

Антóнио Лучо Вивáльди

(итал. *Antonio Lucio Vivaldi*; 4
марта 1678, Венеция — 28
июля 1741, Вена)

Биография

- итальянский композитор, скрипач – виртуоз, педагог, дирижёр, католический священник. Вивальди считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века, при жизни получил широкое признание во всей Европе. Мастер ансамблево-оркестрового концерта — кончерто гротто, автор около 40 опер. Вивальди в основном известен благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. Его наиболее известной работой является цикл из четырёх скрипичных концертов «Времена года».

Церковь Святого Иоанна в Брагоре, где в 1678 году был крещён Антонио Вивальди.

- Антонио Вивальди родился 4 марта 1678 года в Венеции, являвшейся в ту пору столицей Венецианской республики. Он был крещен сразу же после его рождения в своем доме акушеркой, которая убедила всех, что жизнь младенца была в опасности. Хотя неизвестно наверняка, но столь скорое крещение ребёнка, скорее всего, было связано либо с его слабым здоровьем, либо с землетрясением, потрясшим город в тот день. Под впечатлением от землетрясения мать Вивальди уже изначально определила сына в священники. Официальное крещение Вивальди в церкви состоялось через два месяца.

- Далёкие предки Антонио были уважаемыми людьми в Брешии, где в 1655 году родился и отец композитора, Джованни Баттиста (1655—1736). 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 (1655—1728) 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 — Бонаventura Томасо и Франческо Газтано, которые продолжили дело отца и стали впоследствии цирюльниками.
- В 1685 году имя Джованни Баттисты значилось в списке создателей музыкального сообщества «*Sovvegno dei musicisti de Santa Cecilia*», 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 полное имя Джованни Вивальди 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*)^[2]. В 1689 году была поставлена опера под названием «*La Fedeltà sfortunata*», которая была сочинена Джованни Баттиста Росси, из чего можно предположить, что отец Вивальди и сам был композитором.
- О юношеских годах композитора и его музыкальном образовании имеется мало сведений. Вероятно, именно отец и стал его первым музыкальным наставником, научив игре на скрипке, к которой юный композитор приобщился с десяти лет, и уже в 1689—1692 годах замещал отца в капелле собора Святого Марка ввиду его частых отлучек из Венеции.
- Здоровье Вивальди было слабым — такие симптомы, как «*strettezza di Petto*» («теснота в груди»), были интерпретированы как форма астмы. Хотя это и не помешало ему учиться играть на скрипке, сочинять, а также принимать участие в музыкальных мероприятиях, но всё же не дало возможность играть на духовых инструментах^[5].

- Карикатура на Вивальди — «Рыжий священник», нарисованная в 1723 году итальянским художником Пьер Леоне Гецци.

Начало композиторской деятельности. Венеция (1713—1718)

- Вивальди начал свою карьеру как оперный композитор. В 1713 году он написал трёхактную оперу «Ottone in villa» («Оттон на вилле»), премьера которой состоялась 17 мая того же года на сцене провинциального Teatro delle Grazie в Виченце (*Teatro delle Grazie*)^{[8][9]}. Эта опера представляет собой характерный образец оперы-серия 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. В соответствии с обычаем в качестве солистов, исполнявших и мужские и женские партии, выступали певцы-кастраты. Их исполнение сочетало силу и блеск мужских голосов с лёгкостью и подвижностью женских. По-видимому, постановка имела значительный успех, так как привлекла внимание венецианских импресарио.

- Прогрессивный оперный стиль Вивальди причинил ему некоторые проблемы с более консервативными музыкантами, например, такими как Бенедетто Марчелло — магистрата и музыканта-любителя. Его статья под названием «Il Teatro Alla Moda» (1720) осуждает Вивальди и его оперы, хотя не упоминает его непосредственно в тексте. Но на обложке статьи была изображена лодка (Сант-Анджело), на левом конце которой стоит маленький ангел в шапке священника и играет на скрипке.
- В письме, написанном Вивальди в 1737 году своему покровителю маркизу Бентивольо, он ссылается на то, что написал «94 оперы». Однако было обнаружено лишь около 50 опер Вивальди, и никакой другой документации об остальных операх не существует. Несмотря на то, что Вивальди, конечно, написал много опер в своё время, тем не менее, он никогда не достиг известности таких великих композиторов-современников как Алессандро Скарлатти, Иоганн Адольф Хассе, Леонардо Лео, и Бальдассаре Галуппи.
- Его наиболее успешными операми являются «La Costanza trionfante» («Постоянство, торжествующее над любовью и ненавистью») и «Farnace» («Фарначе»), каждая из которых возрождалась на сцене по шесть раз.
- 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.

Автограф Антонио Вивальди

Antonio Vivaldi

Последние годы жизни

- В разгар своей карьеры Вивальди получил комиссионные от европейской знати и королевской семьи. Серенада (кантата) «Gloria Imeneo» («Глория и Игоменей») была исполнена в 1725 году французским послом в Венеции в праздновании брака Людовика XV. На следующий год была написана другая серенада — «La Sena festeggiante» («Празднующая Сена») — для и премьеры в посольстве Франции, а также в честь празднования рождения французских королевских принцесс — Генриетты и Луизы Элизабет. «La Cetra» («Цитра») была посвящена Вивальди императору Карлу VI. В 1728 году Вивальди встретил императора, когда тот посетил Триест, чтобы вести наблюдение за строительством нового порта. Карл восхищался музыкой Рыжего Священника настолько, что, говорят, он беседовал с композитором во время одной встречи дольше, чем со своими министрами в течение двух лет. Он наградил Вивальди званием рыцаря, золотой медалью и пригласил в Вену. В ответ Вивальди подарил императору рукописную копию «La Cetra».
- Как и многие композиторы того времени, в последние годы жизни Вивальди имел множество финансовых затруднений. Его композиции были уже не в таком почете, как когда-то в Венеции; изменение музыкальных вкусов быстро сделали их устаревшими. В ответ Вивальди решил продать большое количество рукописей за ничтожные цены, чтобы обеспечить свой переезд в Вену. Причины ухода Вивальди из Венеции неясны, но вполне вероятно, что после успеха его встречи с Императором Карлом VI он хотел занять позицию композитора при императорском дворе.
- Также возможно, что Вивальди отправился в Вену, чтобы осуществить постановку своих опер. Однако вскоре после приезда композитора в Вену Карл VI умер, оставив его без королевской охраны и постоянного источника дохода. Началась война за австрийское наследство — Вене было не до Вивальди, и композитор ненадолго выехал для поиска новой работы в Дрезден, Саксония, где вероятнее всего и заболел. Всеми забытый, больной и без средств к существованию он вернулся в Вену, где и скончался 28 июля 1741 года, в возрасте 63 лет. Квартальный врач зафиксировал смерть «преподобного дона Антонио Вивальди от внутреннего воспаления». 28 июля он был похоронен в простой могиле на кладбище для бедняков за скромную плату 19 флоринов 45 крейцеров (могила Вивальди в Вене не сохранилась). Месяц спустя сестры Маргарита и Жанетта получили извещение о кончине Антонио. 26 августа судья и пристав описали его имущество в счёт

Значение Вивальди в истории музыки

- 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 — концерто гроссо (*concerto grosso*). Вивальди установил для *concerto grosso* 3-частную циклическую форму, выделил виртуозную партию солиста.
- 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. 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^[16]. 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. 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^[17]. Лишь в 1990-е годы в Сан-Франциско успешно поставлен «Неистовый Роланд».

Значение Вивальди в истории музыки

- 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. 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». Бахом были расшифрованы шесть концертов Вивальди для клавира, три для органа, и один для четырёх клавесинов, струнных и баса континуо (BWV 1065), основанных на концерте для четырёх скрипок, двух альтов, виолончели и басса континуо (RV 580).
- Значительный вклад в изучение творчества Вивальди внесли французский музыковед Марк Пеншерль (*Mark Pincherle*) и немецкий музыковед Вальтер Кольнедер (*Walter Kolneder*)^[7].

