СИМФОНИЯ

Слово «симфония» часто пугает тех, кто не привык слушать серьезную музыку. Таким людям кажется, что симфония — это что-то длинное и... скучное. Но поговорите с настоящими любителями музыки! С каким волнением станут они вам рассказывать об этих самых симфониях, попытаются передать содержание той или другой из них, глядишь, попробуют напеть отрывок, да тотчас махнут рукой: где там! Разве выйдет похоже? В этом месте скрипки поют, поют раздольно, и вдруг флейта начинает выводить нежную мелодию. Нет, похоже не выйдет! Каждый должен сам послушать!

«Симфония» по-гречески означает— созвучие, согласие. Симфонией называют большое произведение, написанное для симфонического оркестра. Что такое симфонический оркестр, вы уже знаете.

Нельзя в точности угадать мысли композитора, увидеть именно те картины, которые возникали перед его глазами, когда он писал музыку, радоваться тому, что его радовало, грустить о том, о чем он грустит. Но чувства человека, создавшего музыку, передаются слушателям. Мы не знаем, о чем грустил композитор, — мы грустим о своем, мы не знаем точно, какие картины природы вставали перед его глазами, в нашей памяти при звуках музыки оживает то, что мы сами видели, — и это хорошо, и в этом сила воздействия произведения, от этого музыка становится ближе и дороже.

Чаще музыкальные произведения передают думы и настроение композитора. Но иногда они создаются на определенную тему, сюжет, по определенной программе. Такие произведения называются программными.

Чайковский объяснял: «В первом случае он (композитор) выражает в своей музыке свои ощущения радости, страдания, словом... изливает, так сказать, свою собственную душу. В этом случае программа не только не нужна, но и невозможна. Но другое дело, когда музыкант, читая поэтическое произведение или пораженный картиной природы, хочет выразить в музыкальной форме тот сюжет, который зажег в нем вдохновение. Тут программа необходима...»

Иногда композитор излагает программу произведения в одном лишь заголовке. Глинка, например, назвал свое сочинение «Ночь в Мадриде» — и это целая программа. Зная об этом названии, слушатель уже не сможет вообразить никакой иной картины, кроме той, которую нарисовал композитор. Бывает, заголовки даются каждой части произведения; иногда они разрастаются в целые фразы. Так обозначены части Шестой симфонии Бетховена (она называется Пасторальной, так как написана на сельский сюжет): «Пробуждение бодрых чувств по прибытии в село», «Сцена у ручья», «Веселая компания поселян», «Гроза. Буря», «Радостное чувство благодарности после бури». Не правда ли, зная заранее такую программу, куда легче слушать и понимать симфонию? Наконец, композиторы пишут порой развернутый рассказ, в котором подробно излагают содержание своего произведения.

Композиторы всегда стараются как можно точнее и ярче раскрыть в музыке избранную тему. Случалось, им мешали принятые правила. Например, раньше (в ХVIII веке) считалось, что симфония должна состоять из трех-четырех частей. Добиваясь цельности и законченности произведения, великий венгерский композитор Ференц Лист решил отказаться от многочастной симфонии и заменил ее одночастной симфонической поэмой.

Содержание симфонических поэм очень разнообразно. Оно всегда точно обозначено в названии произведения, в его программе. Симфоническая поэма — один из основных жанров программной музыки. Сам Лист написал тринадцать симфонических поэм. Вот наименования некоторых из них: «Прометей», «Мазепа», «Гамлет».

Иногда по телевидению передают концерты для симфонического оркестра и какого-нибудь инструмента (скрипки, фортепьяно). В них словно происходит волнующее, напряженное состязание между оркестром и солистом. Вот оркестр начал. И тут же тему подхватил и развил по-своему музыкант, играющий на рояле или на скрипке. Голоса солиста и оркестра то будто спорят друг с другом, то сливаются воедино. Играет пианист или скрипач, и кажется: вот самое красивое, самое волнующее место; вступает оркестр — музыка еще больше захватывает тебя, и вдруг опять звуки рояля или скрипки несут что-то новое, волшебное, чего, кажется, и ожидать было уже невозможно. Послушайте для начала Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского или его же концерт для скрипки. Много интересных концертов создали советские композиторы. Знаток русской народной музыки Будашкин писал даже концерты для домры и балалайки с симфоническим оркестром. А один из старейших советских композиторов, Глиэр, сочинил концерт для голоса с оркестром, где солистом выступает не пианист, не скрипач, не виолончелист, а певица.