



Йозеф Гайдн:

«Бог
даровал
мне
весёлое
сердце...»

Йозеф Гайдн – австрийский композитор 18 века, один из основоположников «венской классической школы»



Его называют «отцом симфонии и квартета»

Им созданы 104 симфонии, 83 струнных квартета, 52 сонаты для
большое количество концертов и камерных ансамблей





Дом в котором родился Й. Гайдн

Йозеф Гайдн родился 31 марта 1732 года в деревне Рорау на границе Австрии и Венгрии.

Происхождения он был самого что ни на есть низкого — из крестьян. Отец его, Матиас Гайдн, занимался каретным делом (если переносить на наши реалии — автослесарь) и при этом был и деревенским старостой; мать Анна Мария служила кухаркой.

Семья Гайднов отличалась музыкальностью: отец по вечерам заполнял свой досуг пением и игрой на арфе (не зная при этом ни единой ноты), супруга его пела. Нередкими в доме Гайднов были импровизированные домашние концерты с участием других деревенских жителей.

Маленький Йозеф к пяти годам напевал отцу все его нехитрые мелодии.



Видя музыкальный талант мальчика, родители отдали Йозефа на воспитание и обучение своему родственнику Иоганну Франку, регенту церковного хора из соседнего городка Хайнбурга. Воспитания, надо сказать, особого не было, а была несладкая жизнь в чужом доме.

«Я получал больше колотушек, чем еды, — вспоминал Гайдн об этом периоде своей жизни, — и стал маленьким ёжиком»



Никаких систематических уроков мальчик не получал. Он жаждал учиться, но на учителей ему никогда не везло. В 1740 году в Хайнбурге появился регент венского кафедрального собора святого Стефана Георг Рёйтер — он искал по всей Австрии хорошие голоса для детского хора. Маленький Гайдн ему очень понравился, и Рёйтер попросил родителей отпустить восьмилетнего мальчика в Вену, обещая не только содержать Йозефа, но и обучать его музыке. Родители согласились — и вот Гайдн в столице Австрии.



Здесь повторилась хайнбургская история: певчие кафедрального хора содержались скудно, обращались с ними грубо, а кормили очень плохо. На всю жизнь Гайдн запомнил постоянно сопровождавшее его чувство голода.

Что же касается обучения музыке, то за девять лет пребывания Йозефа в капелле (а он лет с десяти стал уже сочинять музыку) Рёйтер дал ему всего один урок. Правда, Гайдн ухитрился извлечь из него большую пользу. Дело было так: однажды Рёйтер увидел, как Йозеф тщательно выписывает двенадцатиголосную хоровую партитуру, сочиняя гимн Богородице. «Ах ты, глупый мальчик, — сказал регент. — Разве тебе недостаточно двух голосов?». Это мимоходом брошенное замечание подвигло Гайдна задуматься над одним из важнейших принципов композиторского искусства, которым он столь мастерски овладел впоследствии, — над использованием возможного минимума музыкальных средств.



- Но это будет впоследствии, а пока Иозеф поет, проказничает, голодает и пишет музыку. В 1749 году появились на свет его первые крупные законченные сочинения — две мессы. Написанные семнадцатилетним юношей, эти произведения поражают своей безупречной формой и особым характером, свойственным всем сочинениям Гайдна, — ясностью, стройностью, светлым и радостным чувством. Совпадение: в том же 1749 году в Лейпциге почти ослепший, живущий уже в некоем внутреннем (да и внешнем) «затворе» Бах пишет свой *Opus compendium* — Высокую мессу *h-moll*. Такая вот символичная «передача эстафеты» — от старой музыки к новой, от одного гения к другому. Осенью того же года у Иозефа стал ломаться голос, и его безжалостно выгнали из капеллы. Всю ночь под дождем и пронизывающим ноябрьским ветром бродил он по неприветливым улицам Вены. Под утро, утомленный и голодный, он задремал на скамье...
- Через полвека принять Гайдна и сказать ему несколько комплиментов будут считать за честь короли и князья Европы.



Несмотря на довольно тяжелую жизнь маленьких певчих, Йозеф никогда не терял веселья — сказывалась крестьянская закалка. Отличался он весьма хулиганистым характером и в играх и проказах был заводилой. Однажды детская капелла пела в императорском дворце, фасад которого тогда ремонтировался. Ожидая времени выступления, мальчишки стали бегать по строительным лесам, производя ужасный шум и грохот. Из окна выглянула императрица Мария Терезия и повелела детям прекратить беготню. После непродолжительного затишья грохот на лесах возобновился. Государыня опять высунулась из окна и закричала, что бесчинники сейчас «получат по шиллингу» (то есть будут выпороты). Шум не прекращался, и монаршая угроза была приведена в исполнение.



Через тридцать лет императрица нанесла визит князю Эстергази, в капелле которого Гайдн служил. После исполнения посвященной Марии Терезии симфонии ее автор, уже всемирно известный композитор, был представлен государыне.

В ходе беседы Гайдн напомнил Марии Терезии о «шиллинге», который он получил от нее в детстве. «Что же, — сказала императрица, — шиллинг тот, я вижу, принес хорошие плоды», — и подарила композитору драгоценную табакерку, наполненную золотыми дукатами...



- Его приглашали преподавать начинающим музыкантам. «Когда я потерял голос, мне пришлось целых восемь лет еле перебиваться обучением юношества — этот жалкий хлеб отнимает время для совершенствования», — вспоминал композитор. Это были для него тяжелые, но и очень важные годы становления, наполненные учением, трудом, сочинением музыки...
- Вообще жизнь Гайдна очень поучительна для современного человека. Он был то, что сейчас называется self-made-man — человек, сделавший себя сам. «Молодые люди могут видеть на моем примере, что из ничего может возникнуть нечто. Но то, чем я стал, есть результат сильнейшей нужды», — говорил Гайдн в старости.



- Вообще жизнь Гайдна очень поучительна для современного человека. Он был то, что сейчас называется self-made-man — человек, сделавший себя сам.
- *«Молодые люди могут видеть на моем примере, что из ничего может возникнуть нечто. Но то, чем я стал, есть результат сильнейшей нужды», — говорил Гайдн в старости.*



- Жизнерадостность и крестьянская хватка Гайдна не дали ему пропасть. На первое время его приютил один из приятелей. Иозеф стал подрабатывать в многочисленных венских оркестриках и ансамблях. Небольшие деньги, которые он зарабатывал, Гайдн тратил на книги и ноты: жажда учения не оставляла его.



- Для того, чтобы учиться, он устроился слугой к жившему тогда в Вене известному итальянскому композитору Никколо Порпоре. «При этом не было недостатка в обзывании меня ослом, олухом, плутом, в тычках в бок; но я все сносил терпеливо, так как извлекал большую пользу из указаний Порпоры в области пения, композиции и итальянского языка», — рассказывал Гайдн на склоне лет.



- В 1760 году Гайдн женился. Эта была странная история. Иозеф влюбился в одну девушку, но она ушла в монастырь и он женился... на ее старшей сестре. Брак был неудачным. Супруга композитора отличалась сварливым, неуживчивым характером. «Ей было все равно, кто ее муж — сапожник или артист», — обронил как-то Гайдн. Мария Анна безжалостно истребила ряд нотных рукописей Гайдна, употребляя их на папиюльки и подкладки под паштеты. Притом она была очень расточительной и требовательной. Кроме того, у них не было детей. Тем не менее прожили они вместе сорок лет, до ее смерти в 1800 году.

Женившись, Гайдн нарушил условия службы у графа Морцина - последний принимал в свою капеллу только холостых. Впрочем, ему не пришлось долго скрывать перемену в своей личной жизни. Финансовое потрясение заставило графа Морцина отказаться от музыкальных удовольствий и распустить капеллу. Над Гайдном нависла угроза опять остаться без постоянного заработка.



- Но тут он получил предложение от нового, более могущественного покровителя искусств - богатейшего и очень влиятельного венгерского князя Павла Антона Эстергази. Это был один из представителей богатейшего княжеского рода, владеющий множеством земель. Он обратил внимание на Гайдна, сочинения которого уже приобрели известность, ещё в замке Морцина, Эстергази оценил его талант и пригласил музыканта занять место капельмейстера, то есть руководителя оркестра

Гайдн подписал контракт и на тридцать лет уехал «в глушь»:
в поместье Эстергази и в близлежащий городок Айзенштадт



Давайте и мы заглянем во дворец князя Эстергази



Поместье Эстергази было отнюдь не периферией, но одним из центров культурной жизни, посещаемым и царствующими особами.





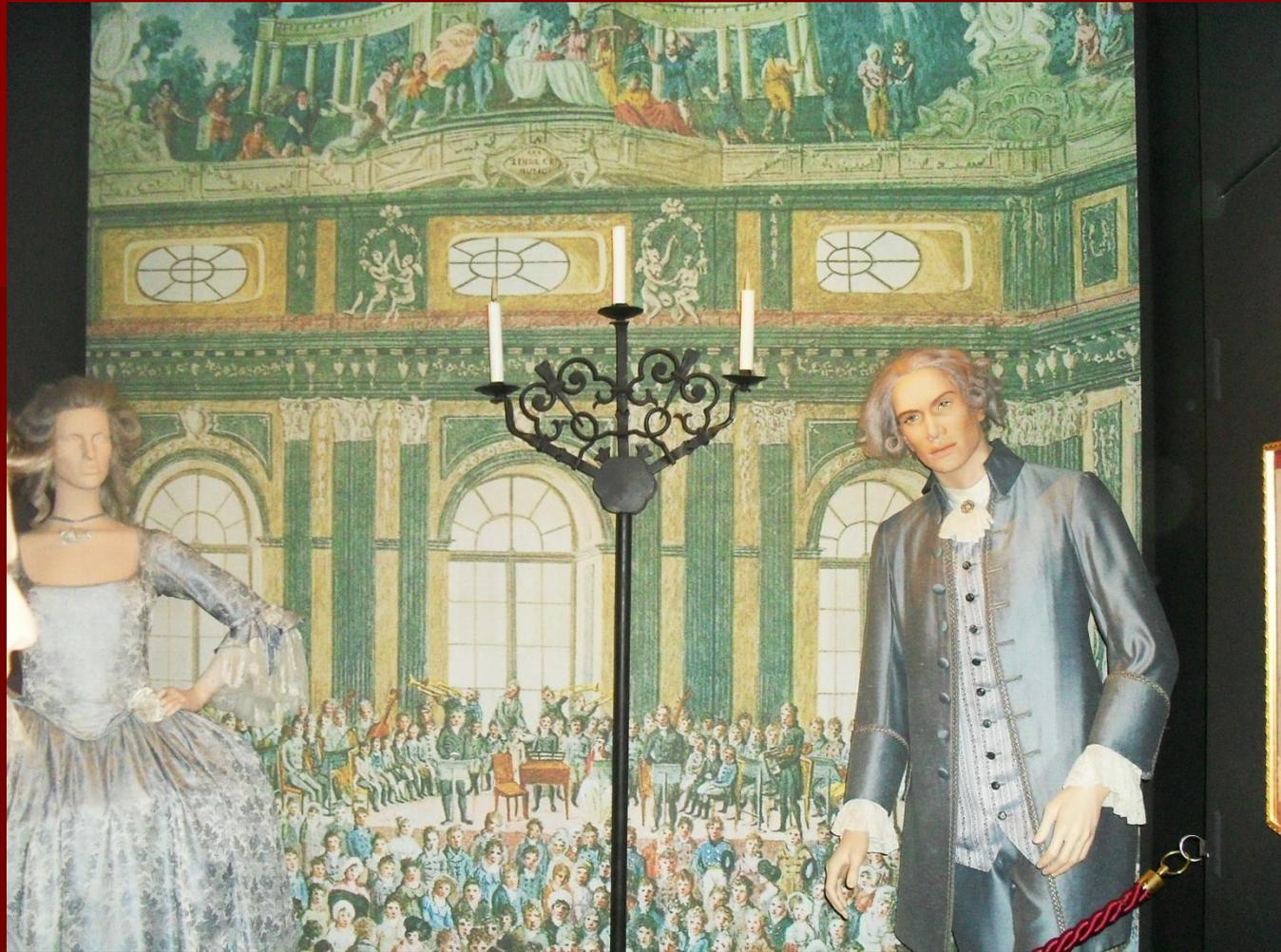












- В обязанности капельмейстера входило руководство оркестром и певцами. Гайдн должен был также по требованию князя сочинять симфонии, оперы, квартеты и другие произведения. Нередко капризный князь приказывал написать новое сочинение к следующему дню! Талант и необычайное трудолюбие выручали Гайдна и здесь. Одна за другой появлялись оперы, а также симфонии, среди которых "Медведь", "Детская", "Школьный учитель".
- Руководя капеллой, композитор мог прослушивать в живом исполнении создаваемые им произведения. Это давало возможность исправлять все то, что недостаточно хорошо звучало, и запоминать - что получалось особенно удачным.

- Вот как Гайдн описывает начало своего рабочего дня: «Я рано встаю и, как только оденусь, становлюсь на колени и молю Господа и Пресвятую Деву, чтобы мне и сегодня была удача. Потом я завтракаю и сажусь за клавесин и начинаю искать. Если нахожу скоро, то дело идет без особых помех. Но если работа не дается и я вижу, что из-за какого-то проступка я лишился милости Божьей, тогда я снова приступаю к молитве и до тех пор молюсь, пока не почувствую, что я прощен».

- За период службы у князя Эстергази Гайдн написал большинство из своих опер, квартетов и симфоний.

- Гайдн пользовался личным расположением князя, который позволял ему то, чего не потерпел бы от других.





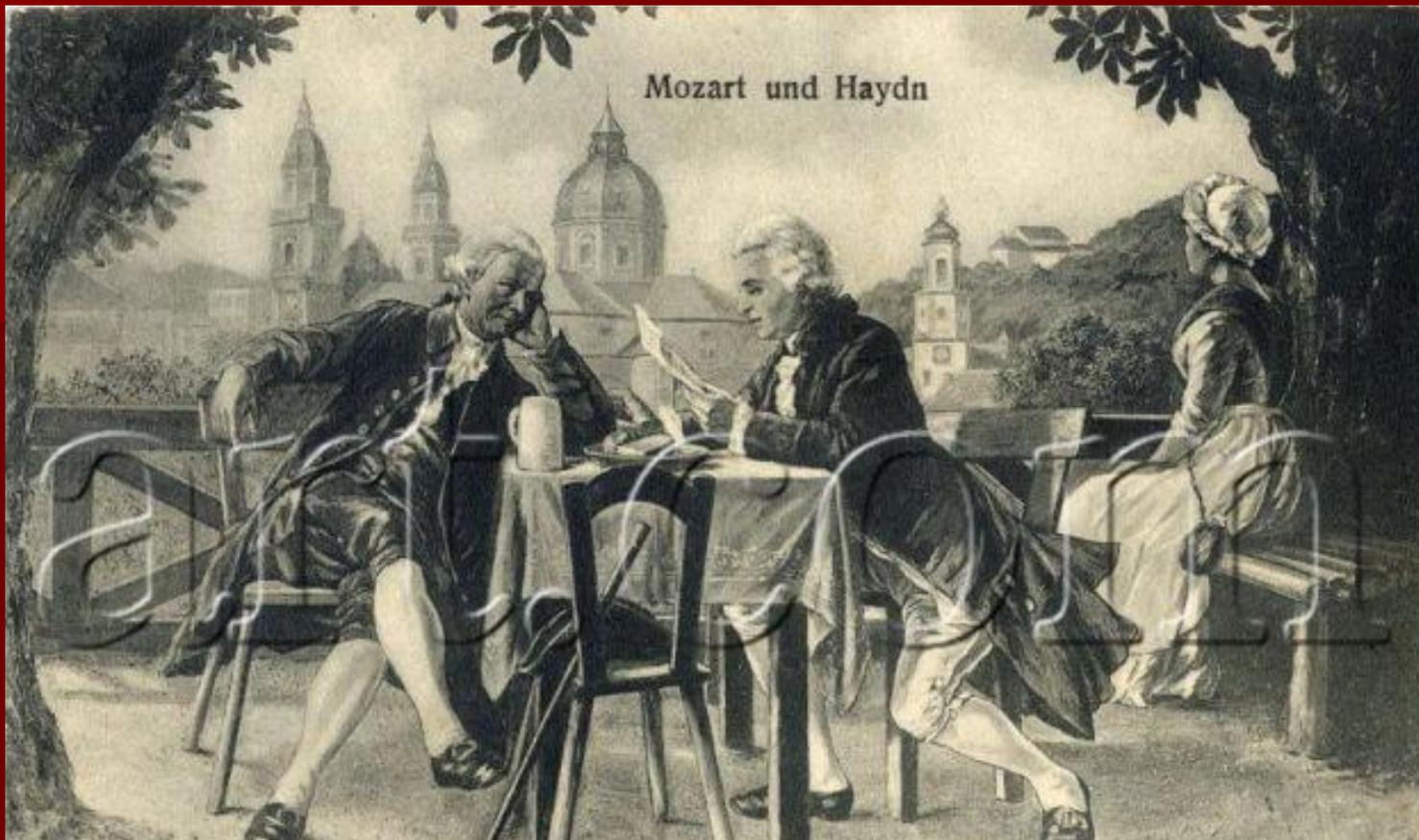
Взять хотя бы историю с упомянутой уже «Прощальной симфонией». В 1772 году князь очень долго, до поздней осени, держал капеллу в своей летней резиденции. Жить в болотистой местности становилось уже невозможно — и Гайдн, написав свою симфонию и снабдив ее «режиссерскими указаниями» по поводу свечей, намекнул тем самым князю, что пора бы и домой. Это произведение играется при свечах. В последней части, медленной и печальной, музыканты один за другим встают, гасят свечи на пультах и уходят. Музыка истончается и тает; в конце симфонии на сцене остаются лишь две скрипки. Вот и они доигрывают свои прощальные фразы и, погасив последние две свечи, уходят. Потом встает и в тишине уходит публика...



Мастерство Гайдна с годами достигло совершенства. Его музыка неизменно вызывала восхищение многочисленных гостей Эстергази. Имя композитора стало широко известно и за пределами его родины - в Англии, Франции, России. Шесть симфоний, прозвучавших в 1786 году в Париже, получили название "Парижских". Но поехать куда-либо за пределы княжеского поместья, напечатать свои произведения или просто подарить их Гайдн не имел права без согласия князя. А князь не любил отлучек "своего" капельмейстера. Он привык, чтобы Гайдн вместе с другими слугами ожидал в определенное время его распоряжений в передней. В такие моменты композитор особенно остро чувствовал свою зависимость. "Капельмейстер я или капельдинер?" - с горечью восклицал он в письмах к друзьям.



Иногда ему все же удалось вырваться и побывать в Вене, увидеть знакомых, друзей. Сколько радости доставляли ему встречи с любимым Моцартом! Увлекательные беседы сменялись исполнением квартетов, где Гайдн играл на скрипке, а Моцарт на альте. С особым удовольствием Моцарт исполнял квартеты, написанные Гайдном. В этом жанре великий композитор считал себя его учеником. Но такие встречи были чрезвычайно редки.



Трогательная дружба связывала Гайдна с Моцартом — два великих композитора познакомились в Вене в 1781 году. Между ними не было ни тени соперничества, отношения их были вполне Евангельские: каждый из них честью друг друга больше творил (Рим 12:10). Для творческих личностей такого масштаба это большая редкость. Один из завистников Гайдна как-то в разговоре с Моцартом с пренебрежением сказал о музыке Гайдна:

- Я бы так никогда не написал.

- Я тоже, - живо отозвался Моцарт, - и знаете почему? Потому что ни вам, ни мне никогда не пришли бы в голову эти прелестные мелодии..

Они восхищались друг другом, и ни один из них не позволял никому дурно отзываться о своем друге. В 1785 Моцарт посвятил Гайдну шесть великолепных струнных квартетов, и как-то на квартетном собрании, устроенном в квартире Моцарта, Гайдн сказал отцу Вольфганга, Леопольду Моцарту, что его сын — «величайший из композиторов», которых он, Гайдн, знает по отзывам или лично. Моцарт и Гайдн во многом обогащали друг друга творчески, и их дружба — один из самых плодотворных союзов в истории музыки. Смерть Моцарта в 1791 году Гайдн переживал как личное великое горе и всякий раз вспоминал младшего друга со слезами. При своей известности и всеобщем почете Гайдн несколько не превозносился, не стыдился своего крестьянского происхождения, был приветлив с людьми; друзья ласково звали его «папашей» (это обращение придумал Моцарт). Никому в жизни он не сделал зла, удалялся от интриг. А когда стал состоятельным человеком, то много и охотно благотворил, стараясь, чтобы об этом никто не знал. Внутренний облик



- В 1791 году старый князь Николай Эстергази умер. Пенсия, которую он завещал Гайдну, позволяла тому жить безбедно. Формально он оставался капельмейстером, но никакими служебными обязанностями наследники князя Николая его не связали, и Гайдн переехал жить в Вену. Перед шестидесятилетним композитором (не забудем, что в то время такой возраст считался уже настоящей старостью) открывалось новое поприще.



Однако, несмотря на всю серьезность своих опер и месс, композитор Гайдн славился и своим превосходным чувством юмора, тесно связанным с изобретательностью и музыкальным гением. Так, например, во время гастролей венского оркестра в Англии, Гайдн выступал также в роли дирижера. В тот момент, когда он со всей ответственностью готовился дать первый концерт в Лондоне, ему сообщили, что столица Англии, несмотря на заполненные залы оперного театра, никогда не славилась своими слушателями. А все из-за того, что очень многие «завсегдатаи» приходили не столько послушать музыкальные произведения и приобщиться к великой музыке, сколько... поспать.

■ Франц Йозеф Гайдн не поверил рассказчику и был убежден, что музыка, исполняемая его оркестром, не сможет оставить равнодушным ни одного пришедшего. Однако, когда в середине концерта он заметил, что добрая часть слушателей превратилась в мирно сопящих и причмокивающих во сне «ценителей», в голове композитора созрел хитроумный и коварный план... Буквально через несколько дней, давая в Лондоне очередной концерт, композитор представил на суд слушателей свою новую симфонию. Она была своеобразной мстью за невнимание слушателей и их сонливость. Многозначительно ухмыляясь и злорадно хихикая, Гайдн то и дело оглядывался в зал. И каждый раз, когда скрипки начинали играть нежнейшие мелодии, а лондонцы, не в силах совладать с сонливостью, один за другим начинали мирно посапывать в удобных креслах, удары литавр — огромных барабанов — мгновенно будили их, пугая и заставляя подпрыгивать на месте.





- В Англии композитор стал почетным доктором Оксфордского университета, в его честь английский король устраивал празднества и приемы, имя Гайдна гремело по всей Европе. Но главное — эти поездки дали новый импульс его творчеству: из-под пера композитора вышли знаменитые «Лондонские симфонии» и масса других прекрасных сочинений. Глубокое впечатление произвела на Гайдна музыка Генделя, с которой он познакомился на Британских островах. Под влиянием Генделя возникли поздние, самые зрелые и совершенные творения Гайдна — оратории
- **«Сотворение мира»** и
- **«Времена года»** и шесть последних месс.



- Слава Гайдна достигла своего апогея. Монархи и князья Европы осыпали его своими милостями, университеты присваивали ему ученые степени, музыкальные общества принимали его в свои почетные члены — так, в 1808 году Гайдн стал почетным членом Петербургского филармонического общества



В 1791-1795 годах на деньги, заработанные во время выступлений в Лондоне, Гайдн построил этот дом на окраине города. Здесь он проживал с 1797 года до самой смерти и здесь же сочинил многие из лучших своих работ. В небогатом экспонатами музее можно увидеть несколько портретов, автографов, документов и нотных записей, сделанных рукой композитора.

- Сам же старец дряхлел и угасал. В первых числах мая 1809 года французские войска осадили Вену; один снаряд разорвался прямо у домика Гайдна. Под канонаду артиллерийского обстрела 31 мая 1809 года композитор скончался. Узнав об этом, Наполеон повелел выставить у дома покойного почетный караул. Похоронен Гайдн в городской церкви Айзенштадта — городка, в котором он прожил тридцать лет.



ВОПРОСЫ

- Где и когда родился композитор Йозеф Гайдн?
- Где начиналась его музыкальная деятельность?
- Какое влияние оказали на него народные песни?
- У какого знатного вельможи служил Й. Гайдн?
- В чём заключались его обязанности на службе?
- В какую страну совершил путешествие Гайдн после смерти князя?
- Какие произведения были написаны композитором за время посещения Англии?
- Какие произведения Гайдн написал под впечатлением произведений Г.Ф. Генделя?
- Какие жанры преобладают в творчестве Й. Гайдна?

И.Гайдн

Симфония №103 Es-dur «С тремоло литавр»

это одна из 12 «Лондонских симфоний». Своё название «С тремоло литавр» она получила потому что её вступление начинается ударами литавр, напоминающими раскаты грома.

Тремоло – это приём игры, представляющий собой быстрое чередование двух звуков (или созвучий).

I часть. Сонатное Allegro.

■ ЭКСПОЗИЦИЯ

Тема вступления - медленная, сумрачная, в низком регистре. Она словно рисует суровую обстановку, окружающую главных героев.

Главная тема – подвижная, светлая, лёгкая, игривая. Изящное звучание струнных чередуется с внезапными **tutti** всего оркестра.

Побочная тема - танцевальная, нежная, мягкая.

■ РАЗРАБОТКА

Здесь ни одна тема не звучит от начала до конца. Отдельные интонации Главной темы развиваются путём варьирования и секвенцирования.

■ РЕПРИЗА

Здесь снова повторяются целиком *тема вступления*, *главная тема* *побочная тема*. Завершает симфонию жизнеутверждающая *кода*

■ II часть

написана в форме двойных вариаций, то есть вариаций на 2 темы хорватских народных мелодий.

1-ая тема - песенного характера, звучит в миноре.

2-ая тема – маршеобразная, звучит в мажоре.

Далее следуют вариации поочередно на каждую тему.

■ III часть — Менуэт - музыка грациозная, яркая праздничная.

■ IV часть — Финал – в быстром темпе.

ТЕСТ

ПО ТЕМЕ «ТВОРЧЕСТВО Й. ГАЙДНА»

1. В каком году родился Йозеф Гайдн?

- а) 1756
- б) 1732
- в) 1711

2. «Классицизм» означает

- а) «роскошный»
- б) «строгий»
- в) «образцовый»

3. Где родился Й. Гайдн?

- а) в Вене
- б) в Рорау
- в) в Будапеште

4. Свою музыкальную деятельность будущий композитор начинал

- а) в хоре
- б) в оркестре
- в) в музыкальной школе

5. Долгое время Й. Гайдн служил придворным капельмейстером у

- а) князя
- б) короля
- в) архиепископа

6. Ораторию «Сотворение мира» Й. Гайдн написал под впечатлением произведений

- а) К.В. Глюка
- б) И.С. Баха
- в) Г.Ф. Генделя

7. В последние годы жизни Гайдн совершил путешествие

- а) во Францию
- б) в Италию
- в) в Англию

8. Своей «Симфонии № 103» Й. Гайдн дал название

- а) «Прощальная»
- б) «С тремоло литавр»
- в) «Игрушечная»

9. «Симфония № 103» написана в тональности

- а) Ми-бемоль мажор
- б) Си-бемоль мажор
- в) До - мажор

10. Во время путешествия в последние годы жизни Гайдн написал

- а) «Лондонские симфонии»
- б) клавирные сонаты
- в) оперу

11. Произведение «Времена года» Й. Гайдна написано в жанре

- а) сюиты
- б) симфонии
- в) оратории

12. II часть в «Симфонии № 103» написана в форме

- а) вариаций
- б) трёхчастной
- в) рондо

13. Й. Гайдна называют «отцом...»

- а) «...оперы и балета»
- б) «...симфонии и квартета»
- в) «...полифонии»