

Признанный и непревзойденный мастер полифонии. Великий представитель искусства эпохи барокко, итогом и наивысшей точкой развития которого явилось его творчество. При жизни был больше известен как виртуоз органист и клавесинист, композиторская слава пришла к Баху уже после смерти. Однако вначале его сочинения были на несколько десятилетий забыты. Возрождением баховской музыки мир обязан Феликсу Мендельсону. На сегодняшний день она является одной из самых исполняемых в мире.

Несколько детей И.С. Баха также были музыкантами, широко известными – два старших сына Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эммануэль.

«Гольдберг-вариации» для клавира соль мажор, BWV 988 (1742)

«Полюбить это произведение после первого же прослушивания невозможно. С ним надо сжиться и вместе с Бахом последнего периода заставить себя подняться на высоту, где от голосоведения требуется уже не естественная прелесть звучания, но абсолютная свобода движения» (А. Швейцер).

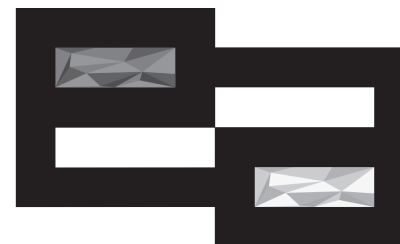
В 1736 году Иоганну Себастьяну Баху был присвоен титул придворного композитора Короля Польского и Курфюрста Саксонского. Он ждал этого три года. Помогло покровительство русского посланника при дрезденском дворе графа фон Кайзерлинга, большого любителя музыки и горячего поклонника баховского искусства.

Граф страдал бессонницей и заказал Баху сочинение, которое могло бы успокаивать его нервы и служить развлечением во время мучительных ночей. Этим сочинением стали «Гольдберг-вариации», названные так по имени человека, бывшего их первым исполнителем. Иоганн Теофилиус Гольдберг (род. 1727) был учеником Баха и состоял на службе у графа Кайзерлинга. О его таланте и совершенном мастерстве ходили легенды. И.Н. Форкель (первый биограф И.С. Баха) рассказывает, что, как только наступала бессонница, граф говорил: «Любезный Гольдберг, сыграй мне одну из моих вариаций».

В качестве темы Бах выбрал арию из «Нотной тетради», составленной им для своей жены Анны Магдалены. За темой следуют 30 вариаций – калейдоскоп настроений и жанров (здесь и танцы, и марш, и ариозо, и фугетта). Последним 5 вариациям принадлежит роль «финала». В нем возвращается первоначальная тема как напоминание о том, что «все бесконечно идет по кругу, все это было уже в веках, бывших прежде нас... Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь... Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Екклесиаст).

При поддержке губернатора Свердловской области

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЕВРАЗИЯ»

Художественный руководитель фестиваля – Дмитрий Лисс

10 октября

ПЬЕР-ЛОРАН ЭМАР

ФОРТЕПИАНО

ФРАНЦИЯ

Дебюсси. 12 этюдов

Бах. «Гольдберг-вариации»

ПЬЕР-ЛОРАН ЭМАР

Обладатель премий Королевского филармонического общества «За достижения в области инструментального исполнительства» и «Виктуар де ля мюзик» («Музыкальные победы») как лучший инструменталист Франции. Выпускник Лионской и Парижской консерваторий. В 12 лет был представлен Оливье Мессиау и впоследствии стал одним из выдающихся интерпретаторов его сочинений. Учился у супруги композитора пианистки Ивонны Лорио и у его ученика Дьёрдя Куртага. В 1973 году победил на Международном конкурсе имени Мессиау в Париже, с 1976 года, по приглашению Пьера Булеза, выступал в составе знаменитого ансамбля «InterContemporain».

Был приглашенным солистом Берлинской филармонии и зальцбургского Моцартеума. Сотрудничал с ведущими оркестрами под управлением прославленных дирижеров Н. Арнокура, П. Булеза, К. фон Донаньи, Ш. Дютюа, Ф. Жордана, Дж. Ливайна, З. Меты, Дж. Нотта, С. Озавы, А. Превена, Д. Робертсона, сэра С. Рэттла, К. Эшенбаха, В. Юровского. В настоящее время является артистом-резидентом Венского симфонического оркестра. Выступает в лучших концертных залах мира. Участвует в престижных фестивалях в Люцерне, Тэнглвуде, Зальцбурге, Берлине, Лондоне, Граце, Руре, Ла-Рок-д'Антероне и сам является арт-директором знаменитого Бриттеновского фестиваля в Олдборо. Более 10 лет имеет эксклюзивный контракт с «Deutsche Grammophon».

При участии пианиста состоялись премьеры сочинений П. Булеза, К. Штокхаузена, Д. Лигети, Дж. Бенджамина, С. Райха, М. Строппы, Э. Картера, П. Этвеша, П. Бёртуистла. Более 15 лет работал с Д. Лигети, записал все его фортепианные произведения, а в 2015 году основал посвященный им интернет-ресурс. В год 90-летия П. Булеза исполнил все фортепианные сочинения автора, в 2016 году стал участником юбилейных концертов к 90-летию Д. Куртага.

Почетный член Королевской академии музыки в Лондоне и Баварской академии изящных искусств, профессор Парижской консерватории и Кёльнской высшей школы музыки. Снимался в документальных фильмах «The Making of Steinway» и «Pianomania» («Note by Note»).

КЛОД ДЕБЮССИ (1862–1918)

Детство Клода Дебюсси прошло в Париже. Десятилетним мальчиком он поступил в Парижскую консерваторию. Успешными были его занятия по композиции у Э. Гиро и по фортепиано у А. Мармонтеля, но с Э. Дюраном, преподававшим гармонию, общий язык будущему композитору найти не удалось. Два лета талантливый студент провел в семье богатой русской меценатки Н. фон Мекк, куда был приглашен в качестве домашнего пианиста. С ее семейством Дебюсси путешествовал по Швейцарии, Италии, посетил Флоренцию, Венецию, Рим, Москву и Вену, где впервые услышал Вагнера; жил под Москвой, в Плещеево, где познакомился с новой русской музыкой.

Свой композиторский успех он укрепил, выиграв Римскую премию, но пожертвовал всеми благами, какие давало лауреатство, в пользу свободного творчества. Вернувшись в Париж, Дебюсси сблизился с кружком поэтов-символистов во главе с С. Малларме, и сам начал выступать в периодической печати с остроумными рецензиями. Познакомился с Э. Сати и более 20 лет поддерживал с ним дружеские отношения.

В 1908 году «Клод Французский» дебютировал как дирижер с симфоническими эскизами «Море» и дирижировал своими сочинениями в Англии, Италии, России. В 1913 году труппа Дягилева

исполнила балет Дебюсси «Игры», а сам композитор побывал на гастролях в Петербурге. Бурная творческая деятельность позднего периода была временно приостановлена Первой мировой войной, но уже в 1915 году появились многочисленные фортепианные произведения. До конца жизни (Дебюсси умер 26 марта 1918 года во время бомбардировки Парижа), несмотря на тяжелую болезнь, он не прекращает своих творческих поисков. Он находит новые темы и сюжеты, обращаясь к традиционным жанрам, своеобразно их преломляет. Именно в фортепианной музыке последних лет сконцентрированы самые характерные и типичные стороны художественного мировоззрения, творческого метода и стиля композитора. В них заключен полный диапазон образно-поэтической сферы его творчества.

Двенадцать этюдов для фортепиано, L 136 (1915)

1 тетрадь

1. «Пять пальцев» по г-ну Черни
2. «Терции»
3. «Кварты»
4. «Сексты»
5. «Октавы»
6. «Восемь пальцев»

2 тетрадь

7. «Хроматические последования»
8. «Украшения»
9. «Повторяющиеся ноты»
10. «Противопоставление звучностей»
11. «Сложные арпеджио»
12. «Аккорды»

«Дебюсси словно перебирает и причудливо комбинирует старое из музея своих впечатлений, начиная ранними романсами и кончая “Морем”, “Прелюдиями”, “Детским уголком”, “Св. Себастьяном”, — писал в монографии о композиторе исследователь его творчества Ю.А. Кремлев. Сам Дебюсси подчеркивает в Этюдах стремление к «вершинам» исполнительских трудностей, к техническим «рекордам», считая, что они «успешно подготовят пианистов к лучшему пониманию того, что нужно входить в музыку только с устрашающими руками!». В поисках новых видов техники и этюдной образности композитор использует весь арсенал звуковых и фактурных возможностей фортепиано, увлеченно прорабатывая даже самые мелкие детали. При этом, в тенденциях позднего Дебюсси — стремление к ясности структуры, «классичности», что добавляет двойственности опусу, вдохновляющему исполнителей на самые разнообразные трактовки.

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685–1750)

Родился в большой музыкальной семье, известной всей Германии. С детских лет играл на множестве инструментов. Особой любовью Баха пользовались орган и клавесин. В разное время он испытал влияние северо-немецкой, итальянской, французской композиторских школ.