

Альфред Шнитке (1934 – 1998г.г.) Советский и немецкий композитор, педагог, музыковед. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987). Лауреат Государственной премии РСФСР (1986) и Государственной премии РФ (1995).

Гамбург, Вена, Загреб, Будапешт, Лондон, Амстердам – география городов, в которых состоялись премьеры произведений Альфреда Шнитке, включает в себя всю Европу. Он был одним из немногих советских композиторов, чьи произведения практически в равной мере исполнялись как на родине, так и за рубежом. Это связано и с его многогранным талантом, уникальным авторским стилем, возникшим в переключке с музыкой Малера, Брукнера, Шостаковича, и с его многонациональной и мультикультурной личностью.

Альфред Гарриевич Шнитке родился 24 ноября 1934 года в Энгельсе. Его родители имели немецкие корни, и именно немецкий стал первым языком мальчика. Обучение музыки для него началось в 12-летнем возрасте в Вене, где его отец работал собкором одной из газет. В 15 лет Альфред поступает в Московское музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. К этому периоду относятся и первые попытки писать музыку. В 1953 он становится студентом Московской консерватории, где заканчивает и основной курс, и аспирантуру. С 1961 по 1972 год Шнитке преподавал в Московской консерватории инструментовку. В 1986 он получил Госпремию РСФСР, год спустя – звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1990 году композитор по приглашению уехал работать в Германию, где начал преподавание в Гамбургской высшей школе музыки, сотрудничал с оперными и балетными труппами.

Из-за последовавшего инсульта и нестабильной ситуации в России он решил принять германское гражданство. С 1994 года, после очередного инсульта, его наполовину парализовало. Специально для него было создано устройство, которое помогало записывать музыку левой рукой. В этом

состоянии композитор написал Девятую симфонию. 3 августа 1998 года Альфреда Шнитке не стало. Похоронен композитор в Москве.

Интересные факты о Шнитке

□ Музыка Шнитке нравилась далеко не всем. Однажды в Воронеже должен был исполняться его Второй скрипичный концерт. Накануне его отменили, распространив недостоверную информацию о болезни исполнителя. В вечер концерта скрипач и дирижер во фраках встали возле концертного зала, чтобы зрители видели, что выступление не состоялось по идейным соображениям.

□ Несмотря на то, что А. Шнитке является композитором фильма «Белорусский вокзал», главная песня «Нам нужна одна победа» написана Б. Окуджавой. Шнитке принадлежит ее аранжировка и идея включения в финальный эпизод картины.

□ Одним из самых известных почитателей творчества Шнитке является балетмейстер Джон Ноймайер. На музыку композитора он поставил балеты «Трамвай «Желание»» и «Отелло». После личного знакомства в 1985 году хореограф заказал Шнитке балет «Пер Гюнт», премьера которого состоялась в Гамбурге 22 января 1989 года, вторая редакция увидела свет в 2015 году. В 2001 году в память о композиторе Ноймайер поставил на его музыку в Мариинском театре балет «Звуки пустых страниц».

□ Согласно биографии Шнитке, в 1965 году композитор специально для выступления своей жены Ирины на концерте современной музыки в Институте им. Гнесиных написал «Вариации на один аккорд».

□ В 1977 году в Парижскую оперу была приглашена советская творческая команда для постановки «Пиковой дамы» П.И. Чайковского – режиссер Ю. Любимов, художник Д. Боровский, композитор А. Шнитке. Был предложен совершенно новый взгляд на оперу, с включением в нее пушкинских цитат и редакцией либретто и партитуры. В советской прессе разразился скандал после разгромной статьи дирижера Большого театра А. Жюрайтиса. Любимова не выпустили из страны на генеральную репетицию, руководство театра отказалось от спектакля. «Пиковая дама» в версии Любимова-Шнитке была поставлена в 1990 году в Карлсруэ, в 1993 году – в Бостоне, а в 1997 – в Москве.

□ Одним из главных популяризаторов музыки Шнитке является Юрий Башмет. В 1986 году он стал первым исполнителем Концерта для альта с оркестром, под его управлением в России впервые прозвучала Девятая симфония.

□ Композиторы-современники по-разному относились к творчеству Шнитке. Его единомышленниками были С. Губайдулина и Э. Денисов. Радикально отрицательно высказывался о музыке Шнитке Г. Свиридов, положительно – Р. Щедрин, Д. Шостакович.

□ Любимым композитором Шнитке был И.С. Бах.

□ Училище, студентом хорового отделения которого был Альфред Гарриевич, с 1999 года называется Московский государственный институт музыки им А.Г. Шнитке. Согласие на присвоение институту его имени композитор дал лично. В 1998 на базе учебного заведения образован Шнитке-центр, а в 2000 году – открыт единственный в мире музей композитора.

□ Супруга композитора охарактеризовала его, как идеального человека и мужа – доброго, справедливого, честного и заботливого.

Творчество Шнитке

Альфред Шнитке оставил после себя поистине объемное наследие – оперы и балеты, 9 симфоний, два десятка концертов, музыка к спектаклям и кинофильмам, камерные и вокальные произведения. Основные темы его творчества связаны с человеком – его переживаниями, эмоциями, поисками себя. Композитор считал, что трагическое и смешное неразрывны в нашей жизни, и это находило отражение в его музыке. Его неповторимый творческий стиль сформировался в середине 60-х.

Шнитке одним из первых в Советском Союзе стал использовать метод алеаторики, дающий интерпретаторам большие возможности для импровизаций. Таким произведением стала Первая симфония (1974). Она

посвящена дирижеру Г. Рождественскому - её первому исполнителю. Несмотря на то, что произведение имело все необходимые согласования, центральные филармонии страны – московская, ленинградская, не решились представить столь радикальную музыку. Симфония была впервые сыграна в Нижнем Новгороде. В 1972 на Всесоюзном конкурсе балета состоялась премьера первого балета композитора, «Лабиринты». Идея, либретто и хореография произведения принадлежали В. Васильеву.

В 70-е Шнитке ввел в музыкальный обиход термин «полистилистика». Он начал повсеместно применять этот принцип, сводя в одном произведении несочетаемые эстетики – Баха и нововенскую школу, Глинку и Вагнера. Из биографии Шнитке мы узнаём, что в 1972 году в память о скончавшейся матери композитор пишет Фортепианный квинтет, из него к 1975 году вырастает «Реквием». В 1977 композитор открыл цикл Concerto Grosso. Автор обособил эти концерты идеей непротивостоящего оркестру солиста. Музыка полистилистического Concerto Grosso №1 много раз использовалась автором для создания мелодий к фильмам. В этот период Шнитке обращается к музыкальным истокам, народной, духовной песне. Так рождается «Der Sonnengesang des Franz von Assisi» на тексты Франциска Ассизского, «Миннезанг» для 52 хористов, основанный на поэзии средневековых немецких рыцарей. Вторая симфония родилась под впечатлением от посещения австрийского монастыря Сан-Флориан, в котором похоронен А. Брукнер. Католическая «невидимая месса», услышанная Шнитке там, предопределила характер и форму этой «симфонии на хоровом фоне».

Третья симфония была написана на основе немецкой музыки, а Четвертая явилась воплощением грандиозного замысла, объединяющего религии. Шнитке музыкальными средствами описал принцип «Бог един», включив в музыку интонации православного, католического, протестантского и синагогального пения.

В 1983 году появляется кантата «История доктора Иоганна Фауста». Идею написать музыку к произведению Гёте композитор вынашивал несколько лет. Он отказался от создания оперы, поскольку считал, что тогда музыка вступит в противоречие с литературным первоисточником. В основе кантаты лежат последние главы И. Шписа «Народная книга».

Тем не менее 11 лет спустя опера «История доктора Иоганна Фауста» все же была написана, а кантата включена в ее третий акт. Концерт № 1 для виолончели с оркестром 1986 года стал первым произведением, созданным композитором после болезни. По плану в Концерте должно было быть другое окончание, но Шнитке дописал финальную мелодию и усилил звучание виолончели микрофоном. Симфония №5 и Concerto grosso №4 (1987) стали одним произведением, в котором эти два знаковых для Шнитке жанра соединились сквозь призму авторского взгляда на музыку Г. Малера. В это десятилетие были созданы значительные хоровые произведения: Три хора по православным молитвам (1984), Концерт для смешанного хора на стихи Г. Нарекаци (1985), «Стихи покаянные» (1987).

В 90-е годы были написаны четыре симфонии, включая последнюю, Девятую, две фортепианные сонаты, оперы «Жизнь с идиотом» и «Джезуальдо» по заказам Амстердамской и Гамбургской опер, Concerti Grossi №5 и №6.

Чужой среди своих

«Я, немецкий композитор из России...» - именно так назван биографический фильм об Альфреде Шнитке, вышедший в 1990 году. Полу-немец, полу-еврей, родившийся в Поволжье, в семье которого говорили исключительно по-немецки. Кем себя ощущал композитор? Отец его, Гарри Викторович, несмотря на немецкую фамилию, был по национальности евреем, родился во Франкфурте-на-Майне, а в 12 лет Альфред с родителями переехал в СССР. С 1930 года семья обосновалась в Покровске (Энгельсе), где проживала большая община поволжских немцев. Там он познакомился с будущей матерью композитора – Марией Иосифовной Фогель, этнической немкой, мать которой вообще не знала русского языка. С отцом Альфред говорил по-русски, с матерью – по-немецки. В 16 лет при получении паспорта в графе «национальность» он написал «еврей».

Сам композитор признавался, что до конца не чувствовал себя ни немцем – поскольку родился и большую часть жизни прожил в России, ни евреем – поскольку не говорил на идише, ни русским – поскольку в нем не было ни капли русской крови. Несмотря на логичность завершения пути в Германии, она оказалась его последним домом по воле случая. В 1989 году Шнитке пригласили в Гамбург поработать, он уехал вместе с супругой. В 1991 году туда же перебралась семья его сына. Первоначально планировалось, что после нескольких лет работы супруги Шнитке вернутся в Москву, однако два инсульта композитора не позволили этого сделать – ему требовалось постоянное наблюдение врачей. Его семья живет в Германии и сегодня.

Проклятие Девятой симфонии

Бетховен, Шуберт, Дворжак, Брукнер, Малер... Этим музыкантов объединяет проклятие Девятой симфонии – для всех них она стала последней. Как и для Альфреда Шнитке. Он писал ее уже глубоко больным, левой рукой, поскольку правая сторона тела была парализована, а сам он почти не мог говорить, поэтому нотная запись требовала расшифровки и доработки. Премьера сочинения, интерпретированного и исполненного Г. Рождественским, состоялась в Москве 19 июня 1998 года. Шнитке, увидев отредактированную партитуру и услышав запись с концерта, был чрезвычайно огорчен результатом и запретил к исполнению эту редакцию. Так закончилось не только многолетнее сотрудничество – Шнитке написал для Рождественского более 30 произведений, но и дружба композитора и

дирижера. Родные Шнитке считают даже, что именно эти переживания послужили причиной его скорой кончины.

Ирина Федоровна попросила Н.С. Корндорфа воссоздать симфонию по партитуре мужа, но в процессе работы композитор трагически погиб. Затем она обратилась к А. Раскатову. Премьера его редакции состоялась 16 июня 2007 года.

Однако истинно мистическим произведением в жизни композитора стала не Девятая симфония, а «История доктора Иоганна Фауста». После окончания кантаты его сразил первый инсульт, а после окончания оперы – последний, от которого он уже не оправился.

Музыка Шнитке в кино

Советский кинематограф невозможно представить без фильмов, в которых звучит музыка Шнитке. Между 1961 и 1984 годами им была написана музыка к более чем 60 картинам. Среди них:

- «Мертвые души» (1984) и «Маленькие трагедии» (1979) М. Швейцера,
- «Фантазии Фарятьева» (1979) И. Авербаха,
- «Сказка странствий» (1983), «Экипаж» (1979) и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976) А. Митты,
- «Прощание» и «Агония» (1981) Э. Климова,
- «Восхождение» (1976) Л. Шепитько,
- «Горячий снег» (1972) Г. Егиазаров
- «Белорусский вокзал» (1971) А. Смирнова,
- «Дядя Ваня» (1970) А. Кончаловского,
- «Комиссар» (1967) А. Аскольдова,
- «Вызываем огонь на себя» (1964) С. Колосова.

Зарубежные кинофильмы также не раз использовали музыку Шнитке:

«Лобстер», 2015 ,«Остров проклятых», 2010 , «Куда приводят мечты», 1998

Музыку одного из последних выдающихся композиторов 20 века в полной мере открывает век 21. Время показывает неиссякаемый интерес исследователей и слушателей к его творчеству, включая малоизвестные и ранее неизданные сочинения.