

Чарующие краски под музыку А. Вивальди

О боге нам гласит
времён круговращенье,
О благости Его –
исполненный Им год.
Творец! Весна – Твоей
любви изображенье...

Дж. Томсон

(перевод

В.

Жуковского)

Антонио Вивальди

(1678-1741 гг.)

Начало пути

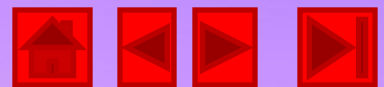
В 1678 году в Венеции
в семье парикмахера и
музыканта

Джованни Батиста

Вивальди

родился

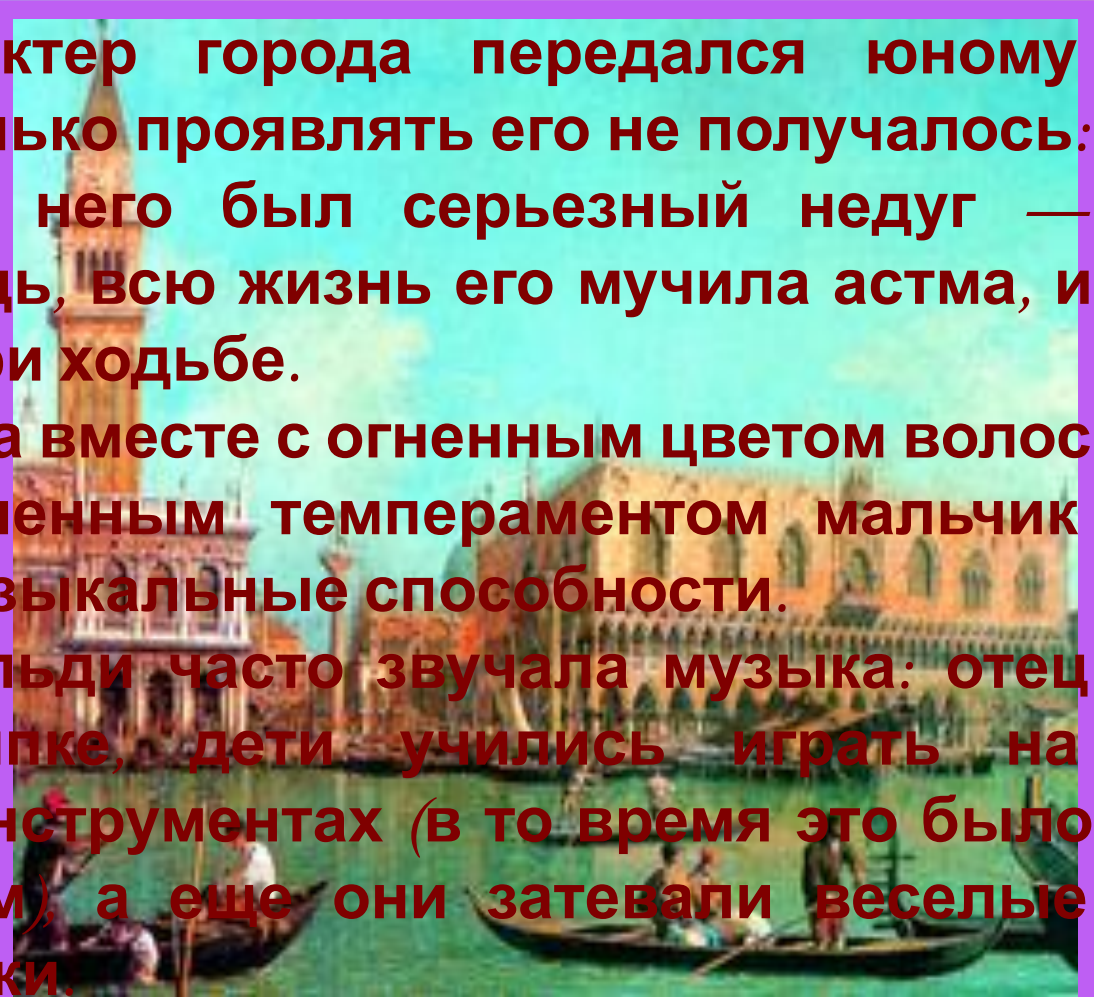
первенец Антонио.

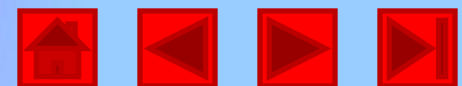
Бурный характер города передался юному Антонио, вот только проявлять его не получалось: от рождения у него был серьезный недуг — сдавленная грудь, всю жизнь его мучила астма, и он задыхался при ходьбе.

Но зато от отца вместе с огненным цветом волос и столь же огненным темпераментом мальчик унаследовал музыкальные способности.

В доме Вивальди часто звучала музыка: отец играл на скрипке, дети учились играть на музыкальных инструментах (в то время это было обычным делом), а еще они затевали веселые игры, порой драки.

Каналетто. Вид на герцогский дворец в Венеции. Ок. 1755г.

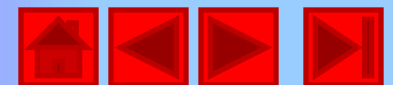

Новая жизнь для Антонио началась, когда его отца пригласили в капеллу собора Сан-Марко, крупнейший оркестр тогдашней Италии. Четыре органа, большой хор, оркестр — величественное звучание музыки поражало воображение. Семилетний Антонио не пропускал ни одной репетиции, жадно впитывал музыку мастеров, в том числе Монтеверди, «отца итальянской оперы».

Граф П. А. Толстой, бывавший на концертах в «Пиете», которые устраивались довольно часто, писал: «...есть монастыри девические, в которых девицы играют на органах и на разных инструментах и поют на хорах так изрядно, что на всем свете такого сладкого пения и согласия нигде не обретается, и так предивно, что всех слушающих того пения приводят в изумление».

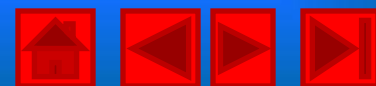
- Джованни Батиста Вивальди, возможно, из-за слабого здоровья сына решил сделать его священником, ведь сан всегда обеспечит положение в обществе. И вот Антонио начал подниматься по церковной лестнице: уже в 15 лет его посвятили в сан аббата, к 25 годам он закончил духовное обучение — получил сан священника и право служить мессы. Все эти годы молодой человек исправно постигал церковные науки, но его сердце тянулось к творчеству, и вот наконец он мог сам решать, что ему делать. Служить мессы он вскоре перестал, ссылаясь на сильные приступы астмы. Правда, поговаривали, что в разгар службы «рыжий священник» часто удалялся за алтарь, чтобы записать пришедшую на ум мелодию... Но, как бы то ни было, патриарх Венеции в конце концов освободил его от этой обязанности

Музыка вновь стала главным его занятием! 25-летний Антонио Вивальди был довольно привлекателен: с большими выразительными глазами, длинными рыжими волосами, остроумный, доброжелательный и потому всегда желанный собеседник, он виртуозно играл на скрипке и других инструментах

А духовный сан открыл ему путь в одну из женских консерваторий Венеции, где он стал преподавателем.

Венеция все прощала своему любимцу, и Антонио с головой погрузился в мир музыки – с энергией и восторгом человека, вышедшего наконец из темной узкой улочки на карнавальную площадь.

Титульный лист первого сборника концертов Вивальди, названного «Гармоническое вдохновение»

Он с увлечением работал в консерватории «Ospedale della Pietà». Консерватории — приюты при монастырях — давали хорошее образование, в том числе и музыкальное. Вивальди сначала официально числился Maestro de Coro, руководителем хора, потом стал еще и Maestro de Concerti, руководителем оркестра — дирижером. Кроме того, преподавал игру на разных инструментах и вокал и, конечно, писал музыку. «Пиета» уже была у венецианских меломанов на хорошем счету, но под руководством Вивальди стала лучшей в Венеции, так что даже богатые горожане стали отдавать туда своих дочерей.

В консерватории Антонио прекрасно сочетал занятия духовной и светской музыкой.

У него был превосходный оркестр, и он мог сразу же слышать исполнение своих новых произведений, а все новое в «Пиете» всегда приветствовалось. Вивальди написал для ее оркестра больше 450 концертов и часто сам солировал на скрипке. Мало кто в это время мог соперничать с ним в виртуозности: в путеводителе для гостей Венеции за 1713 год Джованни Вивальди и его сын-священник упоминаются как лучшие скрипачи города.

А немного раньше, в 1706 году, вышел первый сборник концертов

«L'estro armonico»* («Гармоническое вдохновение»).

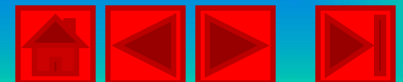
В нем Вивальди развил новую форму концерта — трехчастную, предложенную его предшественником Арканджелло Корелли из Болоньи.

Для огненного темперамента Вивальди обычные в то время четыре части длились, вероятно, слишком долго — его переживания и яркие образы требовали немедленного воплощения в музыке. Такой скрипки — поющей человеческим голосом, человеческим сердцем — не было ни у кого ни до, ни после Вивальди, лишь о другом великом итальянце Никколо Паганини говорили так же.

Театрализованный концерт в Риме в XVIII веке. В 1723–1724 годах Вивальди в течение трех карнавальных сезонов имел большой успех в Риме, выступление в котором считалось серьезным испытанием для любого композитора.

На главную роль в его новой опере была приглашена

воспитанница «Пиеты» Анна Жиро. Вивальди проводил с ней

непозволительно много для святого отца времени, и, конечно,

сразу поползли слухи. Антонио всячески отстаивал честь Анны,

утверждая, что ему нужна помощь и Анна со своей сестрой

Эти перипетии сейчас имеют мало значения, гораздо важнее другое: это непростое, но красивое время, когда его жизнь осветилась любовью, подарило а отношения с духовенством испортились вконец.

нам

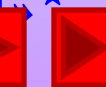
прекраснейшую музыку.

Именно тогда родились цикл «Времена года»^{*},

концерт «Ночь»^{*}, множество замечательных

конcertов и духовных произведений («Глория»^{*}

«Магнификат»^{*}).

Последний период жизни Антонио Вивальди похож на его концерты:

радость и грусть сменяют друг друга.

На пороге своего 50-летия наш герой был полон энергии и замыслов.

Оперы сыпались как из рога изобилия

(для карнавального сезона 1727 года он сочинил аж восемь опер),

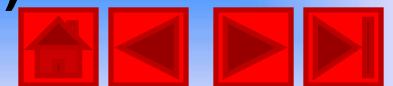
многие роли в них были написаны специально для Анны Жиро.

В 1728 году австрийский король Карл VI, большой ценитель музыки,

пригласил Вивальди в Вену.

Два года он путешествовал и приобрел европейскую известность

(благодаря европейским почитателям сохранилась большая часть его наследия).

Антонио Вивальди не был
хорошим священником,
но он был истинным
священнослужителем —
служителем священной
гармонии,
небесной красоты.

Вся его жизнь может
уместиться в одной фразе,
с которой начинается его
«Глория»:

«Слава Тебе,
показавшему нам свет»!

