

Карл Нильсен -155 лет со дня рождения.

(09 июня 1865 - 03 октября 1931)

«Самое простое – важнее всего, универсальное длится дольше, самое искреннее – самое сильное, как колонны, которые держат купол» - эти мудрые слова однажды произнёс Карл Нильсен, классик датской музыки...

Дания / Композитор, дирижёр / Поздний романтизм, неоклассицистские тенденции /
Главные жанры: симфония, концерт, камерно-вокальная лирика

«Самое простое – важнее всего, универсальное длится дольше, самое искреннее – самое сильное, как колонны, которые держат купол» - эти мудрые слова однажды произнёс Карл Нильсен, классик датской музыки. Мы как-то традиционно считаем, что в Дании и Голландии совсем не было композиторов, в Норвегии был один единственный Григ, а в Финляндии – Сибелиус. Что касается Голландии, там действительно после знаменитой нидерландской школы полифонистов (Дюфаи, Окегем, Орландо Лассо, Жоскен де Пре), расцвет которой пришёлся на XVI век, ничего значительного не появлялось. Лишь в XX столетии на музыкальном горизонте этой страны появились композиторы – Луи Андриссен, Тон де Леув, принадлежащие к лагерю радикальных авангардистов.

В художественном отношении маленькая Дания дала миру не так уж и мало. Величайший сказочник Ганс Христиан Андерсен и знаменитый скульптор Бертель Торвальдсен, основоположник экзистенциализма, философ Сёрен Кьеркегор – все эти люди родились в Дании. Вдохновенным певцом старой Зеландии, именно так ещё называют Данию, стал Карл Нильсен. В последнее время его произведения всё чаще звучат в исполнении ведущих оркестров мира. В биографии этого композитора нет ничего особенного, кроме одного: он много работал. Нильсен очень любил свою работу – сочинение музыки.

Симфония стала главным жанром в творчестве композитора, наиболее полно раскрывающим его эстетические позиции, его видение мира. Всего Нильсен написал шесть симфоний. Свой первый опыт в этой области он осуществил 1892 году в возрасте 27 лет. В автобиографии «Мое детство на Фюне» Нильсен рассказывает, как впервые увидев пианино, он был в восторге от того, что смог найти и сыграть столь приятные его слуху интервалы — параллельные терции. Эти терции слышны уже в его Первой симфонии, они узнаваемы и в самых поздних сочинениях. В партитуре мы встречаем необычную ремарку: «*Allegro orgoglioso*», что означает гордое или даже надменное *Allegro*.

Стиль Нильсена перетерпел значительную эволюцию. Геннадий Рождественский как-то давал целый цикл концертов под названием «Скандинавская триада», где звучала неизвестная в России музыка Нильсена. Знаменитый дирижёр утверждает: «Его стиль нельзя определить, кроме как «стиль Нильсона», он его создал. Он ни на кого не похож». Стоит упомянуть, что после Копенгагенской консерватории Нильсен совершенствовал своё мастерство в Германии. В то время ещё был жив Брамс и пламя войны между вагнерианцами и брамсианцами не стихало. Музыка немецкого маэстро очаровала молодого композитора. Весь ранний период творчества Нильсена можно обозначить одним словом — брамсианство.

В процессе творческой эволюции он нашёл свой собственный музыкальный язык. Карл Нильсен — очень яркий, глубокий композитор. При этом его мелодии всегда построены на каком-то скандинавском фольклоре — финском, норвежском, датском. Для композиторского стиля Нильсена характерно новаторское отношение к тональности, при котором заключительная стадия всегда есть результат движения к тональному центру через ряд ладовых конфликтов и их разрешений. Таким образом, достигается — с поразительной естественностью и тонкостью — качество так называемой «прогрессирующей тональности». Этот термин был придуман музыковедом Робертом Симпсоном. Можно сказать, что композитору удалось раскрыть ещё неиспользованные ресурсы тонального письма в эпоху, когда многим из его современников оно представлялось отжившим свой век.

Самобытность Нильсена-композитора отражена даже в названиях частей симфоний. Он все время придумывает что-то необычное. Вот так называются части его Второй симфонии:

1. *Allegro collerico* (Choleric)
2. *Allegro comodo e flemmatico* (Phlegmatic)
3. *Andante malincolico* [sic] (Melancholic)
4. *Allegro sanguineo* — *Marziale* (Sanguine)

Как Вы наверняка уже догадались в основу программы симфонии легли четыре человеческих темперамента. Именно так называется Вторая симфония. Эта идея родилась у Нильсена в пабе, где он пил пиво со своей женой. На стене висела народная комическая картинка, изображающая четыре типа характера. Как тут не вспомнить знаменитую строчку из стихотворения Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».

Интересно, что Нильсен, будучи уже автором Второй симфонии, сам всё ещё сидел в Королевском придворном оркестре во вторых скрипках. Однако к тому времени, когда была написана Третья симфония, он стал дирижером, и провел ее сам в 1911 году. Название для своего произведения он придумал соответствующее: *Sinfonia Espansiva* («Экспансивная»). С одной стороны этот эпитет означает «открытый», но ведь есть и другое значение – от слова «экспансия» то есть «расширение», или даже «нападение». В основном тоне музыки чувствуется предвестие грозных событий, приближалась Первая мировая война.

Четвёртая симфония – одна из самых популярных симфоний Нильсена. Она написана в страшное время мирового противостояния, в 1916 году. Эта симфония тоже имеет программный подзаголовок: «*Det Uudslukkelige*» («Неугасимое»). Столь необычным названием Нильсен пытается высказать центральную мысль своего мировоззрения: «Музыка есть жизнь и подобно ей — неугасима». Кстати в музыкантских кругах её шуточно окрестили как «Невыносимая» из-за битвы барабанов. Именно с этого произведения Нильсен начинает уделять большое внимание ударной группе оркестра. При прослушивании этой симфонии возникают аналогии с Шостаковичем, Хиндемитом и, конечно же, Сибелиусом. В финале мы слышим звуковой эквивалент происходящим мировым событиям, грандиозное симфоническое полотно.

Одно из последних сочинений Нильсена написано специально для визита в Данию чешского дирижера Ярослава Круппки. Пьеса называется «Богемско-датские народные мелодии». Шутка здесь состоит в том, что главная мелодия – это народная мелодия, которая известна под названием «Принцесса Дагмар». Чтобы понять шутку надо знать предысторию. Однажды в Риберхус – дворец в Рибе, первом возникшем на земле Скандинавии городе (Риба стал столицей и главным торговым городом Скандинавии, а случилось это благодаря тогдашнему королю Вальдемару II), забрел странствующий музыкант-трубадур. Он показал королю небольшой писанный маслом портрет очень красивой и очень юной девушки – принцессы Драгомиры Богемской. Вальдемар сразу и безоговорочно решил, что она-то и станет его супругой. Лучший из его дружины, Юнкер Странге, получил приказ отправиться в Прагу к королю Богемии, чтобы от имени Вальдемара просить руки красавицы. После продолжительного путешествия на корабле сперва вдоль мелководного морского побережья, потом вверх по Эльбе через Молдову Юнкер наконец достиг цели и выполнил приказ своего господина. Ответ он получил положительный, и 18-летняя Драгомира отбыла вместе с Юнкером Странге в Рибе, где прямо с корабля ее встретил король Вальдемар. Случилось это в 1205 году.

Датчане дали имя своей королеве – Дагмар (*Dagmar*), которое можно перевести как «рассветная, светозарная дева, дева дня». Вот такая дружба народов наблюдалась в XIII веке.

