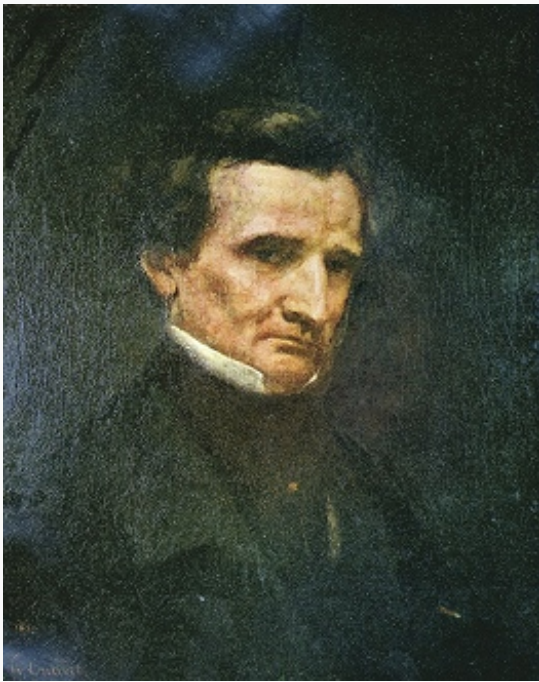

БЕРЛИОЗ

Авторы: Д. Р. Петров

Г. Берлиоз. Портрет работы Г. Курбе (1850). Музей Орсе (Париж).

БЕРЛИОЗ (Berlioz), Гектор (Эктор) Луи (11.12.1803, Ла-Кот-Сент-Андре, деп-т Изер – 8.3.1869, Париж), франц. композитор, дирижёр, муз. писатель. Чл. Ин-та Франции (1856).

Первоначальное образование (в т. ч. основы теории музыки) получил у отца, врача по профессии; в отрочестве играл на флейте, гитаре, рано проявил интерес к сочинению музыки (первые композиторские опыты Б. не сохранились). В 1821 поступил в Мед. школу в Париже, не переставая думать о профессии композитора. С 1825 его сочинения (в т. ч. 1-е значительное – Торжественная месса) исполнялись в Париже, преим. за счёт самого Б., зарабатывавшего на жизнь частными

уроками, рецензиями, пением в хоре. В 1826–30 он учился в Парижской конс. (среди учителей – Ж. Ф. *Лесюэр*, А. *Рейха*). Широкую известность Б. принесла Фантастическая симфония («Эпизод из жизни артиста», 1830). Её лит. программа навеяна драмой любви композитора к ирл. актрисе Х. Смитсон (1800–54, с 1833 жена Б.). В 1830 (с 4-й попытки) за кантату «Смерть Сарданапала» Б. удостоился Большой Рим. пр. (5-летней стипендии). Более года провёл в Риме, где написаны увертюры «Король Лир» (по У. Шекспиру, 1831), «Роб-Рой» (по В. Скотту, 1832), монодрама для чтеца, солистов, хора и оркестра «Лелио, или Возвращение к жизни» на слова Б. (1832, задумана как продолжение Фантастической симфонии). В 1835–63 Б. – постоянный корреспондент газ. «Journal des Débats...», долгое время работал

помощником библиотекаря Парижской конс. Его сочинения, признанные тогда лишь в узком кругу музыкантов и требовавшие расходов на привлечение огромных исполнительских сил, не приносили Б. материального благополучия.

На 1830-е гг. приходится расцвет композиторского творчества Б. Итал. впечатлениями проникнуты симфония с солирующим альтом «Гарольд в Италии» (по Дж. Байрону, 1834) и опера «Бенвенуто Челлини» (по мемуарам Б. [Челлини](#), 1838). Реквием (1837) и драматич. симфония «Ромео и Джульетта» для солистов, хора и оркестра (по У. Шекспиру, 1839) – вершины творчества Б. (Реквием, как и Траурно-триумфальная симфония, 1840, посвящён памяти жертв Июльской революции 1830). С 1834 Б. сам дирижировал своими произведениями и вскоре выдвинулся в ряд крупнейших дирижёров. С 1840 давал симфонич. концерты в Париже (его репертуар включал также сочинения К. В. Глюка, Л. ван Бетховена, К. М. фон Вебера, М. И. [Глинки](#), музыку которого Б. высоко ценил). С 1842 и до конца жизни Б. регулярно концертировал в Италии, Австро-Венгрии, Германии, России, Англии.

Самые значит. сочинения 1840-х гг. – драматич. легенда «Осуждение Фауста» (по И. В. Гёте, 1846) и «Те Деум» (1849). 1850-е и нач. 1860-х гг. – время запоздалого признания на родине и последнего творч. взлёта Б., когда созданы библейская трилогия «Детство Христа» (1854), оперы «Троянцы» (дилогия, по «Энеиде» Вергилия, 1858) и «Беатриче и Бенедикт» (по комедии «Много шума из ничего» У. Шекспира, 1862). Поздние годы Б. провёл в одиночестве, в состоянии упадка моральных и физич. сил, однако последние концерты Б. (сезон 1867/68 в С.-Петербурге и Москве) имели триумфальный успех.

Творчество Б. – одно из ярчайших проявлений муз. [романтизма](#). Опираясь на опыт предшественников (К. В. Глюка, Л. ван Бетховена, Г. Спонтини, К. М. фон Вебера, Ж. Ф. Лесюэра), Б. с первых зрелых сочинений демонстрировал исключит. творч. свободу. Почти каждое его крупное сочинение отмечено жанровым своеобразием: сочетание черт инструментального концерта и симфонии («Гарольд в Италии»), симфонии и оратории («Ромео и Джульетта»), симфонии и прикладной музыки (Траурно-триумфальная симфония), нетрадиц. сюжеты в комич. операх («Бенвенуто Челлини», «Беатриче и Бенедикт»). Тяготее к крупным формам, Б. причудливо

соединял монументальность с лирикой, совр. муз. язык с чертами архаики (в т. ч. умело стилизованной, напр. при цитировании секвенции *Dies irae* в финале Фантастической симфонии). Один из пионеров романт. программной музыки, Б. вдохновлялся образами У. Шекспира, Дж. Байрона, И. В. Гёте, картинами природы, сам придумывал сюжеты произведений. Лит. программа сильно влияет на форму сочинений, выбор исполнительских средств, строение мелодий, особенности гармонии, инструментовки. В Фантастической симфонии постоянное возвращение героя к мыслям о возлюбленной передано общей для всех частей лейттемой (этот муз.-театральный по происхождению приём Б. первым перенёс в симфонию). Мелодику Б. «возвысил до свободной речи» (Р. Шуман) необычными для того времени средствами, подчас лишая мелодию ясной опоры на функциональную гармонию, добиваясь её самодостаточности, излагая нередко без сопровождения, подобно прихотливо развивающейся мысли (2-я часть «Ромео и Джульетты»).

Выдающийся вклад Б. в историю музыки связан с его искусством оркестровки. Б. обогатил симфонич. оркестр ранее неизвестными колористич. и звукоизобразит. возможностями, ввёл в его состав инструменты, широко использовавшиеся в театре (английский рожок, арфа, колокола и др.), применял новые или редкие в то время штрихи, стереофонич. эффекты, достигаемые расположением музыкантов в разных частях сценич. пространства. В подготовке концертов Б.-дирижёр первым стал проводить репетиции отд. оркестровых групп. Свой опыт сочинения для оркестра и работы с ним Б. обобщил в «Большом трактате о современной инструментовке и оркестровке» (1843, 1855), ставшем настольной книгой для мн. композиторов (в их числе М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский). По словам Р. Штрауса (издал трактат в 1905 со своими дополнениями), Б. был «первым, кто последовательно задумывал свои сочинения исходя из самой сущности оркестровых инструментов».

Б. принадлежат критич. статьи о музыке, тексты собств. муз. сочинений («Детство Христа», «Троянцы», «Беатриче и Бенедикт» и др.), книги, в т. ч. «Вечера в оркестре» (цикл очерков и новелл, перемежаемых беседами героев о музыке, опубл. в 1852), Мемуары (1858, опубл. в 1870).

При жизни Б. его новаторское творчество, имевшее явные параллели во франц.

романтич. лит-ре (В. Гюго) и живописи (Т. Жерико, Э. Делакруа), вызывало противоречивую реакцию и лишь постепенно завоёвывало признание – прежде всего у Ф. Листа, его окружения в Германии 1850-х гг., рус. композиторов «Могучей кучки». Германия и Россия были первыми странами, где сложился культ музыки Б. В 20 в. его произведения прочно вошли в фонд мировой муз. классики.

Среди др. сочинений: кантаты «Греческая революция» (1826), «Смерть Орфея» (1827); Восемь сцен из «Фауста» И. В. Гёте (1829); увертюры «Уэверлей» (1828), «Римский карнавал» (1844), «Корсар» (1844), песни для голоса с оркестром (в т. ч. цикл «Летние ночи» на слова Т. Готье, 1841) и с фортепиано.

Литература

Нотные изд.: Werke / Hrsg. von Ch. Malherbe und F. Weingartner. Lpz.; N. Y., 1899–1907. Bd 1–18; New edition of the complete works. Kassel a. o., 1967–. Vol. 1–20–.

Соч.: Избр. статьи. М., 1956; Мемуары. М., 1967; Œuvres littéraires. P., 1968–1969. Vol. 1–2; Correspondance générale. P., 1972–2002. Vol. 1–8; Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке / С доп. Р. Штрауса: В 2 т. М., 1972; Избр. письма: В 2 кн. 2-е изд. Л., 1984–1985; Critique musicale: 1823–1863. P., 1996–2004. Vol. 1–5.

Лит.: Стасов В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. СПб., 1896; [переизд.] – М., 1954; Prod'homme J.-G. H. Berlioz: Sa vie et ses œuvres. P., 1904; Tiersot J. H. Berlioz et la société de son temps. P., 1904; Boschot A. L'histoire d'un romantique: H. Berlioz. P., 1906–1913. Vol. 1–3; [rééd.] – P., 1946–1950; Masson P. M. H. Berlioz. P., 1923; Turner W. J. Berlioz, the man and his work. L., 1934; Поллан Р. Собрание музыкально-исторических сочинений. Л., 1938. Т. 5: Музыканты наших дней; Blaukopf K. Symphonie fantastique: H. Berlioz... Teufen, 1959; Хохловкина А. Г. Берлиоз. М., 1960; Соллертинский И. Г. Берлиоз. [3-е изд.]. М., 1962; Barzun J. Berlioz and the Romantic Century. N. Y., 1969; Шуман Р. О музыке и музыкантах. М., 1975. Т. 1; Bloom P. The life of Berlioz. Camb., 1998; H. Berlioz / Hrsg. von H. K. Metzger, R. Riehn. Münch., 2000; Stricker R. Berlioz dramaturge. P., 2003; Dictionnaire Berlioz. P., 2003.