

КЛАССИКА ЛЕКЦИЙ. ЛУЧШЕЕ

Митрополит
Иларион
(Алфеев)

ОТ БАХА ДО ШОСТАКОВИЧА

Путешествие по эпохам, странам
и партитурам

Издательство АСТ
Москва

УДК 78.03
ББК 85.313(0)
М67

Художественное оформление *Алексея Родюшкина*

В оформлении издания использованы фотоматериалы,
предоставленные ФГУП МИА «Россия сегодня»

Митрополит Иларион (Алфеев)

М67 От Баха до Шостаковича / Митрополит Иларион (Алфеев). — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 256 с. — (Классика лекций. Лучшее).

ISBN 978-5-17-168278-1

«От Баха до Шостаковича» — новая книга митрополита Илариона (Алфеева), где показана эволюция музыки на протяжении более двух столетий и раскрыты человеческие драмы, стоящие за великими композициями. Смертельная болезнь Перголези, глухота Бетховена, сумасшествие Шумана, тяжелейший творческий кризис Рахманинова — эти и другие жизненные обстоятельства не помешали великим композиторам жить и творить, а их произведения до сих пор являются непревзойденными шедеврами и по праву считаются классикой.

В каком смысле Баха можно назвать православным композитором? Как священный сан сказался на творчестве Вивальди? Почему Бетховен помышлял о самоубийстве, и как Христос помог ему преодолеть эти мысли? Что побудило Чайковского и Рахманинова взяться за сочинение духовной музыки? Почему Стравинский написал «Симфонию псалмов»? Как на Хиндемита повлияли смерть английского короля и фрески Джотто?

Об этом и о многом другом идет речь в книге. Перед вами увлекательное путешествие по эпохам, странам и партитурам: от Иоганна Себастьяна Баха, чья музыка — и духовная, и светская — посвящена Богу, до Дмитрия Шостаковича, чьи произведения стали летописью эпохи и свидетельством того, что никакими испытаниями невозможно сломить человеческий дух.

УДК 78.03
ББК 85.313(0)

ISBN 978-5-17-168278-1

© Митрополит Иларион (Алфеев),
текст, 2024
© ФГУП МИА «Россия сегодня», 2024
© Издательство АСТ, 2024

Предисловие

Творческая деятельность митрополита Илариона многообразна и многогранна.

В 2021 году он стал первым в истории церковным иерархом, удостоенным Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Выступая на церемонии вручения премии, Президент России В. В. Путин сказал: «Григорий Валериевич Алфеев — митрополит Волоколамский Иларион — продолжает традиции русского просвещения, сочетая служение церкви со светлой творческой деятельностью. Его литературные, музыкальные, кинематографические произведения становятся событием в культурной жизни страны, а просветительские программы на российском телевидении имеют многомиллионную аудиторию, причем во всем мире».

По первой профессии, освоенной еще в юности, митрополит Иларион — композитор. В период с 2008 по 2021 год в разных городах России и мира состоялось более 300 концертов с исполнением его музыки. Митрополит Иларион — автор произведений для церковного хора, а также масштабных сочинений для хора и оркестра,

© Михаил Климентьев / РИА Новости

Вручение Государственной премии митрополиту Илариону в Кремле 12 июня 2021 года

таких как «Страсти по Матфею», «Рождественская оратория», «Стабат Матер», «Песнь восхождения».

Митрополит Иларион — автор более 40 книг, переведенных на 23 языка. Эти книги охватывают широкий объем тем — от библеистики, патристики и церковной истории до искусствоведения и музыковедения.

Помимо литературной и музыкальной деятельности, митрополит Иларион уделяет большое внимание работе на телевидении. На протяжении тринадцати лет он был бессменным ведущим программы «Церковь и мир», выходящей на телеканале «Россия-24». Кроме того, он снял более 100 документальных фильмов, показанных на федеральных каналах. На Страстной седмице 2023 года по телеканалу «Культура» был показан созданный им документальный цикл «Русское церковное пение от знаменного распева до Рахманинова», приуроченный к 150-летию со дня рождения великого русского композитора.

Цикл из 20 документальных фильмов, посвященных музыке и композиторам, был показан на телеканале «Культура» в период с 2016 по 2022 год. В этих фильмах митрополит Иларион предстает в двух амплуа — музыковеда и симфонического дирижера.

За дирижерский пульт он вставал неоднократно — не только в России, но и за рубежом. Прославленные отечественные дирижеры, включая Владимира Федосеева и Владимира Спивакова, доверяют ему свои оркестры. В репертуар митрополита как дирижера входят произведения европейских и русских композиторов, в том числе тех, которым посвящены его фильмы.

Каждый фильм построен по единому плану: в первой части владыка рассказывает о композиторе и конкретном музыкальном произведении, а во второй руководит исполнением этого произведения. Лишь в двух случаях, когда речь идет о духовных произведениях Чайковского и Рахманинова, митрополит не выступает в качестве дирижера, а возглавляет богослужение, за которым исполняется эта музыка.

Митрополит Иларион за дирижерским пультом

В рассказе митрополита особое внимание уделяется религиозным исканиям композиторов. Но произведения включены в цикл как духовные, так и светские.

Фильм первый называется «Иоганн Себастьян Бах — композитор и богослов». Речь в нем идет о Бахе как человеке церкви, чья творческая деятельность была подчинена церковному календарю. Отдельное внимание уделено кантате *Ich habe genug* («С меня довольно»), впервые исполненной в 1727 году, на праздник Сретения Господня, в церкви Святого Фомы в Лейпциге, где Бах служил кантором и органистом. Главной темой кантаты является личная встреча человека со Христом. О том, какое значение имел Христос в жизни и творчестве Баха, рассказывает в своем фильме, сидя за клавесином, митрополит Иларион. А затем под его управлением кантату исполняет выдающийся российский баритон Василий Ладюк и Государственный академический камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

Фильм второй называется «Антонио Вивальди — композитор и священник». Он посвящен самому известному произведению Вивальди — циклу концертов «Времена года», о котором митрополит Иларион рассказывает, пу-

тешествуя на гондоле по затопленным улицам Венеции земной жизни Иисуса Христа и чувствами Его Матери. Затем произведение исполняет оркестр «Московская камерата» под его управлением. В качестве солиста в фильме выступил представитель прославленной династии скрипачей Дмитрий Коган. В партитуре «Времен года» содержатся указания Вивальди на то, что изображает его музыка: «весна пришла», «вот пьяный спит», «собака лает», «стучать зубами от холода» и так далее. В фильме все эти примечания композитора приведены в субтитрах, что позволяет воссоздать программу произведения.

Фильм третий посвящен духовной музыке Доменико Скарлатти. Этот композитор более всего известен своими фортепианными сонатами. Гораздо менее известна его духовная музыка. А между тем из-под его пера вышло несколько произведений на латинские тексты. Они сейчас редко исполняются, хотя и представляют собой подлинные сокровища. В фильме митрополит Иларион рассказывает о годах пребывания Скарлатти в Риме, а затем дирижирует Московским Синодальным хором, который в сопровождении солистов оркестра «Виртуозы Москвы» исполняет его произведение «Стабат Матер» для десятиголосного смешанного хора.

Фильм четвертый посвящен Джованни Баттиста Перголези. Этот композитор умер в возрасте 26 лет. До последнего вздоха он писал «Стабат Матер». «Когда я работал над этим произведением с оркестром “Виртуозы Москвы”, я не мог отделаться от ощущения, что, размышляя над последними минутами земной жизни Иисуса Христа, и чувствами Его Матери, стоявшей у креста, композитор в этом произведении пережил собственную смерть», — рассказывает митрополит Иларион. Затем под его управлением произведение Перголези исполняет оркестр «Виртуозы Москвы» и две солистки Большого театра — сопрано Светлана Касьян и меццо-сопрано Агунда Кулаева.

В фильме пятом речь идет о произведении Йозефа Гайдна «Семь слов Спасителя». Фильм снят в испанском городе Кадис. Какое отношение этот старинный испан-

ский город имеет к знаменитому австрийскому композитору? Как выясняется, самое прямое. Именно этому городу мир обязан одним из самых величественных творений австрийского мастера, о котором идет речь в фильме митрополита Илариона. Во второй части фильма оркестр «Виртуозы Москвы» под его управлением исполняет произведение.

Фильм шестой называется «Последнее творение Моцарта». Митрополит Иларион излагает таинственную историю создания самого знаменитого музыкального Реквиема, разъясняет, какие части музыки принадлежат перу самого Моцарта, а какие были дописаны после его смерти его ближайшим учеником Зюсмайером. Затем «Реквием» Моцарта исполняется в фильме целиком. Оркестром «Виртуозы Москвы», хором «Мастера хорового пения» и группой солистов дирижирует митрополит Иларион.

Фильм седьмой называется «Бетховен. Героизм духа». Фильм начинается с увертюры Бетховена к оратории «Христос на Масличной горе». А затем митрополит Иларион отвечает на вопрос: почему Бетховен на 32-м году жизни обращается к рассказу о молитве в Гефсиманском саду? Что привлекло его в образе Христа, страдающего, тоскующего, молящегося до кровавого пота? Во второй части фильма пианистка Татьяна Колесова и Московский государственный филармонический оркестр под управлением митрополита Илариона исполняют 3-й фортепианный концерт, написанный в тот же период.

Фильм восьмой называется «Шуберт. Недопетая песня». В нем рассказывается о творческой судьбе австрийского композитора Франца Шуберта и о том, почему его 8-я симфония осталась незаконченной. Затем произведение исполняется оркестром театра «Новая опера» под управлением митрополита Илариона.

Название девятого фильма — «Роберт Шуман и его муза». Митрополит Иларион, стоя на фоне Кремля, рассказывает о совместном путешествии известной пианистки Клары Шуман и ее тогда еще совсем малоизвестного мужа в Россию. А затем пианист Александр Гиндин и Большой

симфонический оркестр имени Чайковского под управлением митрополита Илариона исполняют Фортепианный концерт Шумана, первая часть которого была написана перед поездкой, а вторая и третья — по возвращении в Австрию. Помимо музыки Шумана, в фильме звучат также его малоизвестные стихотворения.

Фильм десятый называется «Последняя симфония Брамса». Он открывается исполнением финала «Вариаций на тему Гайдна» австрийского композитора Иоганнеса Брамса, написанного в форме пассакалии. В этой же форме написан финал 4-й симфонии Брамса, о творчестве которого в фильме рассказывает митрополит Иларион, сидя за роялем, на котором играл Брамс. Затем под управлением митрополита Илариона симфонию исполняет Московский государственный симфонический оркестр.

В фильме одиннадцатом митрополит Иларион рассказывает о том, какое место в православном богослужении занимает церковное пение, и о Божественной Литургии как главном богослужении суточного круга, а затем о Чайковском как церковном композиторе и его попытке освободить русское церковное пение от иностранного влияния. «Литургию» Чайковского в фильме исполняет хор «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича. Однако это не концертное исполнение, а исполнение за богослужением, которое совершает митрополит Иларион в московском храме Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором, где он был настоятелем с 2010 по 2022 год.

Фильм двенадцатый называется «Римский-Корсаков. Путь к невидимому граду». Религиозная тематика занимает скромное место в творчестве русского композитора Римского-Корсакова. Тем не менее на его долю выпало потрудиться в Санкт-Петербургской Придворной певческой капелле в качестве хормейстера и редактора сборников церковных песнопений. Религиозные темы, кроме того, представлены в его опере «Сказание о невидимом граде Китеже», фрагмент из которой (знаменитая «Похвала пустыне») открывает фильм. После рассказа о ком-

позиторе звучит его увертюра «Светлый праздник», основанная на мелодиях из православного пасхального богослужения. Национальным филармоническим оркестром России дирижирует митрополит Иларион.

Фильм тринадцатый посвящен бельгийскому композитору Сезару Франку, которого писатель Ромен Роллан называл «святым от музыки». Имя этого композитора известно далеко не каждому любителю классической музыки, а из его многочисленных произведений лишь несколько получили общемировое признание. О Франке как композиторе и органисте, о его самых известных произведениях — Симфонии ре-минор, Сонате для скрипки и фортепиано, симфонической поэме «Джинны» и Симфонических вариациях для фортепиано с оркестром — идет речь в фильме митрополита Илариона. «Симфонические вариации» звучат в фильме под его управлением в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Солист — Александр Гиндин. Фрагмент органного произведения Франка митрополит Иларион исполняет на органе парижской церкви Святой Клотильды, на котором Франк играл в течение 33 лет.

Фильм четырнадцатый посвящен произведению норвежского композитора Эдварда Грига «Из времен Хольберга». Произведение было приурочено к 200-летию со дня рождения Людвиг Хольберга — писателя, драматурга, выдающегося деятеля эпохи Просвещения, основателя норвежско-датской литературы. В честь своего земляка Григ сначала написал кантату, а затем и сюиту. О творчестве норвежского композитора рассказывает в фильме митрополит Иларион, после чего оркестр «Виртуозы Москвы» под его управлением исполняет сюиту «Из времен Хольберга».

В фильме пятнадцатом митрополит Иларион рассказывает об английском композиторе Эдварде Элгаре, о его месте в истории английской музыки и о его «Серенаде для струнных». После этого оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением митрополита Илариона исполняет это произведение.

Фильм шестнадцатый посвящен «Всенощному бдению» великого русского композитора Сергея Рахманинова. Митрополит Иларион рассказывает о том, что означает «всенощное бдение», и о месте Рахманинова в истории русского церковного пения, приводит интересные и малоизвестные факты, касающиеся истории создания этого уникального произведения. Затем его исполняет хор «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича. Это не концертное исполнение, а исполнение за богослужением, которое совершает митрополит Иларион в московском храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», где он был настоятелем с 2009 по 2022 год.

Фильм семнадцатый посвящен Игорю Стравинскому и его «Симфония псалмов». Эта симфония была написана в 1930 году, когда Стравинский после долгих лет неверия вернулся к вере, в которой был воспитан. Состав оркестра необычен — в нем отсутствуют скрипки, альты и кларнеты, зато присутствуют арфа и два фортепиано; состав духовых увеличен по сравнению с традиционным. Хоровые партии вплетаются в вязь оркестровых голосов, но никогда не доминируют над оркестром. В фильме митрополит Иларион рассказывает о творческом пути Стравинского, о его религиозных исканиях и о «Симфонии псалмов», а затем дирижирует исполнением этого произведения Государственной академической капеллой России.

В фильме восемнадцатом митрополит Иларион, стоя на мосту Сечени в Будапеште, рассказывает об этом городе и о Беле Бартоке — венгерском композиторе XX века. Продолжение рассказа записано в будапештском музее Бартока. Особое внимание рассказчик уделяет влиянию венгерской народной музыки на его творчество. Это влияние ощущается во всех трех частях и особенно в финале «Дивертисмента для струнного оркестра», написанного Бартоком накануне Второй мировой войны. Произведение исполняет в фильме оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением митрополита Илариона.

Фильм девятнадцатый называется «Пауль Хиндемит и его благороднейшие видения». Он снимался в Англии и Италии и посвящен двум произведениям немецкого композитора XX века Пауля Хиндемита. Первое из них — «Траурная музыка для альты с оркестром» — было написано за один день в Лондоне и посвящено памяти короля Георга V. Второе называется «Благороднейшее видение» и посвящено католическому святому Франциску Ассизскому. Композитор написал его, вдохновившись фресками Джотто. Митрополит Иларион рассказывает об обоих произведениях, а затем дирижирует их исполнением. «Траурную музыку» в фильме исполняет Юрий Башмет (альт) и камерный ансамбль «Солисты Москвы», а сюиту «Благороднейшее видение» — Национальный филармонический оркестр России.

Двадцатый фильм цикла называется «Шостакович — летописец эпохи». Фильм переносит зрителя в 1937 год. Для Советского Союза это был самый страшный год Большого террора. Угроза ареста нависла и над композитором Дмитрием Шостаковичем после того, как в газете «Правда» была напечатана статья «Сумбур вместо музыки», посвященная его опере, премьера которой прошла в Большом театре. И именно в этот момент он пишет одно из самых значительных своих творений — 5-ю симфонию. Об истории создания симфонии митрополит Иларион рассказывает, сидя в московской квартире Шостаковича, у рояля, на котором играл композитор. А затем дирижирует исполнением этого грандиозного произведения Московским государственным академическим симфоническим оркестром.

Данный документальный сериал не имеет precedентов по охвату стилей и эпох. Начинаясь с эпохи барокко, он проводит зрителя и слушателя через эпоху классицизма и романтизма, а затем через XX век, останавливаясь на наиболее знаковых фигурах музыкальной истории. Митрополит Иларион обращает внимание на малоизвестные детали биографий композиторов, позволяя зрителю по-новому открыть их творчество.

В настоящую книгу вошли тексты всех двадцати фильмов. Сами же музыкальные произведения, о которых идет речь, можно найти через QR-коды, помещенные в конце каждой главы.

В приложении печатается очерк «Колокольный звон в творчестве Рахманинова», подготовленный митрополитом Иларионом к 150-летию со дня рождения композитора.

Еще одно приложение — статья митрополита о современном эстонском композиторе Арво Пярте, с которым он знаком лично и чьими произведениями дирижировал 13 февраля 2019 года на открытии IX Рождественского фестиваля духовной музыки в Московском международном доме музыки.

Завершает книгу интервью митрополита Илариона журналисту и музыковеду Игорю Киселеву. В нем владыка делится мыслями о музыке, рассказывает о собственном творчестве и о произведениях других композиторов.

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ — КОМПОЗИТОР И БОГОСЛОВ

