

ШТРАУС

Авторы: О. С. Лебедева

Р. Штраус.

ШТРАУС (Strauss) Рихард (11.6.1864, Мюнхен – 8.9.1949, Гармиш-Партенкирхен), нем. композитор и дирижёр. Один из крупнейших нем. композиторов 1-й пол. 20 в. Сын Франца Штрауса (1822–1905) – гл. валторниста Мюнхенского придворного оркестра (с 1871 также проф. Королевской муз. школы), внук (по материнской линии) знаменитого баварского пивовара Г. Пшорра. С раннего детства учился игре на скрипке и фп., с 1875 брал уроки композиции у Ф. В. Майера. В 1882–84 играл на скрипке в любительском оркестре отца, под его руководством изучал инструментовку. Первые значит. опыты композиции – 2 симфонии (1880, 1884), Серенада (1881) и Сюита (1884). В 1883 в Дрездене и Берлине его музыку исполнял

Майнингенский оркестр под упр. Х. фон [Бюлова](#) (последний активно пропагандировал молодого Ш., называя его «прямым наследником» Р. [Вагнера](#)). В 1884 дебютировал как дирижёр в Мюнхене. В 1885–86 в Майнингене ассистент Бюлова (у которого учился дирижёрской технике), затем гл. дирижёр Майнингенского оркестра. Одновременно сотрудничал как дирижёр с И. [Брамсом](#), а также продемонстрировал ему свою 2-ю симфонию (вызвала критич. отзыв Брамса). В 1886–89 дирижёр Мюнхенской придворной оперы. Под влиянием скрипача и композитора А. Риттера, почитателя Ф. [Листа](#), обратился к жанру *симфонической поэмы*. Первые значит. сочинения в этом жанре – «Макбет» (по У. Шекспиру, 1888), «Дон Жуан» (по Н. Ленау,

1889), «Смерть и просветление» (картина смерти художника; 1889). В 1889–94 2-й капельмейстер Веймарского придворного театра, здесь дирижировал операми «Тристан и Изольда» Вагнера (1892), «Гензель и Гретель» Э. [Хумпердинка](#) (1893, премьера), первой собств. оперой «Гунтрам» (1894, премьера; успеха не имела).

В 1894–96 капельмейстер Мюнхенской придворной оперы. В 1898–1908 капельмейстер, в 1908–18 муз. рук. Королевской придворной оперы в Берлине, в 1919–24 муз. рук. (совм. с Ф. [Шальком](#)) Венской гос. оперы. С 1890-х гг. активно гастролировал в странах Европы (в России в 1896) и в США (с 1904), выступал на [Байрёйтском фестивале](#) (с 1894). В 1901–09 пред. Всегерманского муз. союза (Allgemeiner Deutscher Musikverein). Одновременно продолжал сочинять симфонические поэмы: «Весёлые проделки Тиля Уленшпигеля» (1895), «Так говорил Заратустра» (по Ф. [Ницше](#), 1896, с органом), «Дон Кихот» (по М. де Сервантесу, 1897, с солирующей виолончелью), автобиографичные «Жизнь героя» (1898, с солирующей скрипкой, содержит ок. 30 автоцитат) и «Домашняя симфония» (1903). К ним примыкает «Альпийская симфония», замысел которой относится к 1900–02 (окончена в 1915). В симфонич. поэмах кон. 19 в. окончательно сложилась стилевая специфика Ш., которую определяют немусыкальная программа, сквозная драматургия (напр., 4 части поэмы «Смерть и просветление», через которые проходят одни и те же темы, представляют собой единое целое), лейттемы с интенсивным развитием (включая их изобретат. трансформации и контрапунктические сочетания), расширенная «позднеромантическая» тональность ([мажоро-минор](#) в начале поэмы «Так говорил Заратустра»; [хроматизм](#) и [альтерация](#) в аккордах доминантовой и субдоминантовой групп в музыке, характеризующей гл. героя поэмы «Весёлые проделки Тиля Уленшпигеля»; намеренное и длительное избегание тоники как принцип развёртывания лада, и др.).

Важная черта стиля Ш. – блестящая инструментовка, иногда с элементами изобразительности (напр., бляние овец и др. эффекты в «Дон Кихоте»). В ряде его сочинений инструментовка носит эксперим. характер; напр., в «Альпийской симфонии» используются вагнеровские тубы и [геккельфон](#), ветряная и громовая (нем. Donnermaschine) машины, коровьи колокольчики (каубелл) и др. нестандартные инструменты. Свои взгляды на совр. оркестр Ш. изложил в собств. редакции (1905)

трактата об оркестровке Г. [Берлиоза](#).

Центр. жанр 2-й пол. творч. пути Ш. – опера. Одноактные оперы «Саломея» (по драме О. [Уайльда](#) на евангельский сюжет; Дрезден, 1905) и «Электра» (либр. Г. фон [Гофманстала](#) по собств. пьесе; там же, 1909) интерпретируют общеизвестные сюжеты с акцентом на чувственной экзальтации и пограничных состояниях психики, типичных для эстетики [экспрессионизма](#). «Саломея» полностью лишена христианской морали, а «Электра» – античного трагедийного пафоса (характерно отсутствие хора), при этом муз. язык достигает максимального для Ш. уровня сложности. Резкий поворот в стилистике произошёл начиная с оперы «Кавалер розы» (либр. Гофманстала по мотивам романа Ж. Б. Луве де Кувре и комедии [Мольера](#); Дрезден, 1911), написанной «в облегчённой манере», с аллюзиями на [оперу-буфф](#) и венскую [оперетту](#).

Неоклассич. тенденции доминируют в позднейших операх «Ариадна на Наксосе» (Штутгарт, 1912; 2-я ред. – Вена, 1916), «Интермеццо» (1924), «Арабелла» (1933), «Дафна» (1938, все – Дрезден), «Любовь Данаи» (соч. 1940; Зальцбург, 1952) и др. вплоть до последней – «Каприччио» (либр. К. [Крауса](#) и др.; Мюнхен, 1942). Ш. активно способствовал организации [Зальцбургского фестиваля](#), в т. ч. в 1922 дирижировал оперой «Дон Жуан» В. А. Моцарта – первой оперной постановкой этого фестиваля. В 1933–1935 президент Имперской муз. палаты (Reichsmusikkammer).

Последнее оркестровое соч. Ш. – «Метаморфозы» для 23 солирующих струнных (1945) – скорбное размышление автора о потерях и разрушениях, которые принесла с собой война, многозначительно заканчивается мотивом из траурного марша из 3-й симфонии Л. ван Бетховена.

На протяжении мн. лет Ш. писал песни, часто в расчёте на их исполнение певицей (сопрано) Паулиной де Ана – женой композитора с 1894. Широкую известность получили «Четыре последние песни» для сопрано с оркестром на стихи Г. [Гессе](#) и Й. фон [Эйхендорфа](#) (1948). Среди др. сочинений: балет «Взбитые сливки» (Вена, 1924), Бурлеска для фп. с оркестром (1886), 2 концерта для валторны с оркестром (1883, 1942), Концерт для гобоя с оркестром (1945), Соната для скрипки и фп. (1887), «Немецкий мотет» для хора без сопровождения (на стихи Ф. Рюккерта, 1913), «Олимпийский гимн» (1934, к [Олимпийским играм](#) в Берлине, 1936).

Для идентификации сочинений Ш. ныне принято ссылаться на каталог Ф. Треннера (сокр. TrV; *Trenner F. R. Strauss: Werkverzeichnis*. 2. Aufl. W., 1999). Статьи Ш. опубл. в сб. «R. Strauss: Betrachtungen und Erinnerungen» (2. Aufl. Z., 1957).

Литература

Лит.: Краузе Э. Р. Штраус. М., 1961; Del Mar N. R. Strauss: A critical commentary on his life and works. L., 1986. Vol. 1–3; Kennedy M. R. Strauss: Man, musician, enigma. Camb., 1999; Trenner F. R. Strauss: Chronik zu Leben und Werk. W., 2003; Hansen M. R. Strauss: die sinfonischen Dichtungen. Kassel; L., 2003; R. Strauss Handbuch / Hrsg. W. Werbeck. Stuttg., 2014.