Календарь знаменательных дат

Морис Равель

(7 марта 1875 – 28 декабря 1937)

150 лет со дня рождения

7 марта 1875 года в городе Сибур на побережье Атлантического океана в семье швейцарского автомобильного инженера Жозефа Равеля и домохозяйки Мари Делюар родился сын Морис — будущий великий композитор, один из создателей и самых ярких представителей и носителей идей музыкального импрессионизма.

Начав заниматься музыкой в 7 лет, в юности Равель учился в Парижской консерватории (среди его учителей были Шарль де Берио и Габриэль Форе) и окончил ее как пианист. Но его композиторские опыты конца 1890-х – начала 1900-х годов вызывали неприятие в академических консерваторских кругах, хотя среди произведений этих лет — такие шедевры, как фортепианные пьесы «Павана на смерть инфанты», «Игра воды», струнный квартет.

Равель написал около 80 опусов, отдав дань практически всем жанрам. Среди его сочинений — оперы «Испанский час», «Дитя и волшебство» (21 марта 2025 исполнится 100 лет со дня ее первой постановки);

балеты — «Дафнис и Хлоя», написанный для «Русских сезонов» Дягилева (сюиты из балета входят в число самых популярных сочинений Равеля), «Моя матушка-гусыня»;

шедевры симфонической музыки — «Вальс», «Болеро», «Испанская рапсодия», рапсодия «Цыганка» для скрипки с оркестром;

два фортепианных концерта;

камерные ансамбли — квартет, фортепианное трио, две сонаты для скрипки и фортепиано, соната для скрипки и виолончели;

выдающиеся фортепианные сочинения — Сонатина, циклы пьес «Ночной Гаспар», «Отражения», «Благородные и сентиментальные вальсы»;

вокальные циклы — «Естественные истории», «Мадагаскарские песни», «Дон Кихот к Дульсинее» (последнее сочинение композитора);

романсы, сочинения для хора.

Равель отдал дань многим новаторским направлениям своего века: неоклассицизму («Гробница Куперена»), конструктивизму (железная поступь «Болеро» и Второго фортепианного концерта), фовизму как отражению увлечения дикой природой, «примитивными» цивилизациями, экзотикой тропических островов («Естественные истории», «Мадагаскарские песни»), блюзу и джазу (в Первом фортепианного концерте, во Второй сонате для скрипки и фортепиано), и даже киномузыке (он написал цикл из трех песен «Дон Кихот к Дульсинее» для фильма с участием Федора Шаляпина, но режиссер фильма предпочел Равелю песни Жака Ибера). Особая стихия Равеля — танец: различные трансформации вальса, испанские болеро, хабанера, малагуэнья, старинные павана, форлана, менуэт, ригодон.

Одно из центральных мест в творчестве Мориса Равеля, баска по матери, занимает испанский и баскский колорит. «Испанская рапсодия», «Болеро», «Испанский час», Первый фортепианный концерт, «Дон Кихот к Дульсинее», Вокализ-этюд в форме хабанеры, да и «Цыганка», и фортепианное трио — сочинения, проникнутые этим колоритом, проявляющимся в самых разнообразных мелодиях и ритмах, звуках и образах.

История создания «Болеро» в 1928 году уже обросла легендами, но документально подтвержденная версия всё равно интереснее. Ида Рубинштейн попросила Равеля оркестровать для балета несколько пьес испанского композитора Исаака Альбениса. Но, получив отказ от издателя на использование этой музыки, Равель решил написать совершенно новое произведение.

«Это танец в очень умеренном темпе, совершенно неизменный как мелодически, так и гармонически и ритмически, причем ритм непрерывно отбивается барабаном. Единственный элемент разнообразия вносится оркестровым крещендо», — скромно заметил Равель двадцать лет спустя в «Автобиографических заметках».

Что действительно поразительно в «Болеро»:

- 340 повторений одного и того же ритмического рисунка малым барабаном;

- мелодия 18 раз проходит через все инструменты оркестра, не меняясь, только наращивая громкость и насыщенность, только в самом конце происходит сдвиг, знаменующий кульминацию произведения;

- 17 минут звучания в неизменном темпе Моderato assai без развития или модуляций темы.

Равель называл это произведение *«оркестровой тканью без музыки»*. Фактически, он предвосхитил минимализм в музыке за полвека до его появления.

Привлекали Равеля и другие культуры, в том числе русская. Его интерес к творчеству композиторов-кучкистов отразился и в фортепианной пьесе «В манере Бородина», и в превосходной инструментовке «Картинок с выставки» Мусоргского.

Отдельного упоминания заслуживает история оркестровки «Картинок с выставки» Мусоргского. Аранжировка Равеля от 1922 года затмила оригинал настолько, что многие даже не знают о существовании первоначальной фортепианной версии. Возможно, это единственный случай в истории музыки, когда переложение стало популярнее оригинала.

В годы Первой мировой войны Равель, будучи признан негодным к военной службе (причиной стали невысокий рост и небольшой вес), добился отправки на фронт в качестве санитара, а затем водителя грузовика. Он хотел перейти в авиацию, но попытка стать летчиком не удалась из-за больного сердца. Равель был храбрым солдатом, был в армии почти до конца войны и лишь в 1918 был комиссован по причине ослабленного здоровья. Воспоминания о войне, не оставлявшие его до конца жизни, отразились в творчестве: в трагическом оркестровом «Вальсе»; фортепианном цикле «Гробница Куперена», части которого посвящены памяти погибших друзей; Втором фортепианном концерте (для левой руки), посвященном пианисту Паулю Витгенштейну, потерявшему на войне правую руку. Вместо того чтобы отказаться от карьеры, он заказал концерты для левой руки нескольким ведущим композиторам, включая Равеля.

«Концерт для левой руки» Равель написал в 1929-м. Слушая его, невозможно поверить, что исполнитель работает только левой рукой — кажется, что задействованы обе.

Однако Витгенштейн сначала отказался исполнять концерт, заявив: «Это не то, что я просил». Со временем он оценил гениальность произведения и сделал его своей визитной карточкой. Первое исполнение состоялось в 1932 году. Сегодня этот концерт входит в основной репертуар не только пианистов с ограниченными возможностями, но и обычных исполнителей, которые просто прячут правую руку под крышкой рояля.

Страстный любитель путешествий, Равель много ездил по Франции и соседней Испании, гастролировал в Европе. В 1928 году он совершил триумфальное четырехмесячное турне по США и Канаде, выступал как пианист, дирижер, лектор.

Во время европейских гастролей, которые проходили в компании с пианисткой Маргаритой Лонг, он получил серьезную черепно-мозговую травму в автомобильной катастрофе. Точку в творчестве композитора поставило произведение «Три песни», написанное для Федора Шаляпина.

В 1933 году у композитора диагностировали неврологическое заболевание. Врачи предполагали, что это следствие травмы, полученной в той аварии.

В 1935, будучи уже неизлечимо больным он побывал в Марокко.

В России музыка Равеля необычайно популярна, прежде всего — симфоническая и фортепианная. Ставятся оперы: «Дитя и волшебство» — в Большом театре, театре имени Сац, Новой опере, Воронежском театре оперы и балета; «Испанский час» поставлен на Камерной сцене Большого театра.

У Равеля не было ни детей, ни жены. Тем не менее, его сюита «Моя Матушка-Гусыня» (пять детских пьес для фортепиано в 4 руки, (1908—1910)) и опера «Дитя и волшебство» (1925) демонстрируют поразительное понимание детской психологии.

И здесь ему снова помогла одержимость механизмами. В его детских пьесах слышно то звучание музыкальной шкатулки, то стрекот заводных игрушек.

Коко Шанель однажды сказала о Равеле: *«Он выглядит как ребенок, который случайно запер себя в часовой мастерской»*. Возможно, именно этот контраст между детской непосредственностью и механической точностью и создал неповторимый стиль Равеля, в котором эмоциональная глубина сочеталась с математической строгостью формы.

Морис Равель так и не получил орден Почетного легиона, который ему предлагали дважды. Первый раз он отказался, протестуя против несправедливости по отношению к своему другу Клоду Дебюсси и вообще считал, что многие получают награды незаслуженно, а второй раз просто не явился на церемонию. Вместо этого он предпочел поехать отдыхать в Сен-Жан-де-Люз — прибрежный кантон, где провел детство.

«Равель пишет, как швейцарский часовщик собирает часы», — говорил о нем Игорь Стравинский, подразумевая его маниакальную точность и перфекционизм. Этот образ идеально подходит для человека, создавшего «Болеро»

Равелю сделали операцию на головном мозге. Хирургическое вмешательство оказалось роковым — автор «Болеро» скончался 28 декабря 1937 года. Прах музыкального новатора захоронен в пригороде Парижа Леваллуа-Перре.

Статью подготовила

Преподаватель Исаева О.С.