

П. де Сарасате

1	Андалусский романс	4.49
2	Сапатеадо	3.08

И. Альбенис

«Иберия» (фрагмент)

3	II. Пуэрто	3.31
4	VI. Триана	5.39
5	XI. Херес	9.33
6	XII. Эританья	5.15

Э. Гранадо

7	Испанский танец №5 (обработка Ф. Крейсlera) ..	4.21

М. де Фалья

8-13	Испанская народная сюита
(обработка П. Коханьского)	11.25
14-16	«Ночи в садах Испании»	22.38
	Общее время звучания:	71.29

© 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», 249010, Калужская обл., Боровский р-н, г.Боровск, ул.Большая, д.83, корп.4,
 Лицензия ВАФ № 77-226 от 08.08.2005 г.
 Компакт-диск 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.

15

ИСПАНСКАЯ МУЗЫКА

15

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

Пабло де Сарасате
 Исаак Альбенис
 Энрике Гранадо
 Мануэль де Фалья

Испанская музыка

ИБЕРИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 15

Испанская музыка

ИБЕРИЯ

Пабло де Сарасате

Исаак Альбенис

Энрике Гранадо

Мануэль де Фалья

Исаак Альбенис

Историческая судьба Испании уникальна. На протяжении многих веков страну угнетали войны, междоусобицы и жесточайшая инквизиция.

Эти события наложили сильнейший отпечаток на жизненный уклад и характер испанцев. Вплоть до конца XIX века Испания держалась обособленно от стран Европы, даже от ближайшей соседки – Франции. С давних времен в различных районах Испании складывались своеобразные фольклорные традиции. В Кастилии и Арагоне зародился один из самых жизнерадостных и темпераментных танцев – хота, ставший музыкальным символом Испании. В Андалусии возникли два важнейших типа испанского

Арагонская хота

фольклора – фламенко и канте хондо. Стиль фламенко представлен множеством танцев (малагенья, фанданго, гранадина, ронденья, севильяна), поражающих яркой эмоциональностью и ритмической изобретательностью. Еще более древние истоки, чем фламенко, имеет стиль канте хондо (в буквальном переводе «глубокое пение»). Великий испанский поэт Ф. Гарсия Лорка писал, что он «глубже нашего сердца и глубже голоса, который его поет, ибо глубина канте хондо почти беспредельна. Он пришел к нам... от первого плача и от первого поцелуя».

Самобытная культура Испании влекла к себе писателей, композиторов и художников других национальностей в поисках новых сюжетов и красок. Ни одна другая европейская страна не становилась объектом столь пристального внимания со стороны чужеземцев. Что же касается профессионального искусства самой Испании, здесь складывались все условия для масштабного и серьезного творчества, что подтверждается великими созданиями Сервантеса, Кальдерона, Лопе де Вега, Эль Греко, Веласкеса и Мурильо. Сложнее обстояли дела

в сфере музыкального искусства. В XV–XVI столетиях Испания, превратившаяся в одну из могущественных держав после колонизации земель Нового Света, выдвинула целую плеяду выдающихся композиторов (К. де Моралес, А. Кабесон, Т.Л. де Виктория). Но вслед за этим «золотым веком» музыкальной культуры наступило затишье, продолжавшееся почти три столетия. Только в конце XIX века в Испании распространились идеи возрождения всех видов искусства (Ренасимьенто). В области музыки основоположником движения стал композитор,

музыковед и педагог Фелипе Педрель, предлагавший вернуть испанскую музыку к национальным основам, осваивать ее классическое и фольклорное наследие. В то же время он признавал необходимость изучения творчества композиторов других стран, понимая, насколько важно вывести испанскую музыку из состояния изоляции и придать ей мировое значение. Педрель обладал невероятной эрудицией и создал множество научных трудов, в которых исследовались сокровища национальной музыкальной культуры, скрытые до этого

в библиотеках и архивах. Кроме того, он стал наставником для каждого из композиторов знаменитой «тройки» – И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи. Именно благодаря им, а также выдающимся исполнителям П. де Сарасате и П. Казальсу, «голос» испанской музыки, наконец, отчетливо зазвучал во всей Европе.

Пабло де Сарасате
(1844–1908)

Современники называли Сарасате «Паганини конца века», «солнечно светлым художником».

Пабло де Сарасате

Скрипка Пабло де Сарасате

Успех сопутствовал ему буквально с первых шагов на музыкальном поприще. В семилетнем возрасте он дал первый публичный концерт, а спустя два года покориł своим мастерством испанскую королеву Изабеллу, наградившую его скрипкой Страдивари и оплатой обучения в Парижской консерватории. Юному Сарасате потребовался всего один год, чтобы закончить одно из престижнейших музыкальных заведений по классу скрипки. Еще два года он посвятил занятиям композицией.

По окончании консерватории Сарасате совершил множество

концертных поездок по Европе, Азии и Америке, в частности, неоднократно бывал в России. Его исполнение покоряло филигранной виртуозностью, легкостью и красочностью звучания инструмента, особой поэтичностью. Владея обширным репертуаром, скрипач с огромным успехом представлял публике собственные сочинения, в большинстве из которых претворяются традиции народного искусства. Подобные произведения оказали заметное влияние на Альбениса, Гранадоса и де Фалью.

Исаак Альбенис (1860–1909)

Альбенис – старший представитель среди прославленных композиторов испанского Ренасимьенто. Его жизнь была наполнена яркими событиями, творческими триумфами и многочисленными путешествиями. Будучи испанцем до мозга костей, он одухотворил свои произведения ярко выраженным национальным содержанием.

В детстве Альбениса постигла участь «чудо-ребенка». В 4 года он впервые публично выступил

Исаак Альбенис за фортепиано

в Барселоне, а с 10 лет уже концертировал по всей Европе. В 1875 году вундеркинд вернулся в Испанию, где привлек внимание мецената графа Морфии, оказавшего ему материальную помощь для занятий в Брюссельской консерватории. Спустя 5 лет Альбенис предпринял новое концертное турне по Южной Америке, представ перед слушателями зрелым, сформировавшимся виртуозом. В его репертуар входило около 50 собственных произведений. Большинство из них представляло собой импровизации, записанные прямо в кабинете

издателя. За каждую страницу Альбенис получал 3,75 песеты. «Это было, конечно, немного, – вспоминал композитор, – но ведь я работал так быстро!»

Несмотря на успех, молодой музыкант ощущал пробелы в профессиональном образовании. Он нашел опытного и понимающего наставника в лице Педреля, открывшего ему широкие музыкально-исторические и творческие горизонты. Пик славы Альбениса пришелся на 1889 год, когда он впервые выступил в Париже, встретив восторженный прием, а затем провел серию концертов

по всей Европе. Прожив три года в Лондоне, он с 1893 года обосновался в Париже, где давно существовал интерес к испанской музыке. Одно за другим здесь звучали его произведения: испанская рапсодия «Каталония» (единственное оркестровое сочинение в наследии Альбениса), оперы «Магический опал» и «Сан Антонио де ла Флорида», сюиты «Иберия», «Наварра». В прессе композитора окрестили «будущей надеждой испанской музыки». Альбенис искусно использовал богатства национального фольклора. В отточенной форме его стиль предстал в фортепианной

сюите «Иберия» (1905–1909). Излюбленные композитором образы Андалусии, характерные для этой области интонации и ритмы нашли воплощение в блестящих виртуозных пьесах.

Творческий расцвет Альбениса мог бы быть длительным, но тяжелая болезнь, заточившая его в четырех стенах, привела к смерти в возрасте всего лишь 49 лет. Как яркий метеор он озарил музыкальный небосклон, задав тон искусству последующих испанских композиторов.

Энрике Гранадоc (1867–1916)

В судьбе Энрике Гранадоcа много схожего с биографией Альбениса. Как и старший современник, Гранадоc занимался теорией музыки под руководством Педреля и сделал блестящую карьеру пианиста. Серьезную профессиональную подготовку он получил в Муниципальной музыкальной школе в Барселоне, окончив ее в 16 лет с первой премией. Завершив учебу, Гранадоc отправился в Париж, где познакомился со многими французскими музыкантами.

Энрике Гранадоc

Вернувшись в Барселону, он быстро завоевал признание не только как пианист, но и как композитор благодаря «Испанским танцам» – краткой энциклопедии национального фольклора. Одна из самых популярных пьес (№ 5) воссоздает особенности мелодики и гитарных наигрышей Андалусии.

«Испанские танцы» не только принесли Гранадосу известность на родине, но и сыграли важную роль в популяризации испанской народной музыки в Европе. Во второй половине 1890-х годов он появлялся на концертной эстраде бесчисленное

количество раз, завоевав репутацию одного из лучших пианистов Испании. В композиторском творчестве Гранадос переключился на сферу музыкального театра. Опера «Мария дель Кармен» (1898) на испанский сюжет вызвала восторженный отклик публики и короля Альфонса XIII. Росла его слава и за пределами страны. В 1905 году в Париже он исполнил обнаруженные им в архивах сонаты Д. Скарлатти – итальянского композитора эпохи Барокко, жившего в Испании. Также Гранадос выступал в ансамбле с крупнейшими музыкантами своего времени. В этот период

он приступил к созданию главного своего шедевра – двух фортепианных сюит под названием «Гойески», вдохновленных картинами великого испанского художника Франсиско Гойи. Концертная судьба этих сюит сложилась чрезвычайно удачно. В 1911 году их радушно приняла барселонская публика, а в 1914 году они имели огромный успех в Париже. Национальная академия музыки заказала композитору оперу по мотивам полотен Гойи. Работа над этим произведением заняла последние годы жизни Гранадоса. После удачной премьеры оперы в Нью-Йорке

Эскиз костюма к опере Гранадоса «Гойески»

композитор писал сыну: «Наконец, я видел воплощение своей мечты». Воодушевленный творческими идеями и планами, Гранадос возвращался в Европу. Пароход, на который он сел, подвергся атаке немецкой подводной лодки. И хотя корабль не затонул, от сильного толчка многие пассажиры, в том числе жена композитора, оказались в воде. Он утонул, пытаясь спасти супругу. Так оборвалась жизнь Гранадоса, находившегося в расцвете композиторских и исполнительских сил.

Мануэль де Фалья (1876–1946)

Фалья был самым младшим в тройке лидеров испанского музыкального возрождения, и его путь существенно отличается от творческих биографий предшественников. Он родился в андалусском почтовом городе Кадис. С самого детства Фалью окружало музицирование деда и матери, ставшей его первой учительницей по фортепиано. К 14 годам мальчик уже начал сочинять произведения для камерного ансамбля. В 1896 году он

Мануэль де Фалья
Рисунок П. Пикассо

поступил в Мадридскую консерваторию, где параллельно занимался фортепиано и композицией. В годы учебы Фалья познакомился с Педрелем, обратившим его внимание на испанский фольклор. Результатом их общения стало появление оперы «Короткая жизнь» (1905), которая получила первую премию на конкурсе, организованном Академией изящных искусств. Несмотря на это, на родине не нашлось возможностей для постановки произведения, и в 1907 году молодой композитор отправился в Париж. Там он познакомил-

ся с К. Дебюсси и М. Равелем и добился постановки «Короткой жизни» сначала в Ницце, а затем и во французской столице. В творчестве Фалья не оставлял испанскую тему, создав в «Семи испанских песнях» яркую галерею образов родного фольклора (на предлагаемом диске произведение представлено в обработке для скрипки и фортепиано под названием «Испанская народная сюита»). Тогда же была начата работа над «симфоническими впечатлениями» «Ночи в садах Испании» для фортепиано

с оркестром, завершенными уже на родине, куда Фалья был вынужден вернуться в связи с началом Первой мировой войны в 1914 году. Позднее импресарио С.П. Дягилев подал идею о хореографическом воплощении «Ночей», но композитор предложил написать новое произведение. Так родился балет «Треуголка», поставленный в оформлении и в исполнении таких выдающихся деятелей культуры как хореограф Л. Мясин, дирижер Э. Ансерме, художник П. Пикассо. Это был уже не первый балет Фальи – написанная в 1915 году

М. де Фалья в группе исполнителей Концерта для клавесина

«Любовь-волшебница» была посвящена легендам андалусских цыган.

С 1922 года Фалья поселился в Гранаде, где совместно с Ф. Гарсиа Лоркой организовал фестиваль канте хондо, получивший большой общественный резонанс, а также основал симфонический оркестр. В этот период композитор написал оригинальное музыкально-театральное произведение «Балаганчик мастера Педро» для кукольного театра на сюжет одной из глав «Дон-Кихота» М. Сервантеса. В этом сочинении, претворяющем особенности фольклора Кастилии, сочетаются

элементы оперы, балета-пантомимы и кукольного представления.

В поздний период творчества Фалья на протяжении многих лет работал над монументальной сценической кантатой «Атлантида» по поэме каталонского поэта Х. Вердагера. Композитора увлекла тема, связанная с «эпохой доисторической Иберии, Пиринеями и Средиземным морем и легендарной землей Кадиса с его необъятным морем». После смерти Фальи «Атлантида» осталась в форме множества эскизов и отдельных законченных фрагментов. Партитура

была закончена его учеником Э. Альфтером. В 1961 году сочинение исполнялось в виде оратории, а в 1962 году состоялась постановка в театре «Ла Скала» в качестве оперы.

В истории испанской музыки Мануэль де Фалья остается композитором, который в наибольшей степени раскрыл ее потенциал и вывел на широкую международную арену.

Памятник П. де Сарасате в его родном городе Памплоне

П. ДЕ САРАСАТЕ

- 1 Андалусский романс 4.49
2 Сапатеадо 3.08

И. АЛЬБЕНИС**«Иберия» (фрагмент)**

- 3 II. Пуэрто 3.31
4 VI. Триана 5.39
5 XI. Херес 9.33
6 XII. Эританья 5.15

Э. ГРАНАДОС

- 7 Испанский танец №5 (обработка Ф. Крейслера) 4.21

М. ДЕ ФАЛЬЯ**Испанская народная сюита (обработка П. Коханьского)**

- 8 I. Мавританская шаль 2.01
9 II. Колыбельная 2.08
10 III. Песня 1.41
11 IV. Поло 1.11

- 12 V. Астуриана 2.33
13 VI. Хота 2.51

«Ночи в садах Испании»

- 14 I. В Хенералифе 9.52
15 II. Отдаленный танец 4.47
16 III. В садах Сьерры Кордовы 7.59

Общее время звучания: 71.10

Записи: 1963 (2); 1964 (8–13); 1971 (1, 7); 1973 (14–16);
1980–1985 (3–6) гг.

Леонид Коган, скрипка

Наум Вальтер, фортепиано (1, 2, 7–13)

Эдуард Сёмин, фортепиано (3–6)

Александр Иохелес, фортепиано

Симфонический оркестр Московской
государственной филармонии

Дирижер – Геннадий Рождественский (14–16)

Звукорежиссеры – А. Гросман (1, 7, 14–16); И. Вепринцев (2);
М. Кожухова, Л. Литвинова (3–6);
Д. Гаклин (8–13)

Ремастеринг – Ю. Богданов

Редакторы – О. Демченко, Т. Загрекова

Дизайн – И. Крюков

Верстка – М. Касьян

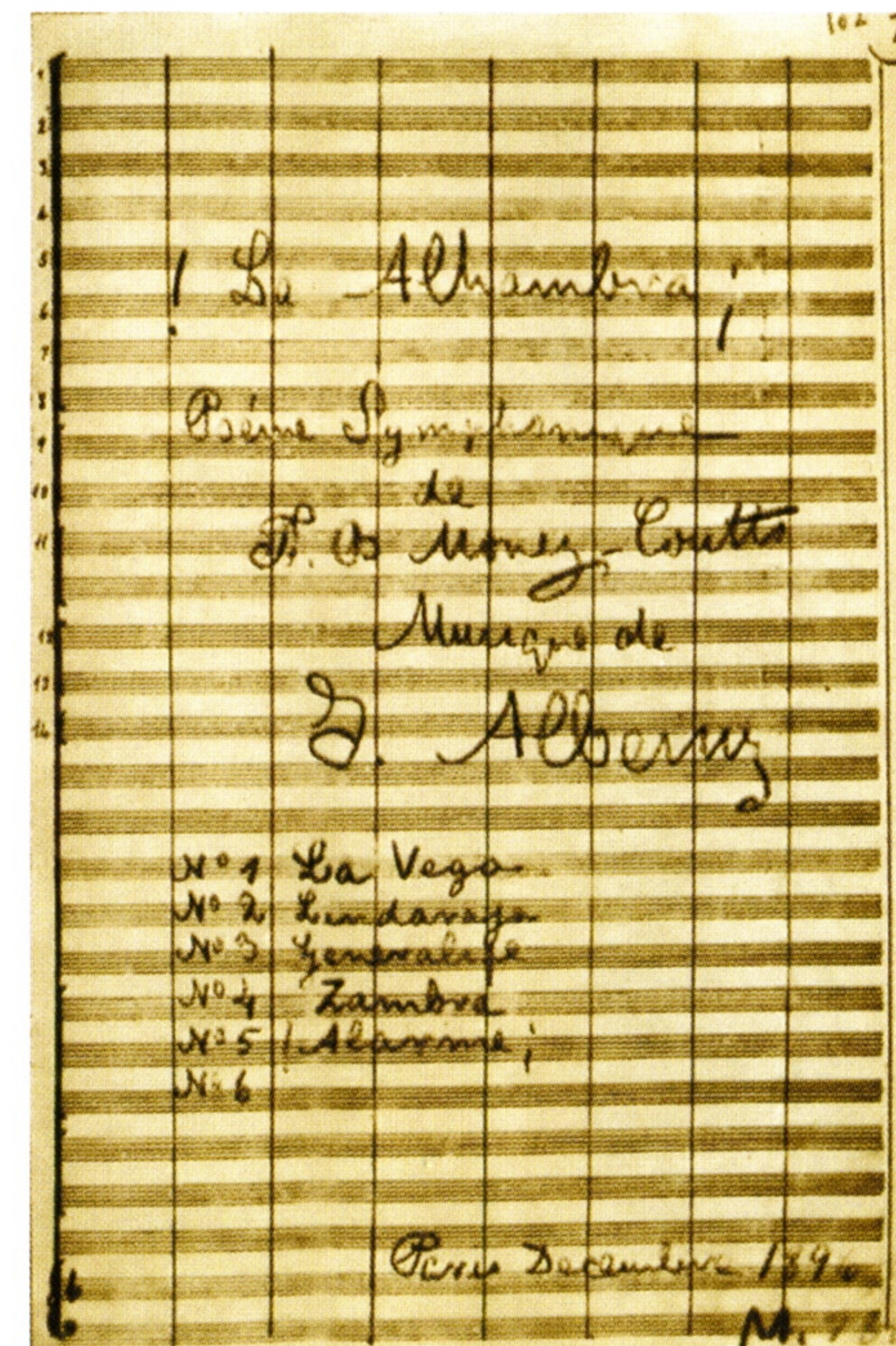
Обложка – Диего Веласкес (1599—1660),
«Менины», 1656 г.

ISBN 978-5-74750060-0

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

Титульный лист симфонической
поэмы «Аламбра» И. Альбениса
Автограф

15

Испанская музыка

ИБЕРИЯ

Пабло де Сарасате
Исаак Альбенис
Энрике Гранадо
Мануэль де Фалья