

МИРОВАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКОГО ДИРИЖЕРСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА: ГЕРБЕРТ ФОН КАРАЯН (1908–1989)

В. В. Бортновский,

*профессор кафедры духовой музыки Белорусского государственного
университета культуры и искусств*

Герберт фон Караян – ключевая фигура в мировой музыкальной культуре XX в., безраздельно властвовавшая на дирижерском небосклоне после «ухода» в 1957 г. Артуро Тосканини. Еще при жизни имя Караяна стало легендарным. Он один из последних могикан в Европе наряду с такими именами, как Густав Малер, Феликс фон Вейнгартнер, Эрих Клейбер, Василий Сафонов, Эмиль Купер, Сергей Кусевицкий, Николай Голованов, Отто Клемперер, Евгений Светланов, Евгений Мравинский и др., завершавший вековой период в мировой истории дирижерского искусства, отличительной чертой которого (наряду с высочайшим мастерством и профессионализмом) являлся абсолютный диктат дирижера.

«Главный дирижер Европы», один из крупнейших дирижеров XX в. родился 05.04.1908 г. в Зальцбурге. Его родители были греками, и его фамилия в оригинале звучала как Караянис («Черный Янис»). Герберту еще не исполнилось и десяти, когда он, воспитанник Моцартеума, начал выступать в концертах как пианист. Директор Моцартеума Бернгард Паумгартнер первым обратил внимание на его выдающиеся способности и принял деятельное участие в творческом воспитании юного музыканта. Окончив школу, Караян отправляется в Вену, где поступает в университет и одновременно начинает заниматься в музыкальной академии. Еще в студенческие годы он пробует свои силы на дирижерском поприще и вскоре начинает брать уроки у известного австрийского дирижера Франца Шалька.

Свою дирижерскую карьеру Караян начал в 1927 г. в оперном театре Ульма (Австрия). Скромные возможности театра не помешали ему осуществить такие постановки, как «Нюрнбергские мастерзингеры» Р. Вагнера и «Саломея» Р. Штрауса. Каждый год он дирижировал шестью новыми операми, а шесть других готовил к постановке в следующем сезоне. В период работы в Ульме Караян знакомится с творчеством выдающегося дирижера

современности Артуро Тосканини, оказавшего сильнейшее воздействие на профессиональное формирование молодого музыканта. В 1931 г. он даже проехал на велосипеде 250 миль (от Зальцбурга до Байройта), чтобы послушать, как Тосканини дирижирует оперой «Тангейзер».

В 27 лет Караян становится самым молодым капельмейстером в Германии, возглавив в 1934 г. оперный театр в Ахене (1934–1941). Время, когда Караян вступил в свою новую должность, было отмечено знаком зловещих перемен, происходивших в политической жизни Германии, – приходом к власти нацистов. В этот период страну вынуждены покинуть Отто Клемперер, Фриц Буш, Бруно Вальтер, Эрих Клейбер и другие выдающиеся музыканты. Опера П. Хиндемита «Художник Матис» подверглась запрету нацистской цензурой, что побудило Вильгельма Фуртвенглера также отказаться от всех своих постов и временно отойти от музыкальной деятельности. Заблуждение Караяна, отстаивавшего право на пресловутую «аполитичность» художника, привело его в ряды нацистской партии, тем самым бросив тень на его имя.

В Ахене Караян впервые дирижировал всем «Кольцом Нибелунга» Р. Вагнера. Его репутация быстро крепла, и вскоре его начинают приглашать в главные музыкальные центры Европы, включая Вену и Берлин. В 1937 г. спектаклем «Тристан и Изольда» Р. Вагнера он дебютирует в Венской государственной опере, а в 1938 г. впервые появляется за пультом оркестра Берлинской филармонии и Берлинской государственной оперы.

1941 г. является ключевым в творческой биографии Караяна. Он окончательно отказался от своих обязанностей в Ахене и переехал в Берлин, где стал выступать с Государственной капеллой (1941–1944).

Расцвет деятельности Караяна наступил после Второй мировой войны. Его способность дирижировать по памяти, включая целые оперы, умение дирижировать произведениями эпохи барокко и одновременно исполнять партию клавесина, как это было принято в XVIII в., экзатичность поведения за дирижерским пультом – все это вызывало неподдельный интерес к творчеству маэстро и способствовало росту его популярности. Бесспорным остается тот факт, что после войны Караян завладел вниманием Европы и всего мира, заняв позицию ведущего дирижера. С 1947 г. он дирижер Общества друзей музыки в Вене, участвует в фестивалях в

Зальцбурге (с 1948 г.), Люцерне, Вене, Байройте, Эдинбурге, Берлине, Мюнхене, гастролирует с оркестрами Венской и Лондонской филармоний, выступает как дирижер и режиссер во многих европейских оперных театрах (с 1949 г. и в «Ла Скала»). После смерти В. Фуртвенглера (1954) он возглавил Берлинский филармонический оркестр (Западный Берлин), одновременно взяв на себя музыкальное руководство Венской государственной оперой (1956–1964) и Зальцбургскими фестивалями (1957–1960). Концерты и спектакли под его управлением становятся событием музыкальной жизни повсюду, где бы он ни выступал – в Вене и Нью-Йорке, Москве и Хельсинки, Ленинграде и Мюнхене, Брюсселе и Бухаресте.

На определенном этапе своего творческого пути Караян одновременно возглавлял ряд ведущих творческих коллективов Европы. Никто другой в музыкальном мире не обладал такой властью, какая находилась в руках Караяна в период 1956–1964 гг. Тем не менее, за исключением короткого сотрудничества с Парижским оркестром (1969–1971), в последний период своего творческого пути маэстро все чаще отказывался от ампулы дирижера-гастролера, отдавая предпочтение постоянному сотрудничеству с Западноберлинским филармоническим оркестром.

В 1967 г. Караян организует Зальцбургский пасхальный фестиваль. Фактически он основал свой собственный оперный театр, где являлся единственным постановщиком и дирижером опер Р. Вагнера и монументальных творений музыкальной классики. Кроме того, в 1969 г. он создает два фонда, средства которых идут на проведение международных конкурсов молодых дирижеров и оркестров, а также на научные исследования в области музыки.

Репертуар Караяна необычайно обширен: в нем представлены наиболее значительные произведения оперной и симфонической музыки. Его интересовали сочинения самых различных стилей и эпох – от концерто гротто Г. Генделя и сюит И.-С. Баха до симфонии «Художник Матис» П. Хиндемита, от «Реквиема» В.-А. Моцарта до «Бориса Годунова» М. П. Мусоргского и «Богемы» Дж. Пуччини.

Важнейшая отличительная черта творческого облика Караяна – сочетание интеллектуального, строго аналитического подхода к произведениям с вдохновенностью исполнения, не чуждого порой

импровизации. Яркая эмоциональность, жесткая требовательность, обладание исключительной силой воздействия на оркестр в сочетании с выдающимся артистическим дарованием позволили Караяну достичь невероятной популярности и авторитета, став своеобразным символом дирижерского искусства второй половины XX в.

1. *Бортновский, В. В.* Дирижеры мира / В. В. Бортновский. – Минск : Харвест, 2007. – 271 с.

2. *Робинсон, П.* Караян / П. Робинсон. – М. : Прогресс, 1981. – 168 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ