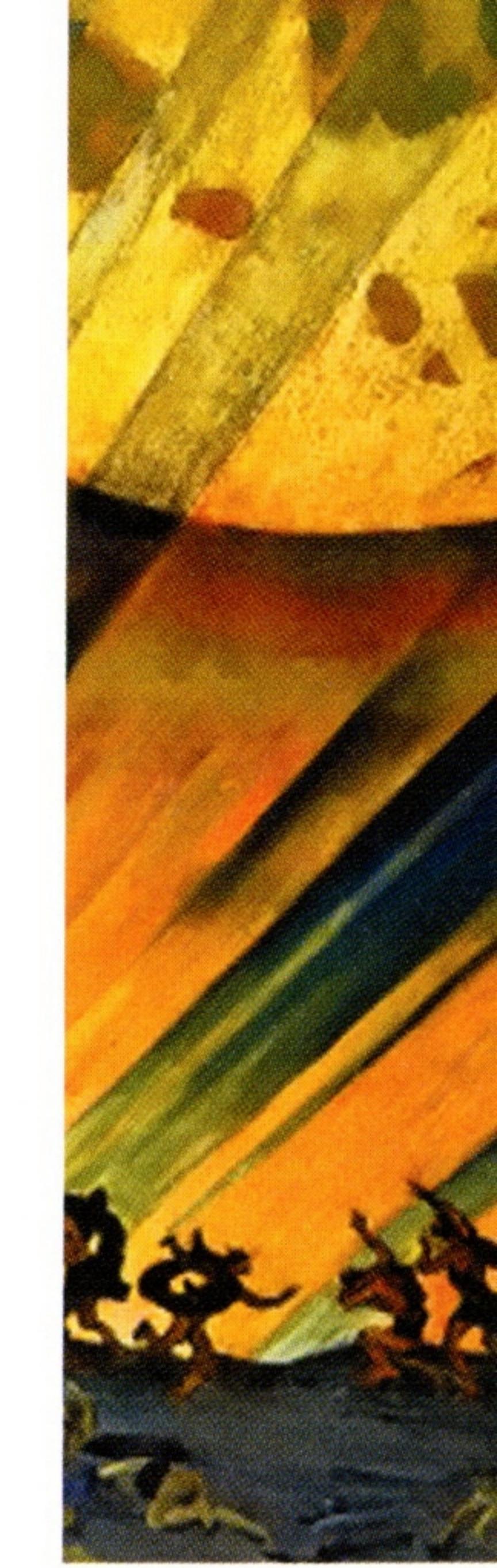

произведение не только в наследии Штрауса, но и в мировой культуре. История музыки знает сочинения философской направленности, но еще никогда в звуках не воплощался научный труд, каким является «Заратустра» Ницше. Разумеется, в симфонической поэме невозможно было передать философскую концепцию первоисточника. Штрауса интересовали, прежде всего, поэтические, красочные образы, которыми изобилует работа Ницше, явившегося, помимо прочего, одаренным музыкантом.

Главными действующими лицами симфонической поэмы стали

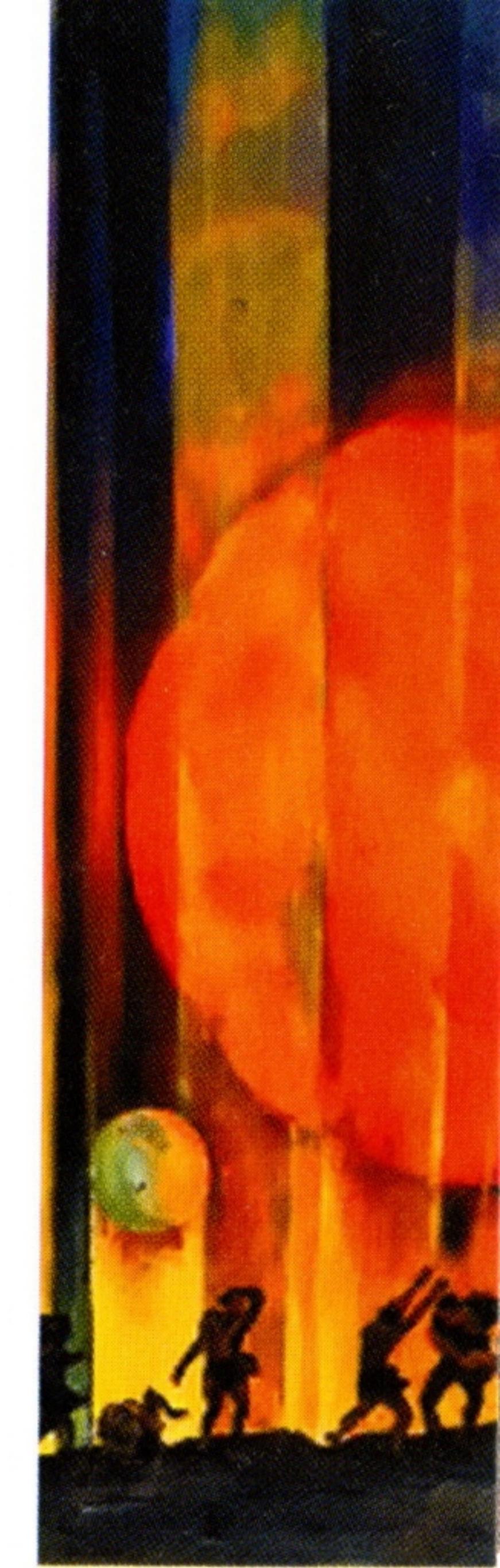
обобщенные образы Природы и Человека. Штраус закрепляет за ними определенные мотивы и тональности. Развернутое произведение строится из нескольких программных разделов, в каждом из которых происходит музыкальное осмысление книги Ницше. Вступительный раздел поэмы, признанный одним из самых узнаваемых фрагментов мировой классики, рисует величественный, непоколебимый образ природы и восход солнца. В эпизодах «О потустороннем мире» и «О великом томлении» происходят размышления о религиозных искааниях человека. Повествование

Дом Штрауса в Гармише

«О радостях и страстях» приводит к «Погребальной песне» об утраченной молодости, погибшей любви и утерянном счастье. В разделе «О науке» Штраус полифоническими средствами воплощает мысли Заратустры, который, идя к людям с «новым откровением», считает традиционную человеческую науку бесплодной и лишенной смысла. Наконец, пройдя кризис, герой Ницше стряхивает груз человеческих предрассудков, приобретает веру и бодрость («Выздоровляющий») и испытывает радость бытия («Танцевальная песнь»). Но в завершении поэмы («Ночная песнь странника»)

Штраус вновь возвращается к образу человека, не разрешившего свои сомнения и оставшегося разделенным с природой, как и вначале.

Параллельно с интересными поисками Штрауса в жанре симфонической поэмы стремительно развивалась его дирижерская деятельность. Заняв пост руководителя оркестра придворной оперы в Берлине, музыкант много гастролировал по миру. К 1908 году выросшие доходы позволили ему построить загородный дом в Гармише (Баварские Альпы), ставший для него в дальнейшем главным убежищем.

Штраус разбогател не только благодаря дирижерской работе. В 1905 году состоялась постановка его оперы «Саломея» по драме О. Уайльда. Кровавый сюжет, связанный с раннехристианской эпохой, насыщенную эротикой атмосферу, окружающую героиню оперы Саломею, композитор воплотил с помощью особого музыкального языка, наполненного сложными гармониями и диссонансами. Публика, не привыкшая к столь острым выразительным средствам в оперном спектакле, громко протестовала на премьере в Метрополитен-Опера в Нью-Йорке.

Stadt-Theater.
Diraktion: Alfred Casar.

Anfang halb 8 Uhr. Anfang halb 8 Uhr.
Mittwoch den 16. Mai 1906
Bei aufgebodenem Abonnement. Bei aufgebodenem Abonnement.
Bei erhöhten Preisen.

Unter persönlicher Leitung des Komponisten.

Zenheit! Zum erstenmale! Zenheit!

Salome

Drama in einem Aufzuge nach Oskar Wildes gleichnamiger Dichtung in deutscher Übersetzung von Hedwig Lachmann. Musik von Richard Strauss.

In Szene gelegt von Karl Schöber.

Personen:

Herrscher	W. Günther-Braun	Juden	Karl Grünwald
Herodias	Sara Andersen	Juden	Karl Weiller
Salome	Jenny Reck	Zwei Nazarener	Erich Wagner
Zehneman	Hermann Jessen	Zwei Soldaten	Josef Schmidt
Narrath	Gustav Röllan	Eine Sklavin	Emmerich Schreiner
Ein Page der Herodias	Karl Reck	Ein Cappadocier	Walter Gilmann
Juden	Hans Rosow	Eine Sklavin	Heinrich Reck
	August Kreischmer		Marij Jindl

Die Kästchen bleiben nach Beginn der Vorstellung für den Eintritt geschlossen.

Orchester-Celista: Karl Simon. Harmoniumkasse, Berlin S. W. 68.

Preise der Plätze inklusive Garderobegebühr.

Platz im Parkett für 4 Plätze	24.-	Orcdeherrl. 1. Reihe	K 14.-	Operette 1. Galerie 1. Reihe	K 6.-
Gallertage Nr. 1, 2 Plätze	50.-	Orcdeherrl. 2. Reihe	12.-	Stirr und Gold	K 6.-
"	42.-	Sprengel	10.-	Operette 1. Reihe 2. u. 3. Reihe	8.-
für 4 Plätze	34.-	"	7.-	Operette 1. Reihe 4. Reihe 9.-	2.00
Platz im Parkett für 2 Plätze	20.-	1. Balkon 1. u. 2. Reihe	5.-	" 1. Galerie 1. 11. Reihe	2.20
Platz im 1. Stock für 2 Plätze	12.-	" 3. u. 4. Reihe	5.-	Galerie 2. u. 3. Reihe	2.20
Platz im 2. Stock für 2 Plätze	10.-	am Galerie 1. Reihe	10.-	Galerie im Balkon	2.-
Platz im 3. Stock	18.-	" 3. u. 4. Reihe	7.-	Galerie-Gäste	1.-
Zuschlag	—	" 4. Reihe	6.-		

Blößfarten ungültig. Sämtliche Ermäßigungungen ungültig.

Freier Eintritt gänzlich aufgehoben.

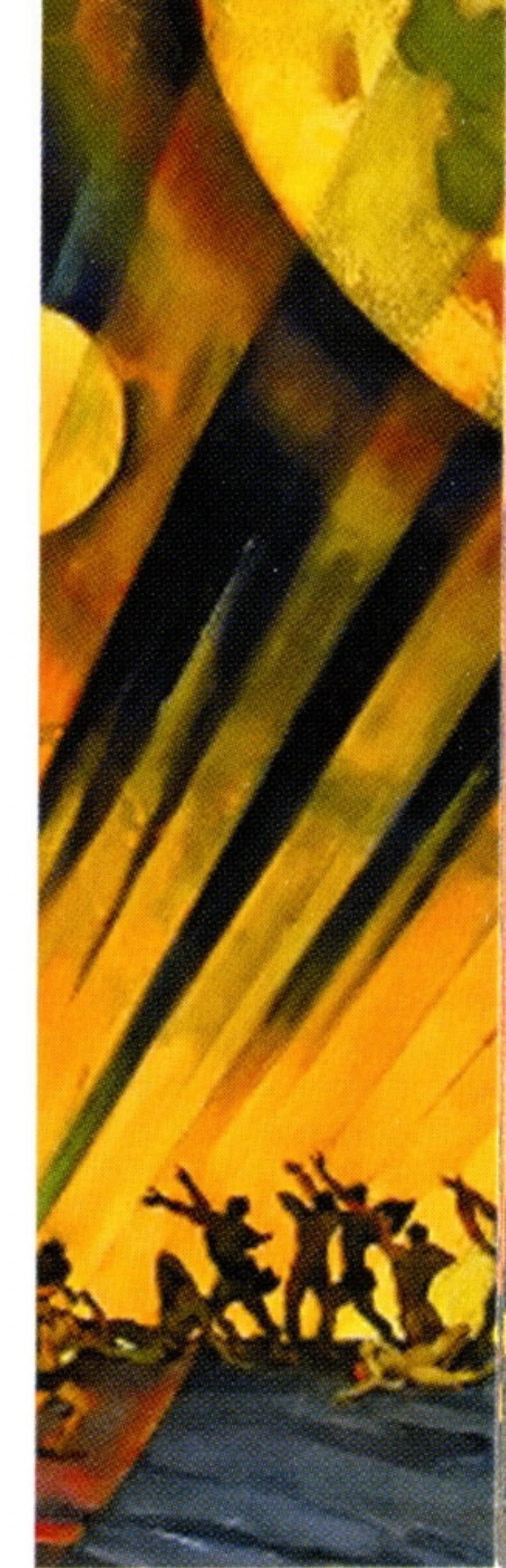
Kassa-Eröffnung 7 Uhr. Anfang halb 8 Uhr. Ende 1/10 Uhr.

Donnerstag den 17. Mai 1906, 231. Abonnements-Vorstellung, III. Serie, gelbe Karten. Gastspiel der Mad. Gemma Bellincioni. La Traviata, Oper in 4 Akten von Giuseppe Verdi.

Премьера «Саломеи» в Австрии (Грац)
Афиша, 1906 г.

Зато в других оперных театрах «Саломея» пользовалась большим успехом. В этом же стиле Штраус написал следующую свою оперу «Электра» (по трагедии Софокла, переработанной для современного театра).

После двух опер, созданных в эстетике экспрессионизма, за Штраусом закрепилась слава композитора, склонного исключительно к трагическим сюжетам. Премьера оперы «Кавалер роз» опровергла это мнение и подтвердила необычайную многогранность таланта Штрауса. Его новое произведение, отличающееся обаянием, легкостью и весельем,

перекликалось с моцартовскими операми «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан».

Штраус продолжал поиски собственного оперного стиля до 1940-х годов, создавая разноплановые произведения: «Аriadна на Наксосе» (1912), сказочную «Женщину без тени» (1917), мещансскую комедию «Интермеццо» (1923) и «Любовь Данай» (1940) на античный сюжет. Во всех этих операх, как и в ранних симфонических поэмах, композитор проявил поразительное музыкальное красноречие, исходящее из стремления заинтересовать слушателя своим

Штраус дирижирует концертом, 1947 г.

повествованием. Герои, судьбы которых связаны с античной Грецией, древней Иудеей, Средневековьем и XVIII столетием, вновь оживали на страницах штраусовских партитур. Но к какой бы эпохе не обращался автор, он всегда оставался прежде всего композитором XX века.

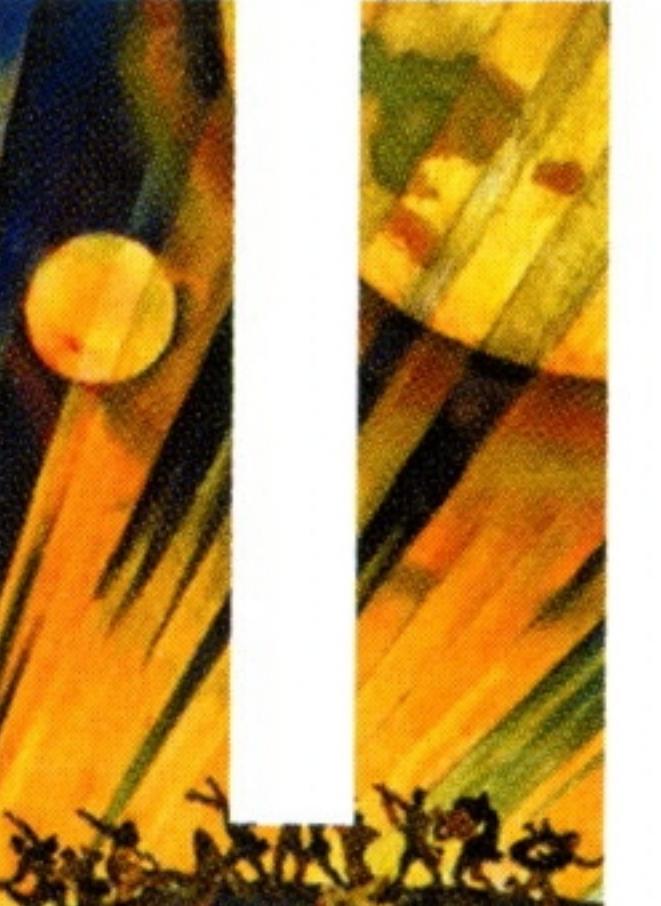
Блестяще прожитая жизнь в последние десятилетия пошла по необычному пути. По сей день не до конца ясна роль, которую играл Штраус в Германии после прихода к власти Нацистской партии. В 1933 году Геббельс назначил его президентом Имперской музыкальной палаты. Композитор

простодушно согласился на новый пост, надеясь остаться аполитичным. В письме к другу Стефану Цвейгу он признался, что занял высокую должность «лишь для того, чтобы предотвратить худшее». Однако после того, как началось наступление на культурное наследие «неарийцев», отношения Штрауса с властями обострились. Когда композитор узнал о готовящемся запрете на оперу «Кармен» Ж. Бизе, то заявил, что «не хочет участвовать в подобном позоре». В 1935 году Штраус скомпрометировал себя в глазах нацистов сотрудничеством с писателем

еврейского происхождения С. Цвейгом при написании оперы «Молчаливая женщина». На требование убрать из афиш имя либреттиста композитор ответил отказом и написал Цвейгу письмо со словами поддержки, оскорбительное для нацистов. Письмо было перехвачено гестапо, а Штрауса отправили в отставку. Получив возможность заниматься творчеством, композитор создал свои последние произведения: пацифистскую драму «День мира» и «Метаморфозы» для струнного оркестра, где звучит глубокая скорбь о ранах, нанесенных человечеству войной и фашизмом.

Могила Рихарда Штрауса на кладбище в Гармиш-Партенкирхен

РИХАРД ШТРАУС

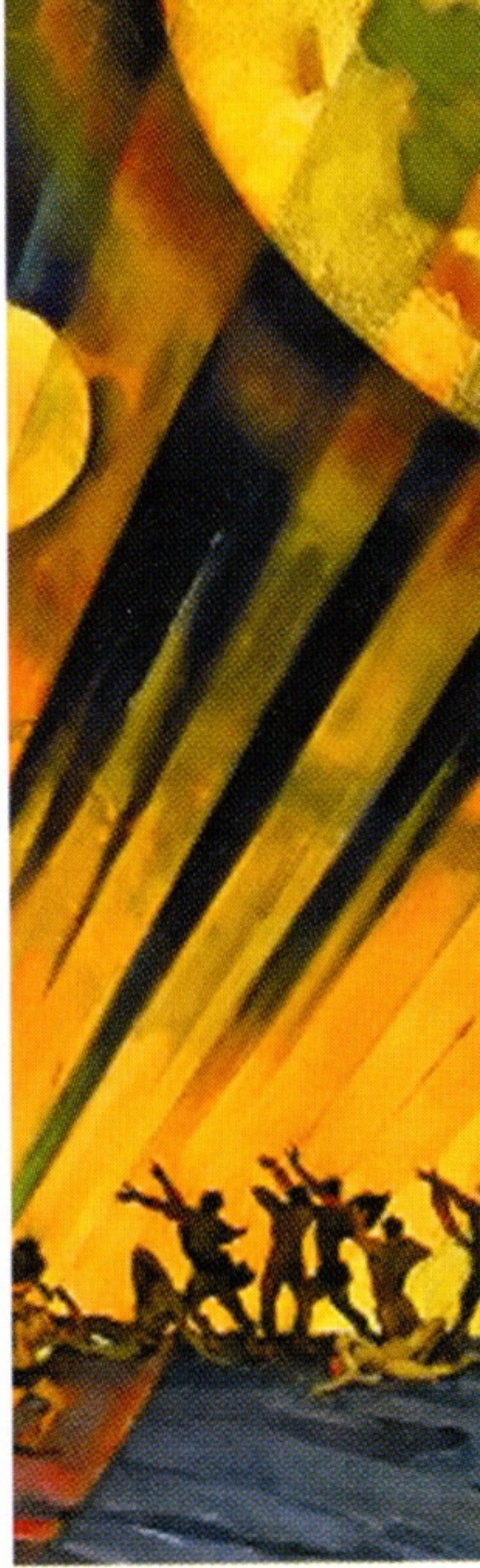
1 «Дон Жуан»	18.51
2 «Так говорил Заратустра»	31.39
Общее время звучания:	50.32

Запись по трансляции из Большого зала
Московской консерватории 1978 г. (2); запись в студии 1980 г. (1)

Академический симфонический оркестр
Московской государственной филармонии
Дирижер – Дмитрий Китаенко (1)

Симфонический оркестр
Московской государственной филармонии
Дирижер – Геннадий Рождественский (2)

Звукорежиссеры – Э. Шахназарян (1); С. Пазухин (2)

Ремастеринг – В. Муретов

Редактор – О. Демченко

Дизайн – И. Крюков

Верстка – М. Касьян

Обложка – Константин Юон (1875—1958),
«Новая планета», 1921 г.

ISBN 978-5-74750043-3

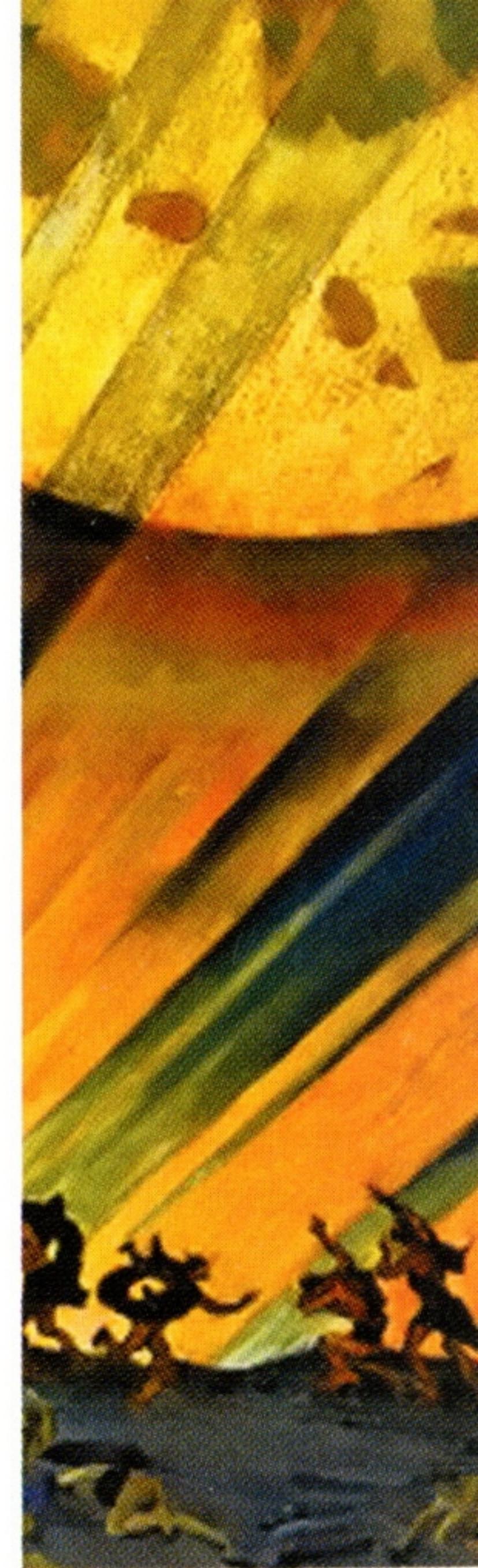
Отпечатано: SIA "PRESES NAMS BALTIC"
Латвия, Эрнеста Бирзниека - Упиша 20а/4,
Рига, LV - 1050. www.pnbaltic.eu

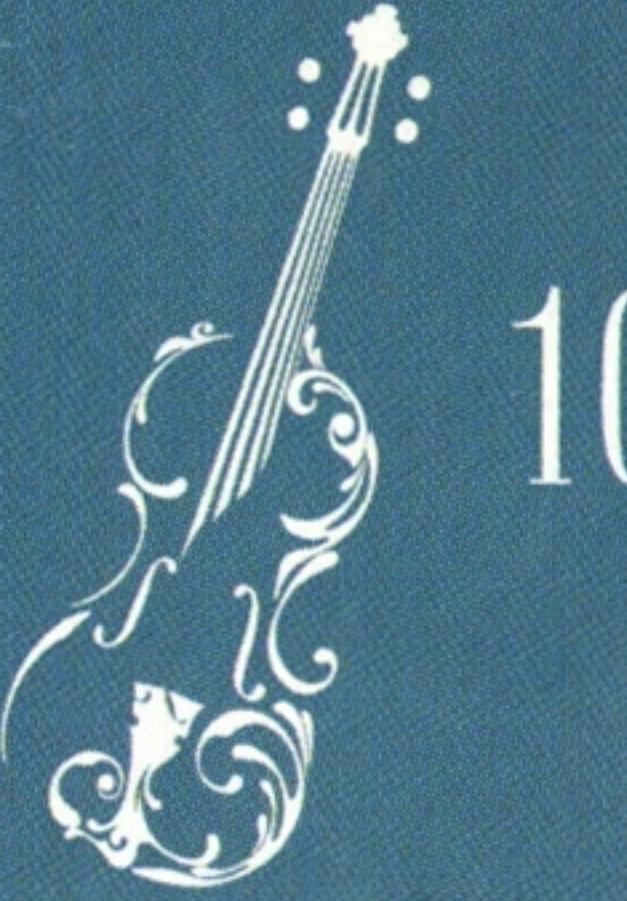
© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010

© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2010

Автограф Рихарда Штрауса

10

Рихард Страус

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии

Директор — Дмитрий Китаенко

Симфонический оркестр Московской государственной филармонии

Директор — Геннадий Рождественский