

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ

УДК 78.05+785

DOI: 10.31723/2524-0447-2017-25-8-18

Світлана Владимировна Мирошниченко<https://orcid.org/0000-0002-3961-0661>

кандидат искусствоведения, профессор,
профессор кафедры теории музыки и композиции
Одесской национальной музыкальной академии
имени А. В. Неждановой
svet12024@gmail.com

ВОЗРОЖДАЯ ИЗ НЕБЫТИЯ ВЕЛИКОГО: АНТОНИН РЕЙХА

Цель статьи — характеристика творчества великого чешско-французского композитора, музыкального теоретика, педагога, надолго забытого, а в нашей стране и вовсе не известного — Антонина-Джозефа Рейха; описать окружение Рейха, вокруг которого сконцентрировались многие великие композиторы: те, с которыми он дружил, у которых учился, и кто учились у него. **Методология.** Применены методы историко-культурологического, теоретического и жанрово-стилевого анализа, что позволило осветить особенности формирования творческой индивидуальности Рейха в контексте дальнейшего исследования музыки композитора. **Научная новизна** заключается в освещении жизни Рейха, полной событий, переездов из страны в страну, поисков своего творческого пути, анализе творческого стиля, не исследованного в современном музыковедении. **Выводы.** Творчество Рейха оказалось промежуточным звеном между полифонистами эпохи барокко и последующих веков, т. к. он впитал основы мышления барокко, классицизма, романтизма и во многом предвосхитил будущее музыкального языка XX века. Теоретические труды Рейха-профессора на долгие годы стали основой учебного процесса в консерватории Парижа и др.

Ключевые слова: Антонин Рейха, творческий путь, барокко, классицизм, романтизм, композитор, музыковед, педагог, полифония.

Miroshnichenko Svetlana, Ph.D. in History of Arts, professor of The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music, the department of the theory of music and composition

Reviving of the greatest from the oblivion: Antonin Reicha

The purpose of the article is to describe the works of a great Czech–French composer, musical theoretician, teacher, forgotten for a long time, and moreover, unknown in our country at a — Antonin-Joseph Reicha; to describe the surrounding of Reicha, around which many great composers were concentrated: those with whom he was friends, who taught him and whose teacher he was.

Methodology. *Method of historical and cultural, theoretical and genre-style analysis have been applied, which made it possible to highlight the features of the formation of Reich's creative individuality in the context of further research on the composer's music. Scientific novelty lies in covering the life of Reich, full of events, moves from country to country, search of his own creative path, analysis of the creative style that has not been studied in contemporary musicology.*

Conclusions. *The works of Reich turned out to be an intermediate link between polyphonists of the Baroque and later centuries, as he absorbed the basics of the Baroque, Classicism, Romanticism and he anticipated the future of the musical language of the XX century to a large extent. The theoretical works of Reicha became the basics for the educational process in the Paris Music Academy and others for a long time.*

Keywords: *Antonin Reicha, creative path, Baroque, Classicism, Romanticism, composer, musicologist, teacher, polyphony.*

Мірошніченко Світлана Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики і композиції Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

Відроджуючи з небуття великого: Антонін Рейха

Мета статті — характеристика творчості великого чесько-французького композитора, музичного теоретика, педагога, надовго забутого, а в нашій країні і зовсім не відомого — Антоніна-Джозефа Рейха; описати оточення Рейха, бо навколо нього сконцентрувалося багато великих композиторів: ті, з якими він дружив, у яких навчався, та хто вчилися у нього. **Методологія.** Застосовано методи історико-культурологічного, теоретичного та жанрово-стильового аналізу, що дозволило виявити особливості формування творчої індивідуальності в контексті подальшого дослідження музики композитора. **Наукова новизна** полягає у висвітленні життя Рейха, сповнене подій, переїздів з країни в країну, пошуків свого творчого шляху, аналізі творчого стилю, який не досліджений у сучасному музикознавстві. **Висновки.** Творчість Рейха виявилася проміжною ланкою між поліфоністами епохи бароко і наступних століть, тому що він ввібрав основи мислення бароко, класицизму, романтизму і багато в чому передбачив майбутнє музичної мови XX століття. Теоре-

тичні праці Рейха-професора на довгі роки стали основою навчального процесу в консерваторії Парижа і ін.

Ключові слова: Антонін Рейха, творчий шлях, бароко, класицизм, романтизм, композитор, музикознавець, педагог, поліфонія.

Актуальность исследования. Мы преподаем полифонию, ее изучаем, слушаем, знаем. Все, естественно, преклоняемся перед музыкой И. С. Баха — великого и непревзойденного полифониста и выразителя идеологии эпохи барокко. И все последующее полифоническое творчество композиторов — классиков, романтиков, XIX–XXI столетий, сравниваем с баховским. Ищем и часто находим значительную общность, производность; выявляем новизну, отличающую и в определенной степени разрушающую баховские тенденции фактурности, жанровости, тонального плана, формообразования.

Полифония проникла в различные жанры: прелюдии, сонаты, симфонии, в камерную, симфоническую, вокальную, оперную музыку. Но фортепианные полифонические циклы будто исчезли как таковые в XIX веке.

На долгое время наступила эпоха «учебной полифонии», проявившаяся особенно в фортепианной музыке. И вдруг, именно вдруг, резкий качественный скачок в полифоническом мышлении композиторов различных стран на рубеже XIX–XX веков, а также в России и Украине во второй половине XX века. Естественно, оно вобрало новую гармоническую, тональную, фактурную систему всего прошедшего времени, но все равно разнообразие полифонической мысли удивляло и восхищало.

Все началось с фортепианного цикла Д. Шостаковича (созданного к 300-летию И. С. Баха), затем Р. Щедрин (1964). А потом, как из рога изобилия, появился целый полифонический цветник — фортепианные циклы В. П. Задерацкого, А. Караманова, В. Библика, А. Яковчука, В. Иванова, М. Скорика и других, поражающие обилием решения вариантности фугированных форм (мы говорим только о ярких, талантливых циклах).

И вот теперь, думаю, найдено промежуточное звено в данном жанре, которое объяснит столь яркий расцвет и разнообразие полифонического языка во второй половине XX века в жанре фортепианного полифонического цикла. Этим звеном оказалось творчество и научные труды чешско-французского композитора XIX века — педагога, блестящего теоретика, создателя учебников по теории и композиции, монографий об основах «новой» полифонии, на которых обучались

целые поколения будущих композиторов, — **Антонина (Антон) Рейха**. Заполнился XIX век «появлением» великого полифониста и сразу изменилась вся история полифонического мышления. Иоганн Себастиан Бах воссоздал полифоническую барочную логику: это свобода в рамках определенных законов или же сформулированных и закрепленных в творчестве и педагогической системе. Этим Бах дал импульс к развитию полифонического мышления на многие века.

И теперь не только от Баха следует отталкиваться в поисках последователей XX века, но, думается, и от творчества Антонина Рейха, который стал следующим значительным звеном в системе полифонического мышления XIX века.

Научная новизна: в статье освещается жизнь А. Рейха, поиски своего творческого пути, анализируется творческий стиль, не исследованные в современном музыковедении.

Цель статьи — характеристика творчества великого чешско-французского композитора, музыкального теоретика, педагога, надолго забытого, а в нашей стране и вовсе не известного — Антонина-Джозефа Рейха; описать окружение Рейха, вокруг которого сконцентрировались многие великие композиторы: те, с которыми он дружил, у которых учился, и кто учились у него. **Объект исследования** — творчество А. Рейха. **Предмет исследования** — творческая биография композитора в аспекте разнообразия его профессиональной деятельности.

Анализ исследований и публикаций. Об Антонине Рейха в нашей стране практически ничего не известно, что мы и хотим восполнить. О его жизни и творчестве известно очень мало: это статьи в энциклопедиях [2–4] и единственное небольшое отечественное эссе о Рейха в монографии И. Бэлзы «Очерки развития чешской музыкальной классики» без каких бы то ни было анализов его произведений [1], а также незначительная иностранная литература [6], энциклопедии, вступительная статья к полифоническому циклу 36 фуг [5]. Обратим внимание, что в этих источниках обычно не совпадают годы жизни и творчества Рейха.

Основное содержание. Рейха возглавил формирование классико-раннеромантической полифонической свободы стиля, а часто и формы. Он также обосновал возможность «нового» полифонического мышления, как теоретически, так и практически (как композитор, теоретик, педагог). Рейха, в свою очередь, как бы подвел еще раз высший итог законам барочной полифонии, затем «разрушил» ее

основы на базе классических и раннеромантических законов мышления — формообразования, гармонии, тонального плана, предвосхитив будущее.

И затем многие импульсы для дальнейшего многоуровневого развития фортепианного (и не только) полифонического мышления, причем не только П. Хиндемита, но и Д. Шостаковича, Р. Шедрина, К. Караева, украинских композиторов — В. Задерацкого, А. Караманова, В. Бибика, А. Яковчука, В. Иванова, М. Скорика, С. Шустова и др.

Имя при рождении	Фр. Antoine-Joseph Reicha, чеш. Antonín Rejcha
кто	чешский и французский композитор, теоретик музыки, педагог
Дата рождения	26 февраля 1770
Место рождения	Прага, Богемия
Дата смерти	28 мая 1836 (66 лет)
Место смерти	Париж, Июльская монархия
Страна	Богемия Франция Чехия
Профессии	композитор, писатель, музыковед, педагог, профессор университета
Жанры	опера, симфония, камерные произведения, fuga

Его жизненный путь почти совпал с бетховенским (с которым они были дружны, вместе учились в университете, играли в одном оркестре), хотя Рейха и прожил дольше: родился в 1770 году в Праге — умер в 1836 в Париже (66 лет), захватив период развитого классицизма, переходящего в романтизм. А Бетховен, как известно, прожил 57 лет: родился в 1770 в Бонне — умер в 1827 в Вене.

Возникают наиболее интересные три вопроса: знал ли Рейха произведения Иоганна Себастиана Баха? Насколько была распространена музыка Рейха и действительно ли она могла повлиять на творчество композиторов его времени и последующих поколений? Каким образом проникла его музыка в Россию и Украину?

Думается, что Рейха, конечно, был знаком с творчеством И. С. Баха, т. к. оно продолжало распространяться благодаря его сыновьям, ученикам, последователям. О знании музыкального языка Баха говорит и полифоническое творчество Рейха, соблюдение им иногда определенных канонов барочного времени при написании фуг (например, доминантовые и тональные ответы, принципы по-

строения экспозиции и т. д.). Хотя он и называл полифонию Баха «старой».

Музыка Рейха была достаточно известна и даже популярна в его время. Следует также иметь в виду, что у него было большое количество учителей, друзей, а затем и учеников по композиции, через которых также могли стать известными произведения и учебники Рейха. Не забудем, что многие поколения учились по его научным трудам, по его учебникам, на его произведениях.

И также многие композиторы Российской империи надолго выезжали за границу и общались с композиторами Запада, да и те, в свою очередь, неоднократно посещали Россию с концертами. А уж во второй половине XX века появились величайшие возможности общения с любыми произведениями прошлого...

Конечно, мы не можем утверждать, что творчество Рейха было очень широко известно во всех странах, особенно композиторам из России (Интернета, к сожалению, тогда не было), но круг общения у композитора был достаточно широк. И мы знаем, что Рейха учился сам и учил других, общаясь с огромным количеством музыкантов, композиторов:

У кого учился Рейха	Кто учился у профессора Рейха
С 1789 года обучался в Боннском университете вместе с Людвигом ван Бетховеном; его учителем был Кристиан Готлиб Нефе (учитель Бетховена); занимался у Иоганна-Георга Альбрехтсбергера (1736–1809) и у Антонио Сальери; виделся (а возможно и занимался) с Йозефом Гайдном.	Адольф Адан, Иосиф Абенгейм (1804–1891), Гектор Берлиоз, Ференц Лист, Шарль Гуно, Луиза Фарранк (1804–1875), Сезар Франк и многие другие, с ним планировал заниматься Фредерик Шопен.

Во всяком случае, именно Рейха сумел стать собирателем старой и основоположником новой системы мышления: полифонического и гомофонно-гармонического; нового восприятия на всех уровнях: стилевом, жанровом, тематическом, тональном, формообразующем, тембровом. Рейха был не просто передовым теоретиком и композитором того времени, но и предвосхитил дальнейшие пути развития теории и практики композиции, особенно в сфере полифонического мышления. Обратим внимание, что даже Бетховен, изучив 36 фуг Рейха, решил, что музыка их слишком экспериментальна.

Итак, кратко познакомимся с жизненными событиями Антонина Рейха. Родился 26 февраля 1770 года в Праге (Богемия, Чехия), в семье

Шимона Рейха, городского музыканта, который играл на тромбоне в духовом ансамбле. Отец умер через 10 месяцев после рождения сына, а мать в воспитании и обучении сына заинтересована не была. Отношения у нее с сыном не складывались, и в 10 лет Рейха убежал из дома.

Сначала его приютил и обеспечивал дед, живший в Клатове, а затем его усыновил дядя: скрипач, известный концертмейстер, виолончелист и композитор Йозеф (Иосиф) Рейха (1746–1795); композитор и исполнитель в княжеской капелле в Валлерштайне в Баварии. Он и стал учителем мальчика, которого обучили игре на скрипке, флейте и фортепиано, а также, по настоянию жены Йозефа, французскому и немецкому языком.

В 1785, в 15 лет, Рейха переехал с дядей в Бонн, где познакомился и подружился с молодым современником — Бетховеном и начал изучать композицию (втайне от дяди, который запрещал Антонину эти занятия — вспомним аналогичные события из жизни Баха) с Кристианом Готлибом Нефе, учителем Бетховена.

В 1789 (в слове речь идет о 1788-м годе [2, 178]) он стал флейтистом в оркестре капеллы курфюрста, где работал концертмейстером и его дядя, а на альте тогда играл Л. Бетховен (тогда же они оба посещали университет, изучали философию И. Канта). Там Рейха познакомился с инструментальными произведениями мастеров мангеймской и венской школ, французской оперой, начал сочинять музыку (в 1787 написал первую симфонию) [4, 591]. Молодой Рейха также изучал математику, физику и философию в университете в Бонне, куда поступил в 1789 году (где обучался и Бетховен).

Несколько лет Рейха жил, учился и работал в Бонне, зарабатывая исполнением музыки. Спокойная жизнь была нарушена в 1794 году, когда город захватили французские войска и оркестр был распущен. Рейха удалось сбежать в Гамбург. Там он начал давать частные уроки гармонии и контрапункта, а свободное время посвящал композиции, изучению методики преподавания музыки, а также математике и философии. В 1794–1799 годах Рейха преподавал игру на фортепиано в Гамбурге; в эти годы написал свою первую оперу «Убальди, или Французы в Египте».

В 1799 Рейха перебрался в Париж (как считает Штефан Кунце, в 1800–1802 он впервые посетил Париж [6]). Он надеялся стать успешным оперным композитором и поставить свою оперу. Но мечта не сбылась: несмотря на поддержку и усилия влиятельных друзей Рейха не удавалось добиться признания как оперному композитору. Хотя

здесь он был признан оркестровым композитором, сочинив две исполняемые симфонии.

В 1801 (по некоторым сведениям в 1802-м году [3, с. 1098]) композитор покинул Париж и переехал в Вену. На новом месте Рейха возобновил встречи с Людвигом ван Бетховеном и вновь принялся за учебу: его учителями стали Иоганн-Георг Альбрехтсбергер и Антонио Сальери и, кроме того, Рейха часто виделся с Йозефом Гайдном. Этот период жизни в Вене был особенно важен для него, так как там он подружился с Йозефом Гайдном, которого ценил более других композиторов и с которым был знаком через дядю в Бонне. Ярким свидетельством их дружбы стало посвящение Рейха опуса «34 фуги для фортепиано» Йозефу Гайдну (впервые опубликован в Вене в 1805 году). Первая теоретическая работа Рейха «Новая система фуги» подводит и объясняет теоретическую базу этих фуг [3, 1097–1098].

Вскоре композитор начинает публиковать крупные циклы сочинений: «36 фуг» и «Искусство варьирования для фортепиано» — большой трактат с этюдами-упражнениями «Practische Beispiele», струнные квартеты и др. Трактат «Practische Beispiele» сопровождался не менее экстравагантными, наполненными романтическими изысками, упражнениями для пианистов, где встречаются как полиритмия, так и политональность. Уже здесь он заглянул в XX век.

В автобиографии Рейха вспоминал этот период своей жизни как наиболее активный и значимый, что, однако, не длилось долго: начавшиеся в 1803 году наполеоновские войны вынудили Рейха покинуть Вену.

Рейха решил вновь попытаться заняться оперным творчеством в Париже, окончательно переехав туда в 1808 году. Из многочисленных опер Рейха поставлены были три, но ни одна не получила признания публики (хотя по некоторым источникам здесь с успехом шли его комические оперы [2, 178]). Были поставлены его комические оперы «Калиостро» (1810), «Наталья» (1816), «Сафо» (1822).

Тем не менее, Рейха оставался в Париже и вскоре стал известен как блестящий учитель и теоретик. С 1817 года (с 1818 [2, 178; 3, 1098]) он — профессор композиции Парижской консерватории. Позже многие ученики Рейха стали профессорами Парижской консерватории, а опубликованный к 1818-му году (в некоторых источниках не раньше 1819) трактат по композиции («Cours de composition musicale») вскоре стал стандартным учебником, по которому обучались студенты. Гектор Берлиоз говорил, что Рейха преподавал кон-

трапункт «с замечательной ясностью» и научил «многому в немногих словах» и за короткое время, был достаточно критически настроен и свободомыслящ в вопросах искусства. Но Рейха-композитор не мог увлечь Берлиоза, который считал его сочинения перегруженными техническими ухищрениями, за редкими исключениями — холодными и называл его «математиком в музыке» [6].

Революционные и нетрадиционные для того времени теоретические работы Рейха оказали значительное влияние на многих композиторов девятнадцатого века: это капитальный теоретический труд «Трактат о мелодии» (1814), «Курс музыкальной композиции», «Трактат о гармонии» (1819–1824), «Трактат о высокой композиции» (1833).

Рейха не оставлял и сочинение музыки: в 1817 были изданы 34 этюда для фортепиано (вновь оказывается число 34, как и в цикле фортепианных фуг), и в том же году начал писать ставшие впоследствии знаменитыми духовые квинтеты, которых создал более 20.

В Париже Рейха прожил всю оставшуюся жизнь. Среди его учеников были Абенгейм, Гектор Берлиоз (отозвавшийся некрологом на смерть учителя), Ференц Лист, Шарль Гуно, Луиза Фарранк, Сезар Франк и многие другие; с Рейха планировал (мечтал) заниматься Фредерик Шопен. В класс теории и композиции к Рейха стремились многие композиторы и исполнители.

Гражданином Франции Рейха стал в 1829 году, а двумя годами позднее был награжден орденом Почетного легиона. В 1831 году представлен к ордену Почетного легиона, а в 1835 Рейха был избран в члены Академии художеств на место Буальдьё. Через год Рейха умер (28 мая 1836 года, в 66 лет) и был похоронен на кладбище Пер-Лашез во Франции.

Среди произведений Рейха до наших дней сохранили свое значение (но, к сожалению, только в зарубежье) ансамбли для духовых инструментов, особенно квинтеты, сделаны многие записи его ансамблевых произведений. Возрождены и записаны его полифонические произведения — 34 фортепианные фуги. Хотя им созданы многие произведения: оперы — «Арджена, королева Гренады» (поставлена в 1805), в том числе комические — «Калиостро» (поставлена 1810), «Наталья, или Русская семья» (пост. 1816), «Сафо» (1822) и др.; для оркестра — 2 симфонии, увертюра «Итальянские сцены»; 24 квинтета для духовых, 20 струнных квартетов, 7 струнных трио, 12 сонат для скрипки и фортепиано; другие камерные произведения, пьесы для

фортепиано. Но надолго были забыты и полифонические циклы, в том числе «24 фуги» и «34 фуги».

Выводы. Творчество Рейха оказалось как бы промежуточным звеном между полифонистами эпохи барокко и последующих веков, т. е. впитало основы мышления барокко, классицизма, романтизма и во многом предвосхитило будущее музыкального языка XX века. Теоретические труды Рейха-профессора на долгие годы стали основой учебного процесса в консерватории Парижа и др.

В истории музыки Антонин Рейха остался преимущественно своими теоретическими трудами по композиции, однако его произведения-сочинения представляют, по мнению ряда исследователей, не меньший интерес. И только в последнее время часто исполняются, записываются за рубежом.

Венские струнные квартеты Рейха были забыты после его смерти, но оказали влияние на квартеты Бетховена и Шуберта. Среди поздних сочинений Рейха наиболее важны его квинтеты и другая музыка для духовых инструментов. В квинтетах Рейха экспериментирует с сонатной формой, добиваясь свободного использования в ней до пяти независимых тем. Как отмечал Рейха в автобиографии, он был одним из первых композиторов, серьезно занявшихся музыкой для духовых инструментов. Однако квинтеты Рейха вскоре оказались также забыты, поскольку были написаны для старинных духовых, которые скоро были заменены новыми инструментами с более совершенными механизмами. Но теперь произведения Рейха адаптированы и часто исполняются, записываются.

Рейха признавал, что ответственность за малую известность его музыки лежит, прежде всего, на его нежелании уделять время пропаганде своего творчества: он предпочитал заниматься композицией и теорией и не любил искать издателей и исполнителей. Но представляется, что наступили новые времена, новые стилевые поиски...

Отметим, что некоторые из идей Рейха (например, микротональная музыка или исследования народной музыки с целью создать оперы на национальные темы, т. е. более аутентичные) были, помимо всего прочего, слишком революционными для того времени. Собственно, как и его поиски и великие находки в области жанров и полифонического мышления.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Белза И. Очерки развития чешской музыкальной классики. Москва; Ленинград: Государственное музыкальное издательство, 1951. С. 104–106.
2. Краткий биографический словарь зарубежных композиторов / сост. М. Ю. Миркин. Москва : Советский композитор, 1969. С. 178.
3. Римап Г. Рейха (Reicha) Антон // Музыкальный словарь. Пер. с 5-го нем. изд., доп. рус. отд. Москва-Лейпциг : Юргенсон, 1896. с. 1097–1098.
4. Соловьева Т. Н. Рейха // Музыкальная энциклопедия / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Москва : Советская энциклопедия, 1978. Т. 4. С. 591–592.
5. Sykora V. J. Antonin Rejcha. 36 Fugen fur Klavier. London, 1973. P. 3–5.
6. Kunze S. (Munchen). Anton Reichas «Entwurf einer phrasirten Fuge» Zum Kompositionsbegriff im fruhen 19. Jahrhundert // Archiv fur Musik Wissenschaft Wiesbaden, 1968. P. 280–307.

REFERENCES

1. Belza, I. (1951). Essays on development of Czech musical classics. Moscow-Leningrad : State Music Publishing House [in Russian].
2. Brief biographical dictionary of foreign composers (1969). Moscow: Soviet composer [in Russian].
3. Riman, G. (1896). Reyha (Reicha) Anton. Musical dictionary. Moscow-Leyptsig : Yurgenson [in Russian].
4. Solovieva, T. (1978). Reicha. Musical encyclopedia (Vol. 4). Moscow : Soviet Encyclopedia [in Russian].
5. Vaclav Jan Sykora (1973). Antonin Rejcha. 36 Fugen fur Klavier. London [in Germany].
6. Stephan Kunze (Munchen) (1968). Anton Reichas «Entwurf einer phrasirten Fuge» Zum Kompositionsbegriff im fruhen 19. Jahrhundert. Archiv fur Musik Wissenschaft Wiesbaden [in Germany].

Стаття надійшла до редакції 14.06.2017