



Антонио Вивальди

«Времена года»



Первые скрипки:

Федерико Кардилли, Азуса Ониши, Элеонора Минерва, Сабина Морелли

Вторые скрипки:

Леонардо Спинеди, Франческо Певерини, Алессандро Марини, Ванесса Ди Синтио

Альты:

Джанлука Саггини, Риккардо Савинелли, Луана Де Рубейс

Виолончель:

Джулио Ферретти, Кьяра Бураттини

Контрабас:

Алессандро Шиллачи

Клавесин:

Этторе Мария дель Романо



Природа и культура звука

«Времена года» (Четыре времени года) венецианского композитора Антонио Вивальди — первые четыре скрипичных концерта из двенадцати концертов его восьмого опуса, цикла «Спор гармонии с изобретением» одни из самых знаменитых его произведений и одни из известнейших музыкальных произведений в стиле барокко.

Концерты написаны в 1723 году и впервые опубликованы два года спустя.

На первом исполнении Вивальди лично играл партию скрипки.

Каждый концерт посвящён одному времени года и состоит из трёх частей, соответствующих каждому месяцу.

Каждому из концертов композитор предпослал сонет — своего рода литературную программу.

Предполагается, что автором стихов является сам Вивальди.

Антонио Вивальди в своём цикле из четырёх скрипичных концертов сравнивает возраст человека с временами года, где весна — это детство, лето — молодость, осень — зрелость, и наконец, зима — старость и конец жизни.



Различные эксперименты со звуком подтверждают, что звуковая волна оставляет отпечаток во всём окружающем мире. На песке, насыпанном на колеблющуюся пластинку, под воздействием звуковой волны определённой частоты возникают красивые геометрические фигуры. Образующиеся симметричные фигуры названы фигурами Хладни, по фамилии учёного-физика, который открыл и описал их в своем труде «Акустика».



Стихи, которые Вивальди добавляет в свою музыку, должны раскрывать перед нами драматургию всего произведения. Оно сосредоточено на наблюдении за природой художником восемнадцатого века, который стремится восстановить былую власть природы, показать её разнообразие, красоту, взаимодействие с человеком.

Вивальди не является иллюзионистом, романтиком или ученым. Он – всего навсего путник, изучающий необъятность и бездны Природы. В своих сонетах и музыке он говорит нам, что мы можем сосуществовать с Природой. Очень символично в стихе Зимы последнее существительное – «радость».



Майкл Тэлбот, главный ученый, пишет, что Вивальди «необычайно развит в динамике». В эпоху, когда большинство композиторов использовали только обычные обозначения «фортениано» и «форте», Вивальди гораздо более точно характеризует свою музыку: он часто указывает «пианиссимо» и «фортиссимо», и добавляет различные оттенки к произведениям, такие как *p*и *ff* фортениано (более мягкий звук) и *ff* форте (громче), *mezzo forte* (наполовину громкий), *sonate non troppo forte* (не играть слишком громко), *un poco forte* (несколько громко), *mezza voce* (половина звука), *f*ортениано *molto* (очень мягкий звук).



В издании о музыке «Новая роца» в 2011 году под заголовком «Темп и выражения» отмечается следующее: «Знаменитое крещендо оркестра Мангейма в середине восемнадцатого века, возможно, покажется удивительным современникам, но его уже можно найти у Вивальди».

Выразительные эффекты оркестра Мангейма, которые так очаровали Моцарта в семидесятых годах восемнадцатого века, уже давно присутствовали в творчестве Вивальди.



Как отметил Федерико Мария Сарделли, сотрудник Института Вивальди из венецианского фонда Джорджио Чини, «он исследует каждый музыкальный путь, чтобы подробно рассказать о скорости и характере своей музыки».



«Времена года» – настоящие живописные полотна, на которых запечатлена вся палитра природных красок только звуками оркестра.

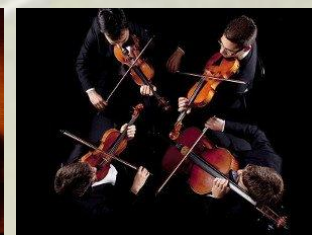
Прислушайтесь, и вы сможете различить журчание ручья, пение птиц, громовые раскаты, шелест листвы, буйство снежных вихрей и еще множество самых разных природных явлений. Они настолько зримы, что у многих исполнителей возникает желание воплотить все услышанное в реальность.



Термину «Аллегро» Вивальди смог придать 18 новых оттенков.

Рожденный в семнадцатом веке (Венеция, 1678 г.) и получивший образование игры на венецианской скрипке, Вивальди смог внедрить в свою музыку динамику уже следующего столетия, не без помощи театрального аспекта, даже в своих инструментальных произведениях. Вивальди - человек театра: его звук всегда несет в себе театральность. Доказательство этого мы можем видеть во «Временах года».

Прочитать сонеты во время прослушивания, безусловно, задача не из лёгких. Владение контролем, игрой и динамикой здесь очень важно - подвижность темпа, дыхание, спокойствие или беспокойство, напряжение или расслабление, глубина звука или легкость. Время для человека никогда не бывает объективным, поскольку его видение Природы нецелесообразно. В своем наблюдении за Природой человек дрожит от счастья и страха, он проходит через жар и холод, он наслаждается ветром, он собирает пшеницу, пьет вино, спит, охотится, любит и убивает животных, танцует, поет, стреляет. Здесь каждая эмоция, созданная Вивальди, присуща Природе и показывает её связь с человеком.



Есть какой-то шарм и в том, что скрипка и все струнные - это куски дерева, созданные природой, мастерски заново изобретенные культурой человека, превращенные в инструменты, которые играют в руках музыкантов с точностью и душой.

Вивальди приглашает нас по-новому взглянуть на Природу, которая нас поддерживает, и ресурсы которой слишком быстро и безвозвратно опустошаются человечеством.