Вольфганг Амадей Моцарт

«Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!» (А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»)

«В Моцарте трудности на каждом шагу ожидают исполнителей, и счастье, если они их как-то минуют. А в чем эти трудности, даже непонятно»

(Дневники Святослава Рихтера)

Жизненный и творческий путь

Трудно назвать другого художника, личность и творчество которого породили так много противоречивых представлений, как Моцарт. Каждая эпоха, каждое поколение открывает в его музыке новые грани и воспринимает по-своему. «Беспечный гений», вечно юный, ясный, гармоничный, влюбчивый. Многие считали, что трагическая жизнь композитора осталась за пределами его творческого мира. Романтики создали другую легенду о Моцарте. «Романтизированный» Моцарт – это композитор, который «касается сверхчеловеческого» (Гофман), чей музыкальный мир непостижимо загадочен.

Для многих русских композиторов музыка Моцарта стала «высшей точкой красоты» (С.Танеев[[1]](#footnote-2)). «Солнечный свет в музыке» (А.Г.Рубинштейн). Кстати, в России о Моцарте вышла первая крупная монография А. Улыбышева.

Как человек и художник, Моцарт – далеко не гармоничная личность. Его письма, высказывания ясно демонстрируют двойственность его мироощущения. При венском дворе у него сложилась репутация человека неуживчивого: он не отличался светской обходительностью, не умел ладить с императором, льстить и угождать вкусам светской публики. Известен его краткий разговор с императором Иосифом II по поводу «Похищения из сераля»: Слишком хороша для наших ушей и невероятно много нот – заявил император. – Ровно столь, сколько нужно – ответил композитор.

Первым из великих музыкантов Моцарт порвал с полукрепостной зависимостью от знатного вельможи, предпочтя ей необеспеченную жизнь свободного художника, тем самым проложив дорогу Бетховену. По тем временам это шаг безумно смелый. Хорошо известны слова Моцарта, сказанные в период разрыва с зальцбургским архиепископом: «Сердце облагораживает человека. И пусть я не граф, но чести во мне, вероятно, больше, чем у иного графа».

Двойственность мироощущения Моцарта отчетливо ощущается в его лучших творениях. Композитор одинаково типичен как в «Свадьбе Фигаро» и симфонии «Юпитер», так и в полярно противоположных им «Дон Жуане» и симфонии g-moll. Эти сочинения, созданные почти в одно и то же время, показываю Моцарта с совершенно разных сторон: и как одного из представителей классицизма, и как прямого предшественника раннего романтизма (особенно в 40-й симфонии).

Молодые годы Моцарта совпали с прогрессивным антифеодальным движением Sturm und Drang («Буря и натиск»). Возникнув в немецкой поэзии 70-80х годов, оно вышло далеко за ее пределы. «Штюрмеры» протестовали против отсталых порядков современной им Германии, сочувствовали французским революционерам, прославляли сильную личность, борющуюся за свободу[[2]](#footnote-3).

Моцарт тысячами нитей связан с накаленной атмосферой «Бури и натиска», с тревожной эпохой «брожения умов», предшествующей Великой французской революции 1789 года. Его музыка пронизана мятежным и чувствительным духом немецкого штюрмерства. Подобно Гёте в «Вертере», он сумел передать настроения и предчувствия своего времени.

По сравнению с творчеством Гайдна его музыка более субъективна, индивидуальна и романтична. В ней соединились благородная простота и спокойное величие классицизма и «вертеровские» настроения эпохи «Бури и натиска».

Моцарт прожил очень короткую жизнь – всего 35 лет. Но как много дал он миру на века!

I период – «годы странствий» – 1762-1773

Многочисленные биографы повествуют о феноменальной одаренности чудо-ребенка, о его уникальном слухе и необыкновенной памяти. Гениальная одаренность позволила Моцарту уже с четырехлетнего возраста сочинять музыку, очень быстро овладеть искусством игры на клавире, скрипке, органе. Занятиями сына руководил Леопольд Моцарт – обожаемый отец («За Богом сразу идет Papa»). Разносторонне образованный человек, талантливый композитор, прекрасный педагог, скрипач (автор знаменитой «Скрипичной школы»), он всю свою жизнь прослужил в капелле при дворе зальцбургского архиепископа.

Для творческого роста В.А. Моцарта очень важное значение имело раннее знакомство с музыкальной жизнью крупнейших городов Западной Европы. Мечтая о достойной будущности для своего гениального сына, Леопольд Моцарт на протяжении длительного времени совершал гастрольные поездки со своими детьми. «Завоевание Европы» шло сначала в пределах родной Австрии и Германии; затем последовали Париж, Лондон, города Италии и другие европейские центры. Артистические поездки принесли юному Моцарту бесчисленное множество впечатлений. Он знакомился с музыкой разных стран, осваивая характерные для эпохи жанры. Например, в Вене, где «семейное трио» побывало трижды (1762, 1767, 1773), он имел возможность быть свидетелем реформаторских постановок Глюка. В Лондоне он услышал монументальные оратории Генделя, познакомился с замечательным мастером оперы-seria Иоганном Кристианом Бахом (младший сын И.С. Баха). В Италии, в Болонье, 14-летний Моцарт получил несколько консультаций у крупнейшего знатока полифонии падре Мартини, которые помогли ему блестяще выдержать специальные испытания в Болонской академии[[3]](#footnote-4).

Чутко воспринимая все импульсы, юный композитор по-своему воплощал в музыке то, что слышал вокруг. Под впечатлением музыки, услышанной в Париже, он пишет свои первые камерные ансамбли. Знакомство с И. К. Бахом вызвало к жизни первые симфонии (1764). В Зальцбурге, в возрасте 10 лет, Моцарт написал свою первую оперу «Аполлон и Гиацинт»), а чуть позже, в Вене – оперу-buffa «Мнимая простушка» и немецкий зингшпиль «Бастьен и Бастьенна». В Милане он выступил в жанре seria, создав оперы «Митридат, царь понтийский» (1770) и «Луций Сулла» (1771). Так постепенно рождался универсализм Моцарта – важнейшее качество его творческой индивидуальности.

II период – юношеский (зальцбургский) – 1773-1781

Снискавшему европейскую славу В.А. Моцарту, тем не менее, не удалось получить постоянного места службы при каком-либо столичном европейском дворе. Детские сенсационные триумфы остались позади. Молодому музыканту, уже вышедшему из возраста вундеркинда, пришлось вернуться в Зальцбург и довольствоваться обязанностями придворного концертмейстера. Его творческие стремления теперь ограничиваются заказами на сочинение духовной музыки, а также развлекательных пьес – дивертисментов, кассаций, серенад (среди них – замечательная «Хаффнер-серенада»)[[4]](#footnote-5). Провинциальная атмосфера духовной жизни Зальцбурга все более тяготила Моцарта. Особенно угнетало отсутствие оперного театра. Со временем родной город, где его удерживали деспотические притязания архиепископа (графа Колоредо), становится для гениального музыканта тюрьмой, из которой он стремится вырваться.

Он предпринимает попытки устроиться в Мюнхене, Мангейме, Париже (1777-79). Поездки в эти города с матерью (отца не отпустил архиепископ) принесли много художественных и эмоциональных впечатлений (первая любовь – к юной певице Алоизии Вебер). Однако и это путешествие не дало желанного результата: в Париже развернулась борьба «глюкистов и пиччинистов»[[5]](#footnote-6) [6], на молодого иностранного композитора никто не обратил внимания.

Произведения, созданные Моцартом в зальцбургский период разнообразны по жанрам. Наряду с духовной и развлекательной музыкой это:

* симфонии, среди которых настоящие шедевры – № 25, g-moll);
* инструментальные концерты – 5 скрипичных и 4 клавирных;
* скрипичные и клавирные сонаты (в т.ч. ля минор, Ля мажор с вариациями и Rondo alla turca), струнные квартеты;
* несколько опер – «Сон Сципиона», «Царь-пастух» (Зальцбург), «Мнимая садовница» и «Идоменей, царь критский» (Мюнхен).

«Идоменей» (1781) выявил полную зрелость Моцарта-художника и человека, его смелость и независимость в вопросах жизни и творчества. Прибыв из Мюнхена в Вену, куда направился на коронационные торжества архиепископ, Моцарт порвал с ним, отказавшись вернуться в Зальцбург.

III период – венское десятилетие (1781-1791)

В 1781 году начинается новый этап в жизни и творчестве Моцарта, связанный с Веной. Позади – бурная ссора с архиепископом, которую он долго не мог вспоминать без содрогания; отчуждение отца, не захотевшего понять его отчаянного шага. Возникшее после Зальцбурга ощущение свободы окрылило гений Моцарта: он больше не подданный архиепископа, может писать, что хочет, а в голове у него множество творческих планов. Кипучая жизнь австрийской столицы как нельзя более отвечала его творческому темпераменту. Моцарт много выступает при дворе, у него появились меценаты и покровители, ценящие его талант (например, русский посол князь А.К.Разумовский). В Вене Моцарт встретился и подружился с Гайдном, которого называл «своим отцом, наставником и другом». Наконец, он счастлив в браке, женившись на младшей сестре Алоизии Вебер – Констанции.

Венские годы стали лучшим, вершинным периодом моцартовского творчества. За это 10-летие он написал почти столько же, сколько за всю предшествующую жизнь, и это самые значительные его произведения: 6 симфоний (включая «Пражскую» и 3 последние знаменитые – Es, g, C), 14 клавирных концертов, множество камерных сочинений (в т.ч. 6 струнных квартетов, посвященных Гайдну). Но главное внимание Моцарта в эти годы было направлено на оперу.

Прекрасным венским дебютом стал зингшпиль «Похищение из сераля» (1782). За ним последовали «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все» («Все они таковы»), «Милосердие Тита», одноактная комедия с музыкой «Директор театра».

И все же эйфория первых венских лет вскоре сменилась более трезвым взглядом на свое положение. Столь желанная свобода оказалась чреватой материальной неустойчивостью и неуверенностью в завтрашнем дне. Император не спешил принимать композитора на государственную службу (полученная в 1787 г. должность придворного камерного музыканта обязывала его лишь к созданию танцев для маскарадов). Материальное благополучие зависело от заказов, а они поступали не столь часто. Чем глубже проникала музыка Моцарта в тайны человеческого бытия, чем индивидуальнее становился облик его произведений, тем меньшим успехом они пользовались в Вене.

Последними бессмертными творениями моцартовского гения стали опера «Волшебная флейта» и скорбный величественный Реквием, оставшийся незавершенным.

Моцарт умер в ночь на 5 декабря 1791 года. Вокруг его болезни, смерти, похорон создано множество легенд, переходящих из одной биографии в другую[[6]](#footnote-7).

1. Восторженную любовь к Моцарту он унаследовал от своего учителя, П.И. Чайковского. [↑](#footnote-ref-2)
2. В русле этого течения созданы «Эгмонт» и «Страдания молодого Вертера», «Разбойники» Шиллера. [↑](#footnote-ref-3)
3. Интересно, что в тот же период в Италии были русские композиторы Бортнянский и Березовский, но их пути не пересеклись. [↑](#footnote-ref-4)
4. Работу в этой области Моцарт продолжил впоследствии и в Вене, где было создано его самое известное произведение подобного рода – «Маленькая ночная серенада» (1787), своеобразная миниатюрная симфония. [↑](#footnote-ref-5)
5. Никколо Пиччинни (1728-1800) – итальянский композитор, автор более 100 опер в разных жанрах (противники оперной реформы К. В. Глюка стремились противопоставить его суровому и сильному искусству более мягкую и лирически-пластичную оперную музыку Пиччинни. Особенно отчетливым было соперничество двух композиторов в работе над «Ифигенией в Тавриде»: Глюк и Пиччинни написали свои оперы на этот сюжет практически одновременно. Победу одержал Глюк.особенно много опер-buffa). Переехав в столицу Франции (1776), Пиччини был втянут в музыкально-общественную борьбу: [↑](#footnote-ref-6)
6. В этой связи сильно не посчастливилось Антонио Сальери, на которого с «легкой руки» А.С. Пушкина легло несмываемое пятно. Между тем легенда о Сальери-отравителе не получила никаких подтверждений. Реальный Сальери был человеком порядочным и добродушным. Многих своих учеников он обучал композиции бесплатно (среди них был и сын Моцарта, и Бетховен, и Шуберт). [↑](#footnote-ref-7)