

Серебряный век музыки

1901-1910

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

100 лет – огромный срок. Как изменился мир за 100 лет! Для нас это далекое прошлое. А искусство? Музыка? Принимаем ли мы музыку, созданную 100 лет назад, как устоявшуюся и бесспорную классику, или она всё еще воспринимается неоднозначно? Многое из созданного в те годы оказалось преходящим, но многие направления и отдельные произведения определили дальнейший путь искусства и сохранились в культурном багаже образованной части общества.

Ограничимся первым десятилетием XX века. В таблице представлены наиболее заметные произведения композиторов, созданные в эти годы.

год	произведения
1901	Рахманинов Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Глазунов Балет «Времена года» Дворжак Опера «Русалка» Григ Лирические пьесы, тетрадь 10 Равель «Игра воды»
1902	Малер Симфония № 5 Массне Опера «Жонглер богоматери» Дебюсси Опера «Пеллеас и Мелисанда» Сибелиус Симфония № 2 Шёнберг «Пеллеас и Мелисанда» для оркестра Шимановский Этюды для фортепиано Айвз Симфония № 2
1903	дАльбер Опера «Долина» Дебюсси «Эстампы»

	<p>Скрябин Соната № 4</p> <p>Равель Струнный квартет фа мажор</p> <p>Сибелиус Концерт для скрипки с оркестром</p> <p>Барток «Кошут» симфоническая поэма</p> <p>Яначек Опера «Енуфа»</p> <p>Пуччини Опера «Мадам Баттерфляй»</p>
1904	<p>Малер Симфония № 6</p> <p>Песни об умерших детях</p> <p>Регер Вариации на тему Баха для фортепьяно</p> <p>Скрябин Симфония № 3 «Божественная поэма»</p> <p>Лядов «Баба Яга»</p> <p>Дворжак Опера «Армида»</p> <p>Римский-Корсаков Опера «Сказание о невидимом граде</p> <p>Китеже и деве Февронии»</p> <p>Глазунов Концерт для скрипки с оркестром</p> <p>Р.Штраус Домашняя симфония</p> <p>Барток Рапсодия для фортепьяно с оркестром</p> <p>Шимановский Соната для скрипки и фортепьяно</p> <p>Айвз Симфония № 3</p>
1905	<p>Малер Симфония № 7</p> <p>Р.Штраус Опера «Саломея»</p> <p>Элгар Интродукция и аллегро для струнных</p> <p>Сен-Санс Соната № 2 для виолончели и фортепьяно</p> <p>Дебюсси «Море»</p> <p>Образы, 1-я тетрадь</p>

	<p>Равель «Отражения», пять пьес</p> <p>Сонатина</p> <p>Балакирев Соната для фортепьяно</p> <p>Аренский Фортепьянное трио № 2</p> <p>Шёнберг Квартет № 1</p> <p>Яначек Соната для фортепьяно</p> <p>Регер Сонаты для скрипки соло</p> <p>Легар Оперетта «Веселая вдова»</p>
1906	<p>Малер Симфония № 8</p> <p>Шёнберг Камерная симфония № 1 ми мажор</p> <p>Барток Сюита № 1 для оркестра</p> <p>Глазунов Симфония № 8</p> <p>Форе Месса-бривис</p>
1907	<p>Скрябин «Поэма экстаза»</p> <p>Соната № 5</p> <p>Рахманинов Симфония № 2</p> <p>Дебюсси Образы, 2-я тетрадь</p> <p>Равель Опера «Испанский час»</p> <p>Испанская рапсодия</p> <p>Римский-Корсаков Опера «Золотой петушок»</p> <p>Сибелиус Симфония № 3</p> <p>Барток Сюита № 2 для оркестра</p> <p>Сен-Санс Фантазия для скрипки и арфы</p>
1908	<p>Дебюсси «Детский уголок»</p> <p>Равель «Ночной Гаспар»</p>

	<p>Барток Концерт № 1 для скрипки с оркестром</p> <p>Балакирев Симфония № 2</p> <p>Шёнберг Квартет № 2</p> <p>Три пьесы для фортепьяно соч. 11</p> <p>Веберн Пассакалия для оркестра</p> <p>Берг Соната для фортепьяно</p> <p>Элгар Симфония № 1</p> <p>Де Фалья «Испанские песни»</p> <p>Стравинский «Фейерверк»</p>
1909	<p>Р. Штраус Опера «Электра»</p> <p>Малер Симфония № 9</p> <p>«Песнь о Земле»</p> <p>Рахманинов Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром</p> <p>Танеев Концертная сюита для скрипки с оркестром</p> <p>Лядов «Кикимора»</p> <p>Шёнберг 5 пьес для оркестра соч. 16</p> <p>Регер Псалм № 100</p> <p>Веберн 5 пьес для квартета соч. 5</p> <p>Прокофьев Соната № 1 для фортепьяно</p>
1910	<p>Малер Симфония № 10 (неок)</p> <p>Регер Концерт для фортепьяно с оркестром</p> <p>Форе Прелюдии для фортепьяно</p> <p>Массне «Дон Кихот»</p> <p>Пуччини Опера «Девушка с запада»</p> <p>Дебюсси Прелюдии, 1-я тетрадь</p>

	<p>Скрябин «Прометей»</p> <p>Глазунов Концерт № 1 для фортепиано с оркестром</p> <p>Метнер Соната соль минор соч. 22</p> <p>Берг Струнный квартет</p> <p>Элгар Концерт для скрипки с оркестром</p> <p>Стравинский Балет «Жар-птица»</p>
--	---

В этом списке поражает пестрота имен и стилей. В начале XX века завершился жизненный путь Гуго Вольфа, Верди и Грига. Продолжали творить маститые Сен-Санс, Массне, Форе, Макс Брух, Дворжак, Балакирев и Аренский, но свои лучшие произведения они создали в предшествующем веке, и в манере их поздних произведений нет никаких веяний нового времени. Глазунов директорствует в Петербургской консерватории и сочиняет мало.

Наибольший интерес вызывало творчество композиторов, которое поражало современников своим новаторством и вызывало непримиримые споры. Это Скрябин и Дебюсси. Воздействие музыки Скрябина на современников было огромным. Один из известных прогрессивных критиков на премьере «Поэмы экстаза» упал в обморок. А после неожиданной кончины Скрябина в 1915 году Осип Мандельштам посвящает ему статью, где приравнивает Скрябина к Пушкину.

Но в тени Дебюсси и Скрябина развивалось творчество Сибелиуса и Яначека, Элгара и Рахманинова, музыка которых никак не была детищем ушедшего XIX века. Творил Малер. Зародилась новая венская школа (Шёнберг, Веберн, Берг), были на пути к глубоко индивидуальному стилю Бела Барток, Стравинский и совсем юный Прокофьев. В США сочинял невероятные опусы никому неведомый Чарльз Айвз.

И, наконец, к этому времени произошло окончательное разделение музыки на серьезную и легкую, развлекательную. На сценах театров и театрников ставились оперетты. Из-за океана пришел и завоевал необычайную популярность регтайм.

Осознавала ли музыкальная публика своеобразие своего времени, его переломность? Вряд ли. Ведь совсем недавно ушли из жизни Вагнер и Брамс, Мусоргский и Чайковский. Разумеется, часть концертной публики не видела им замены. Были и такие, кто не признавал ни Брамса, ни Вагнера, ни Мусоргского и полагал, что после смерти Бетховена (или Мендельсона, Мейербера, Россини) в музыке царит полный упадок. Во всяком случае, увидев приведенный выше список заядлый посетитель филармонии того времени в удивлении воскликнул бы: «Половина имен мне незнакомы. А кто это такие?» Напротив, если нам попадется репертуар Берлинской или Венской филармонии за 1903 или 1907 год, мы также будем ошарашены обилием совершенно незнакомых имен, и не найдем (почти наверняка) в этом репертуаре не только Малера и Брукнера, но и Брамса, Чайковского и Рихарда Штрауса.

Счастливые часов не наблюдают. Порой напрасно. Можно, конечно, любить Скрипичный концерт Сибелиуса и не интересовать, когда он написан, какие сочинения писались в это время. Но есть и альтернатива. Во многих хороших книгах по искусству (это давняя немецкая традиция) приводятся синхронистические таблицы, год за годом представляющие многообразные явления искусства и общественной жизни. Я ценю такие книги и считаю, что знание особенностей эпохи помогает в постижении произведений искусства.

Еще одно соображение. Очень уж надоели классификации художников по направлениям и стилям! Шопен – романтик. А Глинка? Дебюсси – импрессионист. Шёнберг – экспрессионист и.т.п. Есть люди, которые всё это выучили и больше ничего не знают и не хотят знать. Каждый большой художник не укладывается в такие классификационные рамки. Но они существуют. Более того, еще в XIX веке деятели искусства стали формировать объединения, и это помогало им в борьбе за признание. В XX веке эта групповища стала самодовлеющей. Но не спешите приклеивать к творцу табличку. И Шопен велик не потому, что он романтик (композитор Фердинанд Хиллер тоже романтик), а потому что он – Шопен.