

Антонио Вивальди

Автор презентации
ученик 10 класса
Большаков Анатолий

МБОУ Ильинская СОШ, 2012

г.

Биография

Музыка

Сочинения

Вивальди в
искусстве

Биография

Антонио Вивальди родился 4 марта 1678 года в Венеции, являвшейся в ту пору столицей Венецианской республики. До середины XX века исследователями биографии Вивальди предполагались различные даты рождения композитора, встречались утверждения, что он родился в 1675 году, приводились и иные даты. Обнаруженные в январе 1963 года английским ученым Эриком Полом записи церковного прихода Святого Иоанна в Брагоре (предместье Венеции) позволили окончательно установить дату рождения композитора. Согласно этим записям, Антонио Вивальди родился 4 марта 1678 года и в тот же день был крещён в этом соборе. Крещение было срочно произведено акушеркой, так как мальчик родился хилым и был под угрозой смерти.

Биография

Далёкие предки Антонио были уважаемыми людьми в Брешии, где в 1655 году родился и отец композитора, Джованни Баттиста. В десять лет Джованни переехал с матерью в Венецию, где обучался парикмахерскому ремеслу. В то время в итальянских цирюльнях для занятия свободного времени клиентов, как правило, держали различные музыкальные инструменты. Джованни время от времени музицировал на скрипке и впоследствии полностью посвятил себя музыке. В 1677 году Джованни женится на Камилле Каликкьо и годом позже у них рождается сын — Антонио. Согласно церковным записям, у Антонио было три сестры — Маргарита Габриэла, Чечилия Мария и Дзанетта Анна, и два брата — Бонавентура Томассо и Франческо Гаэтано, которые продолжили дело отца и стали впоследствии цирюльниками.

Биография

В 1685 году имя Джованни Баттисты значилось в списке создателей музыкального сообщества «Sovvegno dei musicisti de Santa Secilia», директором которого был известный композитор, автор ряда опер Джованни Легренци. Впоследствии Джованни стал главным скрипачом в капелле собора Святого Марка. Примечательно, что в те годы его полное имя значилось, как Джованни Баттиста Росси. За непривычный для венецианцев рыжий цвет волос, который Антонио унаследовал от отца, его впоследствии называли «рыжим священником» (итал. il prette rosso). О юношеских годах композитора и его музыкальном образовании имеется мало сведений. Скорее всего, именно отец и стал первым музыкальным наставником Антонио, научив его игре на скрипке. С десяти лет Антонио стал играть на скрипке, в 1689—1692 годах замещал отца в капелле собора Святого Марка ввиду его частых отлучек из Венеции.

Биография

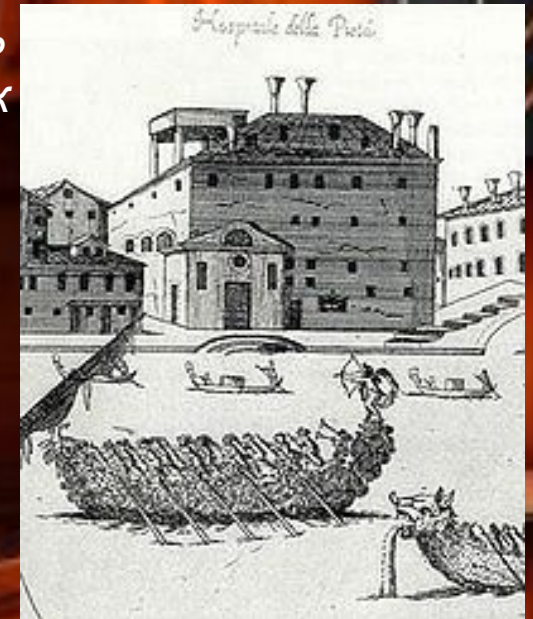
Согласно некоторым источникам, Антонио обучался теории музыки и композиции у Джованни Легренци, но учитывая, что Легренци умер в 1690 году, многими исследователями факт наставничества Легренци над юным Антонио ставится под сомнение. Virtuозная игра на скрипке и отголоски в ранних произведениях Антонио музыкального стиля известного римского скрипача Арканджело Корелли стали причиной предположений, что, возможно, Антонио обучался игре на скрипке у этого мастера. Однако на сегодняшний день нет явных свидетельств, подтверждающих это, и временная хронология дат церковной службы Антонио не совпадает с датой предполагаемого его обучения в 1703 году в Риме.

Биография

Служба отца в церковном соборе и контакты с духовенством повлияли на выбор дальнейшей карьеры юного Антонио. Он принял решение стать священнослужителем, и это вполне объяснимо, так как в Италии тех времён являлось привычным делом совмещение духовной и музыкальной карьер. 18 сентября 1693 года Антонио был пострижен в монахи, 18 сентября 1700 года был возведён в сан дьякона. 23 марта 1703 года Вивальди рукоположен в сан священника. На следующий день отслужил первую самостоятельную мессу в церкви Сан-Джованни ин Олео. 1 сентября 1703 года поступил на службу преподавателем по классу скрипки (*maestro di violino*) в консерваторию церковного приюта «Пиета», которая славилась, как одна из лучших музыкальных школ для девочек.

Биография

Позднее стал дирижёром оркестра и руководителем концертов (*maestro de concerti*), в обязанности Вивальди входило сочинение музыки для многочисленных светских и духовных концертов этой консерватории. Профессию музыканта он совмещал с духовным саном аббата-минорита, но затем был отрешён от сана священнослужителя за «недозволенное» поведение во время церковной службы. В 1703 году Вивальди получил заказ от графини Лукреции Тревизан отслужить 90 обетных заутреней в церкви Святого Иоанна. 17 августа 1704 получил дополнительное вознаграждение за преподавание игры на *viola d'amore*. Отслужив половину обетных заутреней, Вивальди отказался по состоянию здоровья от заказа Лукреции Тревизан.

Биография

В 1711 году были опубликованы 12 концертов «L'estro armonico» («Гармоническое вдохновение»). В этом же году он получил твердый годовой оклад и стал главным руководителем концертов воспитанниц, с 1713 года директором женской консерватории «Пиета» («Ospedale della Pieta»). В эти годы юный Вивальди усиленно трудится, совмещая преподавательскую и композиторскую деятельность. Его имя становится известным в родной Венеции, а учитывая то, что Венеция была в ту пору центром международного туризма и посещалась большим количеством путешественников, популярность Вивальди распространяется за пределы Венеции. Так, в 1709 году во время представления оратории в «Пиете» Вивальди был представлен датскому королю Фредерику IV, которому впоследствии посвятил 12 скрипичных сонат. В 1712 году, во время пребывания в Венеции, произошла встреча немецкого композитора, капельмейстера из Бреслау Готтфрида Штольцля (Gottfried Heinrich Stölzel) с Антонио. Таким образом, Штольцль был первым немецким музыкантом, лично контактировавшим с Вивальди.

Биография

В 1713 году Вивальди написал своё первое произведение, трехактную оперу «Ottone in villa» («Оттон на вилле»), премьера постановки которой произошла 17 мая того же года на сцене венецианского Teatro delle Grazie (Teatro delle Grazie)[6][7]. Эта опера представляет собой характерный образец оперы-серии с её растянутостью действия и запутанной сюжетной интригой. Написанная на либретто Доменико Лалли, с которым Вивальди впоследствии неоднократно сотрудничал, она воссоздает один из эпизодов римской истории. По-видимому, постановка имела значительный успех, так как привлекла внимание венецианских импресарио. Вскоре Вивальди получил заказ (scrittura) на новую оперу от Модотто, владельца театра Сан-Анджело, с которым он поддерживал контакт вплоть до своей последней оперы «Фераспе» (1739)[8]. Год спустя, в 1714 году, он написал свою вторую оперу «Orlando finto pazzo» («Роланд, мнимый безумец»), написанную на либретто Грацио Браччьоли, представляющую собой свободную переработку известной поэмы «Неистовый Роланд» итальянского поэта Людовико Ариосто.

Биография

Вскоре композитор написал две оратории на латинские тексты, «Моисей, бог фараонов» в 1714 году и «Юдифь торжествующая» в 1716 году. Партитура его первой оратории «Моисей, бог фараонов» была впоследствии утеряна. В римской консерватории Святой Сесилии сохранился только текст оратории с указанием имен исполнителей, из которого видно, что все партии, включая мужские персонажи, исполнялись девушками — воспитанницами. Оратория «Юдифь торжествующая», отличающаяся свежестью мелодического вдохновения и тонкостью оркестрового колорита, относилась к лучшим созданиям Вивальди. С широким признанием таланта композитора и педагога увеличивалось и количество учеников Вивальди, однако ни новые ученики, ни обилие композиторской работы в консерватории «Пиета» не могли отвлечь Вивальди от интенсивной работы в театре.

Биография

В 1715 году он получил заказ от театра Сан-Анджело — 12 главных арий в опере «Nerone fatto Cesare» («Нерон, ставший Цезарем»). В 1716 году Вивальди по заказу театра Сан-Анджело написал ещё одну оперу «L'incoronazione di Dario» («Коронация Дария»). В этом же году им была написана опера «La costanza trionfante degl'amori e de gl'odii» («Постоянство, торжествующее над любовью и ненавистью») для второго по значимости венецианского театра Сан-Мозе, с которым композитор был также тесно связан в последующие годы. Премьеры этих опер состоялись на карнавале 1716 года.[9] О том, что Вивальди становится знаменитым не только в Венеции, но и за её пределами, свидетельствует и то, что в 1718 году его опера «Scanderbegh» («Скандербег») ставится на сцене флорентийского театра.

В целом, период с 1713 по 1718 год считается многими исследователями самым продуктивным этапом в творчестве композитора: за эти пять лет он написал в общей сложности восемь опер.

Биография

О периоде жизни композитора с 1719 по 1722 год мало что известно. Судя по письму композитора от 1737 года и его аннотациям к операм, становится ясным, что Вивальди провёл эти годы в городе Мантуя и частично в Германии. На титульном листе либретто к опере «La Verita in Cimento» он называет себя Maestro di Capella di Camera il Principe Filippo Langravio d'Assia Darmstadt из чего следует вывод, что с 1720 года, предположительно по 1723 год, Вивальди служил у маркграфа Филиппа Гессен-Дармштадтского, возглавлявшего в то время войска австрийского императора Карла VI в Мантуе и Неаполе. В Мантуе Вивальди познакомился с оперной певицей Анной Жиро (Anna Giraud), дочерью французского парикмахера.

Биография

Это знакомство оказало большое влияние на последующую судьбу Вивальди. В своих посланиях к драматургу Карло Гольдони Вивальди представляет ему Анну Жиро как свою «прилежную ученицу». По мнению исследователей, именно Вивальди принадлежит большая заслуга в становлении Анны Жиро как оперной певицы. Это вполне вероятно, так как итальянские оперные композиторы обычно в совершенстве знали секреты вокальной техники. Современники отзывались об Анне как об искусной и одухотворенной певицей с приятным, хотя и скромным по диапазону голосом. Карло Гольдони писал, что «она была некрасива, но очень изящна, имела тонкую талию, красивые глаза, прекрасные волосы, прелестный ротик. У неё был небольшой голосок, но несомненное актерское дарование». Постоянной спутницей Вивальди стала также сестра Анны Жиро, Паолина, которая стала своего рода медицинской сестрой композитора и приняла на себя заботы о здоровье композитора, болевшего бронхиальной астмой.

Биография

После трехгодичной службы в Мантуе Вивальди вместе с Анной и Паолиной возвратился в Венецию, где Анну острые на язык венецианцы называли «подругой рыжего священника». В Венеции, обе они постоянно жили в доме Вивальди и сопровождали его в многочисленных путешествиях, связанных в то время с опасностями и лишениями. Эти слишком тесные для духовного лица взаимоотношения с сестрами Жиро неоднократно вызывали нарекания со стороны церковников. Этому способствовало и появление огромного количества народных слухов и домыслов вокруг персоны Вивальди. Так, по одному из слухов Вивальди был евнухом. Нарушение норм поведения священника привело к тяжелым для Вивальди последствиям и обострению его отношений с церковной знатью Папской области. Известно, что в 1738 году кардинал-архиепископ города Феррары запретил Вивальди въехать в город и отслужить мессу ввиду грехопадения композитора. Несмотря на все это, он всегда с большой душевной твердостью отстаивал честь и человеческое достоинство спутниц своей жизни, неизменно отзываясь о них с глубоким уважением.

Биография

После трехгодичной службы в Мантуе Вивальди возвратился в Венецию. В 1723 году состоялась его первая поездка в Рим и постановка новой оперы «Ercole sul Termodonte» («Геркулес на Термодонте»). Эта опера произвела большее впечатление на римлян. Известный флейтист, композитор и музыкальный теоретик Иоганн Иохим Кванц, прибывший в Рим через полгода после премьеры оперы, заметил, что «публике так понравился „ломбардский стиль“ Вивальди, что с тех пор не хотела слушать другой музыки». В феврале 1724 года Вивальди вновь посетил Рим для участия в премьере оперы «Giustino» («Джустино»). Третья опера, «La virtù trionfante dell'amore, e dell'odio, ovvero Il Tirane» («Добродетель, торжествующая над любовью и ненавистью»), написанная в 1724 году и представленная в том же году на римском карнавале, завершила триумфальный успех произведений композитора в Риме, выступление в котором считалось серьезным испытанием для любого композитора.

Биография

Хотя многие исследователи считают, что Вивальди был принят папой Бенедиктом XIII, по мнению немецкого исследователя Карла Хеллера (Karl Heller) это могла быть и аудиенция у его предшественника, Иннокентия XIII. Если предполагать что Вивальди был принят Бенедиктом XIII, то это означает, что он пробыл в Риме дольше, чем во время своего первого визита, так как Бенедикт XIII был избран папой лишь 29 мая 1724 года. В 1725 году в Амстердаме был издан цикл из 12 концертов «Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione» («Искус гармонии и инвенции» или «Спор Гармонии с Изобретением»), написанный им приблизительно в 1720 году. Всемирно известные, в России неточно именуемые «Времена года», четыре первые концерта этого цикла уже тогда произвели неизгладимое впечатление на слушателей своей неистовой страстностью и новаторством.

Биография

Правильное название — «Четыре времени года» (Le quattro stagioni), что прямо отсылает к многозначной символике цикла. Работавший в то время во французском посольстве в Венеции Жан-Жак Руссо высоко ценил музыку Вивальди и любил сам исполнять кое-что из этого цикла на любимой им флейте. Также широко известны концерты Вивальди — «La notte» (ночь), «Il cardellino» (щеглёнок), для флейты с оркестром, концерт для двух мандолин, отличающиеся художественной изобразительностью и гармонической щедростью, свойственной его произведениям, а также духовные сочинения: «Gloria», «Magnificat», «Stabat Mater», «Dixit Dominus».

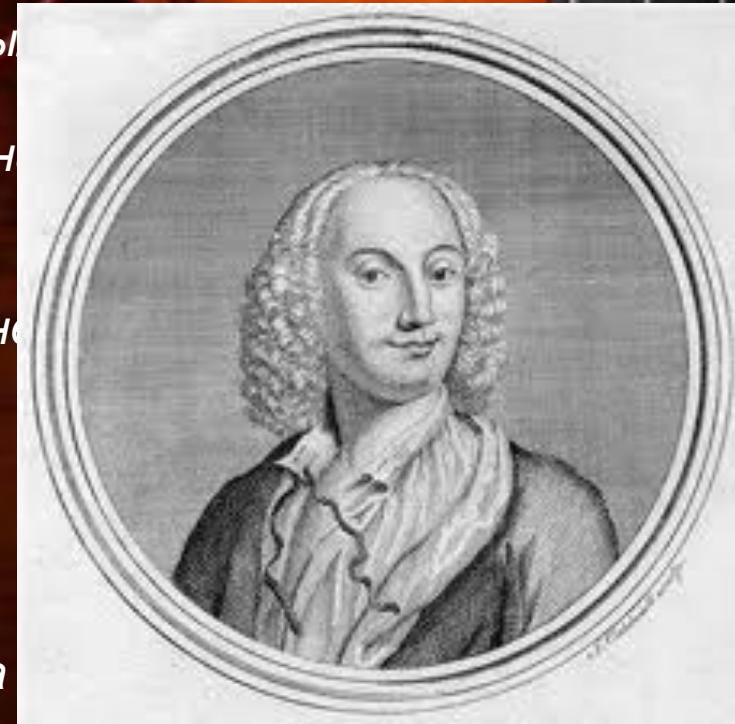
В 1735 году вновь недолго был капельмейстером.

Биография

В середине мая 1740 года музыкант окончательно оставляет Венецию. Он прибыл в Вену в неудачное время: только что скончался император Карл VI, и началась война за австрийское наследство. Вене было не до Вивальди. Всеми забытый, больной и без средств к существованию он скончался в Вене 28 июля 1741 года. Квартальный врач зафиксировал смерть «преподобного дна Антонио Вивальди от внутреннего воспаления». Похоронен на кладбище для бедняков за скромную плату 19 флоринов 45 крейцеров. Месяц спустя сёстры Маргарита Дзанетта получили извещение о кончине Антонио. 26 августа судебный пристав описал его имущество в счёт погашения долгов.

Музыка

*Вивальди — крупнейший представитель итальянского скрипичного искусства XVIII века, утвердивший новую драматизированную, так называемую «ломбардскую» манеру исполнения. Создал жанр сольного инструментального концерта, оказал влияние на развитие виртуозной скрипичной техники. Мастер ансамблево-оркестрового концерта — **кончерто grosso** (concerto grosso).*

Вивальди установил для concerto grosso 3-частную циклическую форму, выделил виртуозную партию солиста.

Музыка

Ещё при жизни стал известен как композитор, способный за пять дней создать трёхактную оперу и сочинить множество вариаций на одну тему. Прославился на всю Европу в качестве скрипача-виртуоза. Все свои оперы Вивальди написал на сюжеты одного и того же драматурга — Карло Гольдони. Хотя обласканный им Гольдони после смерти рыжего священника высказался о нём в мемуарах как о довольно посредственном композиторе. Музыкальное наследие Антонио Вивальди было малоизвестно в XVIII—XIX веках, находилось в забвении почти 200 лет и лишь в 20-х годах XX века итальянским музыковедом были обнаружены собрания рукописей композитора. Долгое время о Вивальди помнили только потому, что И. С. Бах сделал ряд транскрипций сочинений своего предшественника, и только в XX веке было предпринято издание полного собрания инструментальных опусов Вивальди. Инструментальные концерты Вивальди являлись этапом на пути формирования классической симфонии.

Музыка

Современники нередко критиковали его за чрезмерное увлечение оперной сценой и проявленные при этом поспешность и неразборчивость. Любопытно, что после постановки его оперы «Неистовый Роланд», друзья звали Вивальди, не иначе как Дирус (лат. Неистовый). Оперное наследие композитора в настоящее время ещё не стало достоянием мировой оперной сцены. Его авторство приписывается примерно 94 операм, хотя из них точно определены лишь около 40. Лишь в 1990-е годы в Сан-Франциско успешно поставлен «Неистовый Роланд».

Музыка

Творчество Вивальди оказало огромное влияние не только на современных ему итальянских композиторов, но и на музыкантов других национальностей, прежде всего немецких. Здесь особенно интересно проследить влияние музыки Вивальди на И. С. Баха. В первой биографии Баха, опубликованной в 1802 году, её автор, Иоганн Николаус Форкель, выделил имя Вивальди среди мастеров, ставших предметом изучения для молодого Иоганна Себастьяна. Усиление инструментально-виртуозного характера тематизма Баха в кётенский период его творчества (1717—1723) непосредственно связано с изучением музыки Вивальди. Но его воздействие проявилось не только в усвоении и переработке отдельных выразительных приёмов, — оно было значительно шире и глубже.

Музыка

Бах настолько органично воспринял стиль Вивальди, что он стал его собственным музыкальным языком. Внутренняя близость с музыкой Вивальди ощутима в самых различных произведениях Баха вплоть до его знаменитой «Высокой» мессы си минор. Влияние, оказанное музыкой Вивальди на немецкого композитора, несомненно, было огромным. По словам А. Казеллы, «Бах — его величайший почитатель и вероятно единственный, кто в то время смог понять всё величие гения этого музыканта».

Значительный вклад в изучение творчества Вивальди внесли французский музыковед Марк Пеншерль (Mark Pincherle) и немецкий музыковед Вальтер Кольнедер (Walter Kolneder).

Сочинения

Антонио Вивальди является автором 90 опер[5], в том числе «Роланд Неустовый» (*Orlando furioso*), «Нерон, ставший Цезарем» (*Nerone fatto Cesare*, 1715, там же), «Коронация Дария» (*L'incoronazione di Dario*, 1716, там же), «Обман, торжествующий в любви» (*L'inganno trionfante in amore*, 1725, там же), «Фарначе» (1727, там же, позднее также под названием «Фарначе, правитель Понта»), «Кунегонда» (1727, там же), «Олимпиада» (1734, там же), «Гризельда» (1735, театр «Сан-Самуэле», Венеция), «Аристид» (1735, там же), «Оракул в Мессении» (1738, театр «Сант-Анджело», Венеция), «Ферасп» (1739, там же); оратории — «Моисей, бог фараона» (*Moyses Deus Pharaonis*, 1714), «Торжествующая Юдифь» (*Juditha Triumphans devicta Holo-fernus barbarie*, 1716), «Поклонение волхвов» (*L'Adorazione delli tre Re Magi*, 1722) и др.

Сочинения

Автор более 500-а концертов, в их числе:

- *44 концерта для струнного оркестра и бассо континуо;*
- *49 концерти гросси;*
- *352 концертов для одного инструмента с сопровождением струнного оркестра и/или бассо континуо (253 для скрипки, 26 для виолончели, 6 для виоль д'амур, 13 для поперечной, 3 для продольной флейт, 12 для гобоя, 38 для фагота, 1 для мандолины);*
- *38 концертов для 2 инструментов с сопровождением струнного оркестра и/или бассо континуо (25 для скрипки, 2 для виолончели, 3 для скрипки и виолончели, 2 для валторн, 1 для мандолин);*
- *32 концерта для 3 и более инструментов с сопровождением струнного оркестра и/или бассо континуо.*

Сочинения

Автор свыше 100-а сонат для различных инструментов с сопровождением basso continuo; светских кантат, серенад, симфоний, *Stabat Mater* и других церковных произведений.

Одно из самых известных произведений — первые 4 концерта из 8-го опуса, цикла из 12 скрипичных концертов — «Четыре времени года» — ранний образец программной симфонической музыки. Вивальди внёс существенный вклад в развитие инструментовки, он первым применил гобои, валторны, фаготы и другие инструменты как самостоятельные, а не дублирующие.

Вивальди в искусстве

Сохранилось несколько произведений искусства, на которых изображен Вивальди. Так, в 1723 и 1725 годах портреты композитора были написаны французским художником Франсуа Морелон дё ля Кавэ, однако наиболее известный цветной портрет, это лишь предполагаемый портрет Вивальди, так как подписи его фамилии на нём нет, а предположение что на нём изображён величайший композитор сделано лишь из соображений того, что портрет обнаружен в Венеции и изображает скрипача (а Вивальди был скрипачом-виртуозом), однако внешнее несходство этого портрета с остальными и отсутствие на нём инициалом композитора, дают основания сомневаться в том, что цветной портрет действительно изображает Вивальди. Одна из картин хранится в Международном музее музыки (*Museo internazionale e biblioteca della musica*) в Болонье. В 1723 году итальянским художником Пьер Леоне Гецци была нарисована карикатура на композитора — «Рыжий священник».

