Никколо Паганини

В те годы, когда Россини и Беллини приковывали к себе внимание музыкальной общественности, Италия выдвинула гениального скрипача-виртуоза и композитора Никколо Паганини. Его искусство оказало заметное влияние на музыкальную культуру XIX века.

В такой же мере, как и оперные композиторы, Паганини вырос на национальной почве. Италия — родина оперы — была одно­временно и центром старинной смычковой инструментальной куль­туры. Еще в XVII столетии там возникла блестящая скрипичная школа, представленная именами Легренци, Марини, Верачини, Ви­вальди, Корелли, Тартини. Развиваясь в тесной близости к оперно­му искусству, итальянская скрипичная музыка восприняла его демократическую направленность.

Песенная мелодичность, характерный круг лирических интона­ций, блестящая «концертность», пластичная симметрия формы— все это складывалось под несомненным воздействием оперы.

Эти инструментальные традиции были живы в конце XVIII сто­летия. Паганини, затмивший своих предшественников и современ­ников, блистал в великолепном созвездии таких выдающихся скри­пачей-виртуозов, как Виотти, Роде и другие.

Исключительное значение Паганини связано не только с тем, что это был, очевидно, самый великий виртуоз-скрипач в истории музыки. Паганини велик прежде всего как создатель нового, ро­мантического исполнительского стиля. Подобно Россини и Белли­ни, его искусство служило выражением действенного романтизма, возникшего в Италии под влиянием народно-освободительных идей. Феноменальная техника Паганини, перешагнувшая через все нормы скрипичного исполнительства, отвечала новым художественным требованиям. Его огромный темперамент, подчеркнутая экспрессия, поражающее богатство эмоциональных оттенков породили новые технические приемы, небывалые темброво-красочные эффекты.

Романтический характер многочисленных произведений Пага­нини для скрипки (всего их 80, из которых 20 не опубликовано) обусловлен прежде всего особым складом виртуозного исполни­тельства. В творческом наследии Паганини встречаются произве­дения, привлекающие внимание смелыми модуляциями и ориги­нальностью мелодического развития, напоминающими музыку Ли­ста и Вагнера (например, Двадцать первое каприччио). Но все же главное в скрипичных произведениях Паганини — виртуозность, беспредельно раздвинувшая границы выразительности инструментального искусства его времени. Опубликованные произведения Паганини не дают полного представления об их реальном звуча­нии, так как важнейшим элементом исполнительского стиля их автора было свободное фантазирование в манере итальянских народных импровизаций. Большую часть своих эффектов Пагани­ни заимствовал у народных исполнителей. Характерно, что пред­ставители строго академической школы (например, Шпор) усмат­ривали в его игре черты «балаганности». Столь же показательно, что как виртуоз Паганини проявлял гениальность только при ис­полнении собственных произведений.

Необычная личность Паганини, весь его облик «свободного ху­дожника» идеально соответствовали представлениям эпохи об ар­тисте-романтике. Его откровенное пренебрежение условностями света и симпатии к социальным низам, скитания в юности и даль­ние странствия в зрелые годы, необычная, «демоническая» внеш­ность и, наконец, непостижимый исполнительский гений породили о нем легенды. Католическое духовенство преследовало Паганини за антиклерикальные высказывания и за сочувствие карбонариям. Дело дошло до анектодических обвинений его в «приверженности дьяволу».

Поэтическое воображение Гейне при описании волшебного впе­чатления от игры Паганини рисует картину сверхъестественного происхождения его таланта.

Паганини родился в Генуе 27 октября 1782 года. Игре на скрипке его начал обучать отец. Девяти лет Паганини впервые вы­ступил публично, исполняя собственные вариации на тему фран­цузской революционной песни «Карманьола». В тринадцатилетнем возрасте состоялось его первое концертное путешествие по Лом­бардии. После этого Паганини сосредоточил свое внимание на со­четании скрипичных произведений в новом стиле. До этого он занимался по композиции всего лишь полгода, сочинив за это время двадцать четыре фуги. Между 1801 и 1804 годами Паганини увлекся сочинением для гитары (он создал около 200 произведений для этого инструмента). За исключением этого трехлетнего перио­да, когда он совсем не появлялся на эстраде, Паганини вплоть до сорокапятилетнего возраста широко и с огромным успехом концер­тировал в Италии. О масштабах его выступлений можно судить по тому, что за один сезон 1813 года он дал в Милане около со­рока концертов.

Первая его гастрольная поездка за пределы родины состоялась лишь в 1828 году (Вена, Варшава, Дрезден, Лейпциг, Берлин, Па­риж, Лондон и другие города). Это турне принесло ему мировую славу. И на публику, и на передовых художников Паганини про­изводил потрясающее впечатление. В Вене – Шуберт, в Варша­ве – Шопен, в Лейпциге – Шуман, в Париже — Лист и Берлиоз были покорены его талантом. В 1831 году, подобно многим деяте­лям искусства, Паганини поселился в Париже, привлеченный бур­ной общественной и художественной жизнью этой интернациональной столицы. Он прожил там три года и вернулся в Италию. Бо­лезнь заставила Паганини значительно сократить количество выступлений. Он умер 27 мая 1840 года.

Влияние Паганини наиболее ощутимо в области скрипичной музыки, в которой он произвел подлинный переворот. Особенно значительным было его воздействие на бельгийскую и французскую школу скрипачей.

Однако и за пределами этой области искусство Паганини оста­вило устойчивый след. Шуман, Лист, Брамс обработали для фор­тепиано этюды Паганини из его самого значительного произведе­ния – «24 каприччио для скрипки соло» ор. 1, которое является как бы энциклопедией его новых исполнительских приемов *.

* Многие приемы, разработанные Паганини, представляют собой смелое развитие технических принципов, встречающихся у предшественников Паганини и в народной практике. К ним относятся следующие: небывалая степень исполь­зования флажолетных звучаний, что привело и к огромному расширению диа­пазона скрипки, и к значительному обогащению ее тембра; заимствованные у скрипача XVIII века Бибера разные системы настройки скрипки для достижения особо тонких красочных эффектов; использование одновременно звучания pizzi­cato и смычковой игры: игра не только двойными, но и тройными нотами; хро­матические глиссандо одним пальцем, множество разнообразных приемов смычковой техники, в том числе стаккатной; исполнение на одной струне; увеличение диапазона четвертой струны до трех октав и другие.

Консультация по музыке для педагогов

«Музыка Италии. Творчество Никколо Паганини»

Подготовил:

музыкальный руководитель

 детского сада

«Сибирячок»

Журавлева О.М.

С. Шила-2017 г.

План:

1. Музыканты Италии.
2. Известные музыканты-исполнители.
3. Некоторые биографические данные о Никколо Паганини.
4. Отличительные черты итальянской музыки.
5. Знакомство с музыкой Никколо Паганини.

Цель: познакомить педагогов с известными музыкантами Италии, а также с творчеством итальянского виртуоза-скрипача Никколо Паганини.

Планируемый результат: педагоги знают и называют известных музыкантов Италии; могут рассказать биографические сведения о Никколо Паганини, итальянском скрипаче.