Художественно-просветительская деятельность Пабло Казальса

Реферат

Подготовила ассистент-стажер 2 года Екатерина Макарова

Московская консерватория им. П.И. Чайковского

Москва 2005

Введение

Конец XIX и начало XX века – богатый и во многом трудный период в развитии мировой музыкальной культуры. Постепенно уходили из жизни ведущие композиторы второй половины XIX века: Вагнер, Лист, Брамс, Брукнер, Чайковский, Лист, Дворжак, Римский-Корсаков. Но уже в 90-ые годы XIX века выдвигались лидеры новых музыкальных течений: Штраус, Дебюсси, Регер, Малер, Пуччини и другие. Тогда же в русской музыке зазвучали имена Скрябина, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева.

I-ая Мировая война, разразившаяся в 1914 году, стала огромным потрясением для всего человечества. Общественное потрясение от войны и от революционных событий повлекло за собой развитие новых музыкальных течений, таких как импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм и многих других. В истории же музыкального исполнительского искусства XIX - XX веков выделяется фигура Пабло Казальса – музыканта, гуманиста и просветителя.

Казальс прожил долгую жизнь. Он застал в живых Вагнера, Листа, Брамса, и, одновременно, был современником Альбениса, Гранадоса, Дебюсси, Скрябина, Равеля, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского, Бартока, Хиндемита, Шостаковича. Казальс играл со многими талантливыми исполнителями своего времени: с Бузони, Падеревским, Корто, Тибо, Крейслером, Изаи, Ойстрахом, Стерном, Менухиным и другими.

В истории исполнительского искусства испанский музыкант выступает как убежденный поборник художественной правды и творческого подхода к исполнительству. Но не в одной только обширной музыкальной деятельности заключалось величие Пабло Казальса. Это был истинно большой человек, твердо, непоколебимо веривший в нравственные ценности. «Музыкант, - говорил он, - помимо всего прочего еще и человек, и важней, чем его музыка, - его отношение к жизни».

Годы учения

«Великим человеком, сохранившим человечность и отстаивавшим везде и всегда веру в человечество», – назвал Казальса Ромен Роллан.

Эти слова Роллана могут стать лейтинтонацией этого реферата, посвященного художественно-просветительской деятельности Пабло Казальса. Заметим сразу – при всей масштабности этой темы – это лишь одна из граней жизни великого Пабло, как бы пронизывающая всю его музыкально-общественную деятельность, начиная с самой юности. Желание доставлять людям радость своей игрой, сначала неосознанно, потом явно, проявлялась в натуре Казальса, начиная с самого раннего детства. Этому способствовали и некоторые факты его биографии.

Желание доставить людям радость присутствовало во всех событиях его юности, независимо от того, играл ли Казальс в профессиональном оркестре, или маленьком любительском составе в кафе Барселоны. Уже тогда Пабло охотно и щедро делился со своими коллегами приобретенными знаниями и навыками игры. Позднее маэстро вспоминал, что уже в 12-15 лет он начал искать пути совершенствования виолончельной техники. Позволю себе предположить, что и этими «находками» он делился со своими друзьями, с теми, кого интересовала область методики: «В то время нас заставляли напрягать руку и играть, держа под мышкой книгу… . Я хотел привить движениям моей правой руки полную гибкость и для этой цели позволял локтю свободную игру, облегчающую и усиливающую движение смычка».

Процесс исполнения, приобщение к музыке, расширение собственного художественного кругозора были всегда для Казальса. Где бы он ни играл, он получал удовольствие от знакомства с самыми различными музыкальными жанрами: вальсами, маршами, мазурками или отрывками из популярных опер и музыкальных оперетт. Одновременно он не гнушался (ведь это доставляло людям радость) играть в самых разных оркестрах, которые выступали на сельских балах, свадьбах и постоялых дворах. Именно по настоянию Пабло в кафе «Тоста», где он играл довольно продолжительное время, один день в неделю уделялся исполнению исключительно классической музыки.

Можно себе представить, какую роль играла в жизни молодого Казальса его встреча с всемирно известным испанским композитором Исааком Альбенисом*.

Услышав игру виолончелиста, композитор и пианист не только выразил свой восторг, но и предложил Казальсу поехать вместе с ним в Лондон на гастроли. Этому категорически воспротивилась мать Пабло – Пилар Дефильо, которую юноша беспрекословно слушался и уважал. Несмотря на это Альбенис снабдил Казальса рекомендательным письмом графу де Морфии, известному меценату и любителю музыки.

Вторым событием по своей значимости, сыгравшим не меньшую роль, чем встреча с Альбенисом, в жизни Пабло Казальса имело его почти случайное знакомство с сюитами Баха. Можно считать, что с этого момента определились на всю жизнь музыкальные вкусы Казальса и его идеалы в служении музыке, людям.

Не повторяя всем известные факты биографии Казальса, напомню только, что, имея покровительство графа Морфии, он поступает в Мадридскую консерваторию (1894-1896), занимаясь по классу камерного ансамбля у Хосе де Монастерио, встречи с которым Пабло очень ценил, и классу композиции у Томаса Бретона.

Материально жизнь Казальса складывалась непросто, и юноше очень помогла стипендия, которую он получал после блестящего выступления во дворце перед инфантой Исабель (сестры короля Альфонсо XII).

По окончании консерватории Казальс переезжает в Бельгию, чтобы продолжить свое композиторское образование

____

* Впоследствии Исаак Альбенис стал близким другом Пабло Казальса

у крупнейшего композитора Франсуа Геварта. Неудачная встреча с профессором виолончели Эдуардом Жакобсом, отрицательные черты его (Жакобса) характера (отсутствие такта, заносчивость) – решили судьбу Пабло по-другому.

Он покидает Бельгию и переезжает в Париж – город музыки, перенасыщенный событиями европейского искусства тех лет.

Болезнь и невыносимые материальные условия заставили Казальса вернуться в Барселону. Там он занимает место преподавателя виолончели в городском музыкальном училище и место первого виолончелиста в «Liceu»*. Одновременно Казальс продолжает много заниматься, совершенствуя свое мастерство. Он непрерывно работает над сюитами Баха и другими произведениями, познавая философию великого немецкого гения, постигая вечные откровения гуманизма, библейских ценностей и огромного духовного потенциала Баха – того, кто служил лучшим идеалом человечества, независимо от времени и географического положения.

____

* «Лицей» - оперный театр в Барселоне

Концертная деятельность

В 1999 году Казальс вновь возвращается в Париж. Он уже зрелый художник, артист, человек, в полной мере ощущающий свои гигантские возможности и готовый идти своей неповторимой дорогой.

Все это подтвердило первое выступление Пабло в столице Франции с оркестром Ламуре, где исполнение Казальсом концерта Лало* оказалось триумфальным, бесповоротно вознесшим его художественные откровения на самую вершину музыкального Олимпа.

Возвращаясь к теме просветительской деятельности Казальса, скажем, что среди бесчисленных концертов маэстро, его широчайшей исполнительской деятельности, в первую очередь выделяется его участие в одном из величайших трио: Корто, Тибо, Казальс – возникшем в 1905 г., и являвшемся непревзойденным на протяжении многих лет. Их сближало единство художественных взглядов и подлинная дружба. В репертуаре трио были лучшие произведения этого жанра, их интерпретация доставляла слушателям огромное наслаждение. Множество раз участвовал Казальс и в исполнении квартетов и в составе других ансамблей.

В истории камерного исполнительства остались незабываемыми сонатные ансамбли Пабло Казальса с Э.Григом, Г. Бауэром, Ф. Бузони, А. Корто, А. Зилоти, А.Гольденвейзером, М.Хоршовским, В.Кемпфом, Р.Серкиным. Со многими великолепными музыкантами Казальс играл в трио. Назовем ансамбли с И. Падеревским и Ф. Крейслером, Ю. Рентгеном и К. Флешем, с А. Зилоти и Э. Изаи, с Ю.Истоминым, и И. Менухиным, свидетельством чему служат многочисленные записи.

Совершенно особые отношения связывали Пабло Казальса с Россией. Впервые Казальс попал в Россию в 1905 году, как раз в момент революционных событий.

____

* Заметим, что концерт Лало навсегда остался в жизни Казальса среди любимых его произведений

В Петербурге Казальс познакомился с Кюи, Римским-Корсаковым, Глазуновым*, в Москве – со Скрябиным, Рахманиновым.

Концерты Казальса явились значительным событием в музыкальной жизни России. Огромное впечатление на русскую публику произвела интерпретация Казальсом сюит Баха для виолончели соло. В рецензиях писали: «… Его исполнение Баха достойно удивления: трудно себе представить что-нибудь более зрелое, законченное, естественное и внушительное!» Пабло Казальс запомнился русским слушателям не только как непревзойденный исполнитель сюит Баха, но и как прекрасный интерпретатор концертов Боккерини, Бетховена, Гайдна, Шумана, Сен-Санса, Дворжака, сонат Боккерини, Шопена, Грига, Рахманинова, пьес Шумана, форе, Глазунова и многих других произведений. Вместе с Эженом Изаи, Казальс исполнял в России Двойной концерт Брамса (1912 г.).

Множество раз Пабло Казальс концертировал в России с А.В. Рахманиновым, А.И. Зилоти, А.А. Брандуковым, М.М.Ипполитовым-Ивановым, А.С. Гольденвейзером. Он участвовал в известных петербургских концертах Зилоти, в симфонических и камерных собраниях Русского музыкального общества, в благотворительных концертах, в концертах московского Филармонического общества. Также играл Казальс и в сонатных ансамблях с Зилоти и гольденвейзером, в трио с Изаи и Зилоти. Со всеми этими и многими другими русскими музыкантами у испанского артиста завязались близкие творческие и дружеские отношения, продолжавшиеся и в дальнейшем.

Трудно переоценить степень влияния концертной деятельности Казальса на российскую творческую интеллигенцию. Молодые русские музыканты, в особенности виолончелисты, стремились воспринять и освоить основные творческие принципы Казальса.

____

* Впоследствии, в 1931 году Глазунов посвятил Пабло Казальсу «Концерт-балладу» для виолончели с оркестром

Особенно дружен был Пабло Казальс с крупнейшими русскими виолончелистами того времени: А.В.Вержбиловичем и А.А. Брандуковым. Также, в 1905 году, игру Казальса слышал С. М. Козолупов, впоследствии ставшим заведующим кафедрой Московской консерватории. Некоторые русские музыканты впоследствии пользовались непосредственными уроками великого испанского музыканта, как, например, Л.В.Ростропович и А.А. Борисяк, Р. Гарбузова и С.Н.Кнушевицкий.

Ежесезонные концерты Пабло Казальса в России прекратились только в 1914 году, когда наступила первая мировая война. Они, несомненно, оставили свой след в русской исполнительской культуре. В то же время они много дали и Казальсу, который высоко ценил русских музыкантов и слушателей, всегда охотно приезжал в Россию и проводил здесь длительное время.

Следует заметить, что Пабло Казальсу всегда были близки основные принципы русской классической исполнительской культуры и, в частности, русской виолончельной школы, расцвет которой был связан с деятельностью выдающегося исполнителя и педагога К.Ю.Давыдова.

Демократичность русской классической школы, творческий подход к исполнению, ведущая роль музыкального содержания, выразительная вокальность как одно из главных выразительных средств инструменталиста – все это было характерно и для испанского виолончелиста, легко находившего общий язык с передовыми русскими музыкантами

Начало XX столетия ознаменовалось бесчисленными турне Пабло Казальса по Европе. После триумфального выступления в Париже в 1899 году перед Казальсом распахнулись двери всех концертных залов. Он побывал с концертами во всех столицах Европы. Иногда за год у Казальса проходило до двухсот пятидесяти концертов, случалось давать в месяц более тридцати концертов. Везде его сопровождал оглушительный успех.

В Вене с Пабло Казальсом произошел интересный случай, он должен был играть до-диезный минорный концерт Эммануэля Моора. При первых же нотах его смычок выскользнул из пальцев и улетел в зал, вот каково было волнение Пабло, выступавшего в «святая святых» каждого музыканта музыкальной столице Европы – Вене.

В полнейшей тишине люди передавали смычок из рук в руки, пока он не попал в руки Казальса. Позднее Пабло Казальс вспоминал, что ему казалось, что никогда он не играл лучше, чем в тот вечер. С тех пор он стал приезжать в Вену каждый год.

Всегда и везде Казальс стремился помогать молодым музыкантам. В Брюсселе он сознательно вызвал инцидент, наделавший немало шума. Пабло давно восставал против несправедливости установившегося по традиции порядка, по которому артистам, приглашенным на один концерт, фактически приходилось играть в двух, так как генеральные репетиции были для публики платными.

Во время репетиции вел себя так, как если бы речь шла об обычной репетиции – останавливался, когда ему вздумается, задавал дирижеру вопросы. Затем он отказался играть сюиту соло Баха, которая значилась во втором отделении. Все просьбы директора театра остались проигнорированными, Казальс сказал ему: «У меня нет необходимости репетировать ее сию минуту». Тогда директор, видя, что публика потеряла терпение и стала шумно протестовать, обещать выплатить Пабло двойной гонорар за концерт. Казальс внес все дополнительные деньги в кассу артистов оркестра. После этого случая такая практика постепенно была везде отменена.

Помимо обширной концертной деятельности Пабло Казальса в Европе, он также несколько раз побывал с концертами в Америке, Мексике, на Кубе, в Уругвае, в Бразилии.

Известный всем случай произошел в Мексике, когда там проходили гастроли русского балета под управлением Дягилева и бенефис Анны Павловой. Пабло исполнял партию «Лебедя» Сен-Санса, играя за кулисами. Знаменитая актриса не знала, что Казальс присутствует на выступления и во время своего номера заметила что-то необычное, и после окончания выступления, сразу побежала за кулисы. Какого же было ее изумление, когда она увидела испанского музыканта, которого никак не ожидала там встретить.

Первое турне Пабло Казальса по Соединенным Штатам Америки состоялось в 1901 году. Спутниками Пабло были американка Эмма Невада и молодой талантливый французский пианист Леон Моро. Они должны были дать около восьмидесяти концертов. Музыканты побывали в десятках малых и больших городов, таких как Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско. В Сан-Франциско с Казальсом произошел несчастный случай, едва не положивший конец его исполнительской деятельности. Во время прогулки по горе Тамальпаис, с горы сорвался обломок скалы и повредил Пабло левую руку. К счастью, через 4 месяца рука зажила и Казальс снова смог продолжить свою концертную деятельность.

Вторая гастрольная поездка по США состоялась в 1904 году. В нью-Йорке Пабло Казальс впервые выступил в Метрополитен-опера, там он исполнил концерт Сен-Санса. В Вашингтоне Казальс играл в Белом доме и его слушал президент США Теодор Рузвельт. В дальнейшем Пабло Казальс неоднократно предпринимал поездки по США, Во всех концертах его с восторгом принимала американская публика. Следует отметить, что Казальс был высокого мнения о музыкальной жизни Соединенных Штатов. В некоторых штатах насчитывалось более пятисот первоклассных оркестров. Количество слушателей на концерте иногда превышало тысячу человек. Многие часто сидели прямо на полу. Такой расцвет оперных театров и больших симфонических оркестров в США обеспечивался щедростью отдельных меценатов.

Оркестр

Мы позволим вернуться к выбранной нами теме – просветительской деятельности Пабло Казальса. Казальса никогда не оставляло желание вести широкую просветительскую деятельность. И в 1920 году это желание ему удалось реализовать. В этом году Казальс организовал в Барселоне (столице Каталонии) симфонический оркестр. До приезда маэстро в Барселону в городе имелось два симфонических оркестра. Твердого графика концертов у них не было: играли только по особым случаям, и на репетиции собирались не часто, соответственно качество исполнения оставляло желать лучшего.

Сначала у Казальса не было мысли создавать свой собственный оркестр. Он ходил к дирижерам этих оркестров и говорил, что будет рад оказать им любое содействие. Однако Казальс наткнулся на полную их безучастность.

Пабло Казальсу неоткуда было ждать материальной помощи, так как никто не захотел оказать ему финансовую поддержку. Один богатый человек сказал Казальсу: « Я, знаете, не ахти какой любитель музыки. То ли дело – бой быков». Поэтому маэстро решил сам субсидировать организацию оркестра. Узнав, сколько получают музыканты барселонских оркестров, он решил, что в его оркестре каждый музыкант станет получать вдвое больше.

В течение долгого времени Казальс выбирал музыкантов по всей Барселоне. В результате были отобраны восемьдесят восемь музыкантов, они и образовали оркестр «Пау Казальса»*.

____ * это каталонское произношение испанского имени Пабло, которое любил сам Казальс

К сожалению, когда оркестр был готов приступить к работе, Казальс слег с нервным истощением и воспалением радужной оболочки глаз. Будучи уже в больнице, он передал музыкантам, чтобы они репетировали без него. И уже за первую неделю работы сразу выплатил жалование. Целых два месяца музыканты репетировали без маэстро.

4 октября 1920 года состоялся первый концерт оркестра «Пау Казальса». Несмотря на неполный зал, публика принимала исполнителей горячо, а критики поражались качеству исполнения.

Теперь гонорары Пабло Казальса за заграничное турне уходили на содержание оркестра*. Прошло целых семь лет, пока оркестр начал полностью окупать себя.

Как правило, оркестр давал 20 концертов в год, десять весной и десять осенью. В программе оркестра значительное место занимала классическая музыка: Бетховен, Бах, Гайдн, Моцарт, Брамс, Шуман. Маэстро также включал в репертуар оркестра современных испанских и каталонских композиторов: Гранадоса, Альбениса, Мануэля де Фалья, Джулии Гаретты и других. По приглашению Казальса в качестве дирижеров в Барселоне побывали Ф. Буш, С. Кусевецкий, Р. Штраус, П.Монте, А. Клемперер, И. Стравинский, А. Шенберг.

С оркестром «Пау Казальса» играли выдающие приезжие исполнители того времени: Тибо, Корто, Крейслер,Бауэр, Изаи.

В 1927 году, в связи с сотой годовщиной со дня смерти Бетховена в Барселоне проводился Бетховенский фестиваль. Казальс пригласил сыграть концерт Бетховена знаменитого бельгийского скрипача Эжена Изаи. Несмотря на то, что Изаи было 69 лет, и он не играл это сочинение вот уже 14 лет, Изаи дал свое согласие. Исполнение Бетховенского концерта имело фантастический успех. Это было последнее исполнение великого скрипача с оркестром.

____

* Доподлинно известно, что за эти годы он истратил сумму, превышающую два миллиона песет, что составило примерно триста двадцать тысяч долларов

Пабло Казальсу не нравилось, что концерты его оркестра посещали только те, кто не был стеснен в средствах – людям из рабочих посещение концертов были недоступны из-за высоких цен на билеты. Идея устраивать бесплатные концерты его не привлекала, так как каталонцы отличались редкой гордостью и не ходили бы на бесплатные концерты.

Так возникло Рабочее филармоническое общество. Правила вступления в него были простые: принимали всякого, кто зарабатывал не более пятисот песет (примерно сто долларов) в месяц. Первый концерт для рабочих оркестр «Пау Казальса» дал осенью 1928 года в помещении барселонского театра «Олимпия».

Каждый год оркестр давал для Рабочего филармонического общества шесть утренних воскресных концертов. Вскоре общество стало издавать журнал под названием «Fruccions» («Плоды»). Здесь достаточно привести заголовки некоторых статей из обычных номеров: «Взаимосвязь между искусством и мировоззрением», «Поздние квартеты Бетховена», «Стравиский и ритм», «Шуберту – слово признания», чтобы понять, насколько искусство проникло в жизнь простых рабочих.

Прошло несколько лет, и у общества появилась своя музыкальная библиотека, в создании которой принимали участие Пабло Казальс и его брат Энрике. У рабочего филармонического общества вскоре появился и свой собственный оркестр, набранный целиком из рабочих. Они давали воскресные концерты в Барселоне и других промышленных городах Каталонии, а также выступали в больницах и тюрьмах.

Музыканты и музыковеды из разных стран приезжали в Барселону знакомиться с деятельностью общества.

В Каталонии членами Рабочего филармонического общества и его филиалов состояли десятки тысяч людей. Казальс говорил: «Задумай мы силами общества совершить революцию, нам, несомненно, удалось бы захватить власть.

В 1931 году в Испании была провозглашена республика. В этом же году Каталония была объявлена автономной республикой. Пабло Казальс был избран почетным президентом Совета, управлявшего музыкальной жизнью Каталонии «junta de Musica», и принял активное участие в распространении музыкального просвещения. Музыка, да и вообще все виды художественного творчества, превращались в достояние простых людей. Открылось более десяти тысяч новых школ для рабочей молодежи.

Все эти просветительские начинания Пабло Казальса были прерваны в 1936 году, когда в стране вспыхнул фашистский мятеж. Испанский генерал Франциско Франко, поддерживаемый Гитлером, захватил власть в Мадриде. 18 июля фашистские части пошли на Барселону.

В этот день маэстро репетировал с оркестром и хором «Orfeo Graciens» девятую симфонию Бетховена, которая должна была исполняться в концерте Народной олимпиады в честь мира. Во время репетиции Казальсу сообщили о необходимости срочной эвакуации. Тогда он обратился к музыкантам со словами: «Друзья мои, не знаю, когда мы теперь встретимся снова. Так не сыграть ли нам перед разлукой бетховенский финал?» Пабло Казальс рассказывал потом, что оркестранты и артисты хора еще никогда не играли и не пели с таким воодушевлением.

Во время гражданской войны в Испании Казальс был представителем комитета по оказанию помощи демократам Испании, который был создан музыкантами в Соединенных Штатах Америки. В его состав также входили: Сергей Кусевицкий, Альберт Эйнштейн, Вергилий Томсон, Ефрем Цимбалист и Олин Даунс.

Также в то время Пабло Казальс совершает поездки по Европе, Южной Америке, Японии, выступает с концертами, сборы от которых идут на приобретение продовольствия, одежды и медикаментов для народа Испании. Иногда он возвращается в Испанию и дает концерты в госпиталях, театрах, приютах для бездомных детей.

Однажды, когда проходила репетиция в театре Liceu, рядом началась бомбежка. Испанские музыканты бросились врассыпную, тогда маэстро взял свою виолончель и начал играть сюиту Баха. Все музыканты вернулись на свои места и продолжили репетицию. Вот какой силы духа был этот великий человек!

После падения республики в 1939 году Пабло Казальс жил в изгнании. Он поселился на юге Франции в небольшом городке – Праде. Этот город расположен вблизи испанской границы, и среди его жителей было много соотечественников Казальса. После оккупации Франции фашистами Пабло Казальс категорически отказался выступать с концертами. Во время оккупации он жил в постоянном ожидании ареста и в тяжелейших материальных условиях.

Уже позже маэстро говорил, что только работа над ораторией «El Pessebre» («Ясли») на слова каталонского поэта Жоана Алаведры* помогла ему продержаться до конца войны. В этой оратории он воплотил образы простых людей – пастухов, рыбаловов, пахарей. В ней слышатся интонации каталонской народной музыки и ритмы сарданы.

Позже он писал Гинзбургу: «В это произведение я вложил свое отношение к настоящей музыке и чувства к моей родине – Каталонии. Произведение несет в себе послание мира, и финал его представляет большой хорал, воспевающий мир и братство».

В декабре 1960 года в Мексике в городе Акапулько состоялась премьера оратории Пабло Казальса (в честь его восьмидесяти четырехлетия). Эта оратория была исполнена под управлением маэстро более тридцати раз – в Мексике, Италии, Сша, Англии, Франции, Венгрии, Японии и других городах.

После окончания войны Казальс возобновил концертную деятельность во Франции, Швейцарии, Англии. Первый концерт после победы над Германией состоялся 27 июля 1945 года в Лондонском «Альберт-Холле».

____

* Казальса и Аловедру связывали теплые дружеские отношения, Жоан очень помогал Казальсу во время войны.

К сожалению его надежды на то, что в Испании, после победы над фашизмом, падет диктатура Франко, не оправдались.

Пабло Казальс постоянно обращался с просьбами помочь демократическим кругам Испании к крупнейшим политическим и общественным деятелям, но его просьбы были проигнорированы. И тогда великий музыкант отказывается от своей концертной деятельности, и, таким образом, объявляет свой протест. Так он писал Д.Д. Шостаковичу: «Несправедливость, постигшая мою страну после окончания войны … заставила меня принять решение не играть до тех пор, пока Испания не покончит с режимом, который должен считаться позором для всего мира».

С этого времени Казальс некоторое время безвыездно проживал в Праде. В 1950 году в Праде состоялся первый баховский фестиваль, посвященный двухсотлетию со дня смерти И.С. Баха. Доход с фестиваля Пабло Казальс отправил в «фонд помощи каталонским беженцам». В фестивале принимали участие скрипачи Ж. Сигети, И. Стерн, А.Шнайдер, А. Громов, Э. Морини, виолончелист П. Тортелье, пианисты Р.Серкин, Ю. Истомин и многие другие музыканты. Сам маэстро исполнял сольные сюиты Баха и камерные произведения, а также дирижировал Брандербургскими концертами и другими оркестровыми произведениями.

Баховские фестивали стали проводиться ежегодно и продолжались до 1966 года включительно. Они посвящались в основном Баху, Брамсу, Вивальди, Моцарту, Бетховену, Шуберту, Шуману. Каждый год в начале лета в Праде приезжало множество музыкантов и любителей музыки, чтобы послушать игру великого музыканта и исполнителя.

Также в прадских фестивалях не раз участвовали советские музыканты, в том числе Д.Ф. Ойстрах, а также представители более молодого поколения: И. Ойстрах, Н.Зерцалова, И. Бочкова. Д.Ф. Ойстрах относил творческое общение с великим испанским музыкантом к самым сильным музыкальным переживаниям. При первой же их встрече Казальс в ансамбле с Хоршовским сыграл сонату e-moll Брамса.

Р.Ю. Ойстрах писал: Впечатление от этого первого музыкального контакта с Казальсом было огромным и не только оставалось неизменным, но все увеличивалось и возрастало при каждой последующей нашей встрече, совместной репетиции, концертном выступлении.

Пропаганда современной музыки

Вернемся к просветительской деятельности Пабло Казальса. Помимо популяризации творчества современных испанских композиторов: Гранадоса, Альбениса, Мануэля де Фальи и Джулии Гаретты, Казальс познакомил мир с такими композиторами, как Эммануэль Моор, сэр Дональд Ф. Тови и Юлиус Рентген. Остановимся немного подробнее на этой теме.

С Эммануэлем Моором Казальс встретился впервые в 1907 году в Лозанне, их познакомил Брандуков, который в это время являлся проректором Московской консерватории. После проигрывания Моором своих произведений, Казальс счел своим долгом помогать в распространении его музыки. Эммануэль Моор был великолепным пианистом и композитором, но отличался вспыльчивостью и очень тяжелым характером, поэтому его музыку нигде не исполняли. Пабло Казальс всерьез занялся его музыкой, и не без труда добился того, чтобы крупнейшие дирижеры той эпохи – Никиш, Штейнбах, Менгельберг и другие – согласились включить в свои программы некоторые из его произведений. В Париже маэстро дирижировал концертом, состоящим целиком из произведений Моора со специальной целью ознакомить публику с его творчеством. Также Казальс организовал концерты камерной музыки Моора, все расходы по которым брал на себя. Из уважения к Пабло Казальсу и благодаря его настойчивости такие известные артисты, как Изаи, Креслер, Корто, Тибо и другие, соглашались исполнять произведения Моора. Также маэстро сумел добиться исполнения одного из сочинений Моора в лондонском Обществе концертов классической музыки. Как композитор, Моор отличался редкой плодовитостью. Из его произведений следует отметить сонату для виолончели и фортепиано, концерт для двух виолончелей с оркестром, Тройной концерт для скрипки, фортепиано и виолончели, и скрипичный концерт. Сонату для виолончели и фортепиано Пабло Казальс исполнял множество раз, концерт для двух виолончелей он неоднократно исполнял со своей женой Гиллерминой Суджиа, Тройной концерт впервые исполняли Корто, Тибо и Казальс – это исполнение в Швейцарии имело огромный успех; скрипичный концерт Моора исполнял Изаи во время турне по Англии. Все эти произведения вошли в копилку мирового исполнительства, правда, после смерти Казальса почти перестали исполняться.

Также следует сказать несколько слов о Дональде Фрэнсисе Тови. Тови был великолепным пианистом и композитором, но очень долго не мог добиться общественного признания как композитор. Пабло Казальс неоднократно исполнял виолончельный концерт Тови и считал его самым значительной композицией этого композитора, достойной числиться среди лучших произведений музыкальной культуры.

Первое исполнение состоялось в Эдинбурге осенью 1934 года и вызвало настоящий взрыв энтузиазма. После концерта Тови сказал Казальсу: «Сегодня я впервые добился того, чего мне еще никогда не удавалось достичь: признания меня как композитора».

Не можем мы обойти стороной и творчество Юлиуса Рентгена. Он был одним из самых близких друзей Пабло Казальса и принадлежал к числу самых любимых его музыкантов. Это был не только замечательный пианист, но и крупнейший композитор. Ю.Рентген посвятил Казальсу сюиту для виолончели и фортепиано, которую маэстро исполнял неоднократно. К сожалению, музыка Рентгена не получила широкого признания.

Огромным композиторским дарованием обладал и сам маэстро Пабло Казальс. Помимо оратории «Ell Pessebre», о которой говорилось ранее, в числе его произведений – симфонические и камерные произведения (квартет, сюита для скрипки и фортепиано), ансамбли для виолончелей (в том числе и одна из сардан*), каденции к виолончельным концертам и виолончельные транскрипции (каталонская«Песня

____

* С разрешения Пабло Казальса Сардана для ансамбля виолончелей впервые была опубликована в приложении ко второму изданию книги «Пабло Казальс» Л. Гинзбурга

птиц», «Пробуждение» Форе и «Испанский танец» Гранадоса). Кроме этих произведений, перу Казальса принадлежат оратории, хоровые и другие вокальные произведения. В 1971 году в День Объединенных наций маэстро дирижировал на торжественном заседании этой организации, сочиненным им «Гимном Объединенных наций» – трехчастным произведением для симфонического оркестра и хора (на этом же собрании Пабло Казальсу вручили Медаль мира ООН). К большому сожалению, композиторское творчество испанского музыканта мало известно, так как его произведения не были изданы.

Творчество Пабло Казальса обогащено испанским, главным образом каталонским фольклором. Оно привлекает мелодичностью, красочностью, гармонией, полифоническим мастерством и сочетает в себе традиции классической и романтической музыки позапрошлого столетия.

Не можем мы обойти стороной такой аспект творчества великого музыканта, как педагогическая деятельность. Казальс всегда стремился поделиться своими знаниями и опытом с молодыми музыкантами. Преподаванием Пабло Казальс начал заниматься еще в 1896 году в Барселоне. В 1953 году Казальс стал инициатором создания и президентом Международного виолончельного центра в Лондоне, здесь также преподавали представители его школы*.

Огромной популярностью пользовались курсы мастерства, проводившиеся Пабло Казальсом на протяжении последних десятилетий в Швейцарии, Италии, Японии, США и других странах. С начала 60-х годов прошлого века он преподавал игру на виолончели и камерный ансамбль, а также дирижировал оркестром летних курсов в Музыкальном центре Марлборо «Штат Вермонт». В течение нескольких десятилетий к Казальсу приезжали совершенствоваться и консультироваться виолончелисты из разных стран. Среди них

____

* Художественным руководителем этой организации был Морис Эйзенберг, а до 70-х гг. ею руководила ученица Казальса К. Милли Стенфилд.

были: Г. Суджиа, Э. Фейерман, Д. Алексанян, Г. Кассадо, М. Эйзенберг, Л. Ростропович, А. Борисяк, Р. Гарбузова, П.Фурнье, П. Тортелье, Б. Грингауз, М. Садло, Л. Парнас, К. Байтинг и многие другие.

Неутомимая творческая деятельность прославленного маэстро продолжалась почти до последних дней его жизни: он играл, дирижировал, преподавал, сочинял музыку, записывался на пластинки. Даже в последний год жизни Казальс участвовал в нескольких фестивалях и руководил «курсами мастерства».

22 октября 1973 года в г. Рио-Пиедрас закончился жизненный путь великого музыканта, в столице Пуэрто-Рико был объявлен трехдневный траур. На концерте, посвященном его памяти, исполнялись произведения Бетховена и Казальса.

Заключение

Пабло Казальс пользовался глубоким уважением музыкальной общественности всего мира. В его лице люди всех стран видели не только превосходного виолончелиста, но и истинного художника-просветителя, убежденного демократа и антифашиста, горячо любившего свою родину и свой народ. К сожалению, Пабло Казальсу не удалось дожить до осуществления своей мечты – возвращения на родину, свободную Испанию.

Я заканчиваю свой реферат с надеждой, что мне удалось в некоторой мере осветить художественно-просветительскую деятельность великого музыканта и человека – Пабло Казальса.

Список литературы

1). Х. М. Корредор, «Беседы с Пабло Казальсом», Ленинград, Гос. муз. изд-во, 1960.

2). А. Е. Канн, «Радости и печали», Москва, «Прогресс», 1977.

3). Л. С. Гинзбург, «История виолончельного искусства», т.IV, Москва, «Музыка», 1966.

4). Л. С. Гинзбург, «Пабло Казальс», Москва, «Музыка», 1966г.