

235 лет со дня рождения

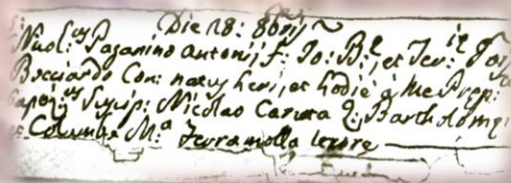


Никколо

Паганини

(1782— 1840)

27 октября 1782 года в итальянском городе Генуя родился Никколо Паганини - самый известный скрипач всех времен и народов.



Акт о рождении и крещении Паганини

Никколо родился в многодетной семье третьим по счету. Отец, портовый рабочий Антонио Паганини обладал необузданным характером, а мать Тереза была набожная и очень кроткая. Однажды ей приснился удивительный сон: явился к ней ангел и спросил, какую милость от Бога она хотела бы получить. Поскольку глубоко верующая женщина очень любила музыку, она попросила божественного посланца о том, чтобы ее сын Никколо стал великим музыкантом.



Генуя. XVIII в.

Рассказ об этом чудесном сне произвел сильное впечатление на мужа Терезы, также равнодушного к музыке. Он стал обучать сына игре на скрипке и мандолине. Уроки стали для мальчика настоящей пыткой, так как Паганини-старший отличался очень крутым характером, и Никколо доставалось за малейшую ошибку. Любой другой на его месте мог бы возненавидеть музыку. Однажды от переутомления у него случился такой глубокий обморок, что его даже сочли умершим. Он пришел в себя лишь в гробу при душераздирающих звуках траурной музыки.



После этого случая тяга мальчика к музыке только возросла. Благодаря своему усердию и твердости характера за очень короткое время Никколо достиг столь больших успехов, что слава о его необычайных способностях шагнула далеко за пределы скромного переулочка Черной кошки, в котором жила семья.



Антонио отвел сына к Джованни Серветто, хорошему генуэзскому скрипачу, под руководством которого талант Никколо очень развился. В восемь лет Паганини написал первую сонату, а с девяти начал концертировать в Генуе, играя еженедельно перед широкой аудиторией в церкви. Здесь его заметил композитор Франческо Ньекко, который преподавал ему начальные сведения по композиции и свел с известными в Италии музыкантами.

Меценатство маркиза де Негро дало возможность Никколо выступить в Парме и Флоренции. В этой поездке его сопровождал его отец Антонио.



Перед Никколо открылся новый, до того неведомый ему мир. Он был представлен ко двору, выступал перед герцогской четой и получил ценный подарок. Здесь он встретился с интересными людьми, приобрел знакомства среди молодых людей его возраста, которые жили богато и пользовались гораздо более полной свободой, чем Никколо, находившийся под бдительной опекой своего отца. Путь к свободе, славе и богатству он видел только в том, чтобы дойти до таких высот мастерства, каких еще не достигал ни один скрипач.



Первый триумф Паганини. С картины Н. Гати



Период с 1797 по 1800 гг. имел особо важное значение в жизни Паганини, так как именно тогда сформировался в основных чертах будущий великий скрипач.

Он изучал инструмент, его звуковые и тембровые возможности, применял струны различной толщины и смычки различной длины. Он чувствовал свой инструмент физически, и скрипка становилась частью его души.

«Надо сильно чувствовать самому, чтобы заставить чувствовать других», - говорил Паганини.

Пройдет совсем немного времени, и молодой Паганини сведет с ума всю Италию. Он будет доводить аудиторию до психоза, экзальтации, обмороков.

Магия Паганини заключалась не только в виртуозной технике, которой он владел в совершенстве, но в особой выразительности, способности передавать в звуках скрипки бесконечное разнообразие человеческих чувств.

В девятнадцать лет Никколо обрел наконец свободу и вступил в самостоятельную жизнь, получив возможность зарабатывать своей игрой очень большие деньги. Но, молодой и неопытный, он не смог устоять перед соблазнами, игрой, кутежами. Порой он проигрывал все.

Один случай сыграл в жизни Паганини очень важную роль. Он проиграл в карты не только деньги, все имущество, но и драгоценную скрипку. Пытаясь отыграться на последние деньги, он загадал, что если опять будет проигрыш, он уедет в холодную Россию, где попытает счастья. Но в последний момент судьба игрока принесла ему крупный выигрыш.



Этот случай навсегда отворотил его от азартных игр. Страсть превратилась в противоположность – Паганини стал необычайно бережлив и даже скуповат.

Однако, несмотря на выигрыш, выкупить скрипку так и не удалось. А вечером он должен был выступать в концерте. Его выручил местный театральный импресарио и негодичант, страстный меломан Ливрон, предложивший для выступления свою скрипку работы Гварнери (1742 года изготовления).



После концерта владелец инструмента, потрясенный искусством Паганини, отказался взять обратно скрипку. «Никто, кроме вас, не должен к ней прикасаться», – воскликнул он. Так Паганини обрел инструмент, с которым не расставался всю свою жизнь.

Среди всех слухов, ходивших вокруг персоны скрипача, выделяется легенда о том, что он специально обращался к хирургу для проведения тайной операции, позволившей ему значительно повысить гибкость рук.



Правая рука Паганини. Гипсовый слепок



Эта особая природная гибкость и растяжимость сухожилий, еще развиваемая и поддерживаемая постоянными упражнениями, позволяла ему добиваться таких положений руки на грифе, какие немыслимы для любого другого скрипача. Большое значение имели и другие особенности его телосложения, как бы специально созданные природой, чтобы довести его виртуозность до недостижимых высот.

И вот в первые годы XIX века в жизни Паганини появляется таинственная незнакомка. Увлечение этой дамой оказывается настолько сильным, что Никколо оставил свой беспорядочный образ жизни, свою концертную деятельность, и уединился со своей возлюбленной в ее тосканском поместье. Паганини никому не открыл ни имени этой дамы, ни названия поместья. Она осталась тайной в его жизненной истории.



Известно лишь, что дама была благородного происхождения и любила играть на гитаре. Никколо тоже увлекся игрой на этом инструменте, виртуозно освоил его и даже сочинял для гитары. На некоторых рукописях гитарных сочинений сохранились посвящения «синьоре Диде», которые хотя бы не оставляют безымянной таинственную незнакомку.

Живя в течение трех лет в поместье, Никколо, кроме музицирования, наслаждался сельским образом жизни, разводил розы... и был счастлив.

Но однажды он почувствовал, что должен вернуться к прежней концертной деятельности, к сочинительству.

По возвращении Паганини целиком окунулся в концертную и сочинительскую деятельность. Три года прослужил камерным виртуозом и дирижером оркестра в Лукке при дворе герцога Бачокки, женой которого была старшая сестра Наполеона Элиза. Для того чтобы быть допущенным ко двору, Паганини получил чин капитана придворной гвардии. Он почти перестает играть сочинения других композиторов и переходит на собственный репертуар.



Элиза Бонапарт.
Художник М.-Г. Бенуа



К этому времени относится его роман с Элизой Бачокки, герцогиней Тосканской, старшей сестрой Наполеона. При дворе Элизы была создана и исполнена «Любовная сцена» – произведение, написанное для двух струн «Ми» и «Ля». Сочинение произвело фурор. Элиза потребовала произведение для одной струны.

Паганини принял вызов и спустя несколько недель написал военную сонату «Наполеон» для одной струны «Соль».



Полина Боргезе. Скульптура А. Канова

Настоящей музой, которой Никколо посвятил несколько своих лучших произведений, стала Полина Боргезе – младшая сестра Наполеона. Они впервые встретились в Турине. Паганини поразил ее своей необычностью, таинственностью, магнетизмом.

Это был страстный, но непродолжительный роман. Они были неразлучны. Паганини буквально горел любовью к своей Красной Розе, как называли Полину туринцы, и никого не посвящал в подробности своего романа.

Но, как и все романы Полины, закончилось это тем, что она поменяла скрипача на Феличио Бланджини – его друга, придворного поэта и композитора. Общим страстным натурам было свойственно быстро загораться, но так же быстро и охладевать.



Полина Бонапарт.
Художник Р. Лефевр



Никколо гастролировал в Германии, Англии и Франции. Всюду он пользовался необычайной популярностью. В 1816 в Милане 34-х летний композитор встретил 22-х летнюю певицу театра "La Scala" Антонию Бьянки. И снова пришла любовь. Они поженились и после свадьбы много гастролировали. Антония хотела, чтобы на афишах ее партия значилась ведущей, а Никколо числился аккомпаниатором. Он смеялся и убеждал жену, что в творчестве нет места ревности.

В 1825 у них родился сын Акилле, а в 1828 году пара рассталась, и Никколо оформил опеку над сыном. Антония стремилась к собственному успеху.

Преследуя цель обеспечить сыну достойное безбедное будущее, Паганини даёт множество концертов за огромные вознаграждения. Такая активная концертная и гастрольная деятельность подрывает его и без того слабое от рождения здоровье. Скрипач решает прекратить свою музыкальную карьеру в сентябре 1834 года и вернуться в город, где родился.

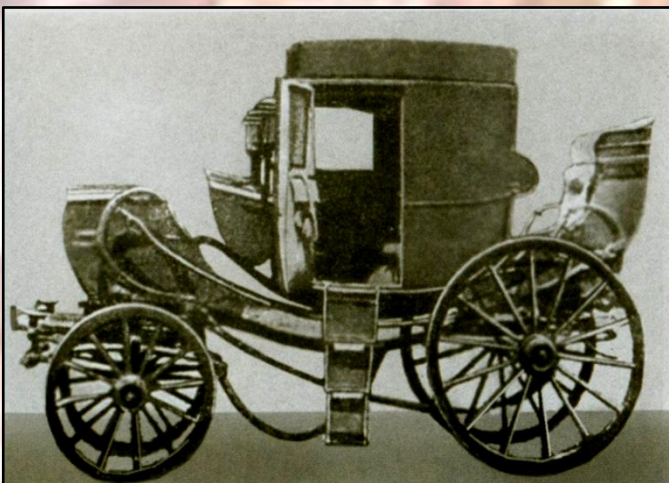


Антония Бьянки

В 1834 году у него стали активно проявляться первые признаки тяжелой болезни, из-за чего маэстро прерывает выступления. Через два года он играет несколько концертов в Ницце, после чего ему становится совсем плохо. Незадолго до смерти Паганини в очень тяжелом состоянии посещает родную Геную. Последние полгода жизни он был крайне истощен, поэтому не мог удержать в руках смычок. Его любимая скрипка осталась без волшебной палочки, и музыкант перебирал ее струны ослабевшими пальцами.



Акилле Паганини в молодости. *Фотография*



Карета, в которой Паганини ездил по Европе

Скончался великий композитор и музыкант 27 мая 1840 года в Ницце, отказавшись от причастия. Епископ Ниццы отказался служить заупокойную мессу, обвиняя Паганини в ереси. Также он запретил похоронить музыканта в Ницце.

Посмертные скитания Паганини



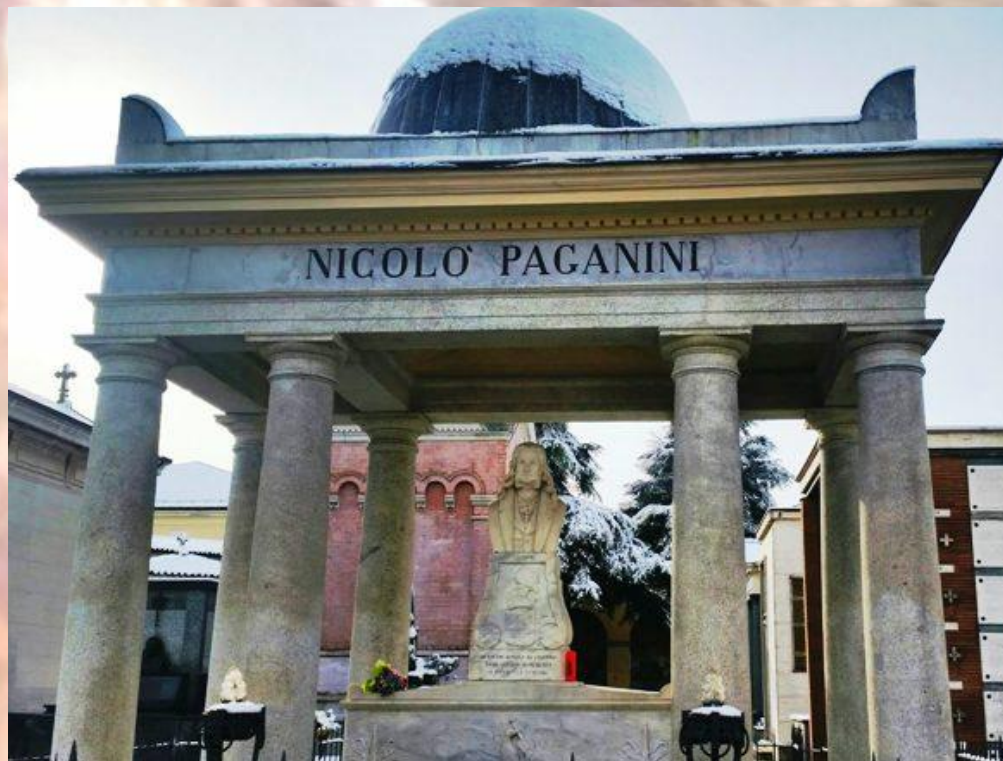
Церковь запретила захоронение Паганини, отказавшегося от причастия, в христианской земле. Даже власти Генуи, его родного города, отказались принять гроб с телом музыканта.

Не помогло даже вмешательство самого короля. Ведь запрет церкви снят не был. В 1844 году Акилле все же добился разрешения отслужить мессу по отцу. Лишь после этой искупительной церемонии пармский епископ разрешил ввезти тело музыканта в герцогство. Но не на кладбище. 28 лет пролежал многострадальный прах под кипарисами в саду одной из вилл. В 1876 году, когда уже не было в живых ни епископа, ни сына Паганини Акилле, его внуку удалось наконец добиться отмены страшного запрета епископа Ниццы, и останки великого музыканта были захоронены на пармском кладбище.

В 1897 году прах Паганини был перенесен на новое пармское кладбище.

На могиле поставлен памятник — окруженный колоннадой бюст Паганини.

Так закончилась скорбная одиссея. 57 лет прожил на свете Никколо Паганини, и 56 кочевали его останки по Италии в поисках последнего приюта...



Могила Паганини в Парме

Однако, возможно, Паганини предстоит еще одно путешествие. Генуэзцы горят желанием вернуть на родину прах знаменитого соотечественника, где в генуэзском Пантеоне для него приготовлено место. Чтобы Паганини мог воссоединиться со своей знаменитой скрипкой, которая хранится в Генуе.

Музыка и жизненный путь Никколо Паганини еще при его жизни были окутаны необыкновенной тайной.

Паганини вызывал у окружающих множество слухов и домыслов. Одни боялись его вида, взрывного раздражительного характера, старались держаться от него подальше.

Были и такие, кто считал, что Паганини продал душу дьяволу за свой музыкальный талант.

Секрет же скрипача заключался в его трудолюбии, стремлении познать и использовать все возможности инструмента, а также в его упорстве.

И сейчас, спустя почти 2 века после его смерти, эти тайны не перестают волновать воображение историков и ценителей творчества композитора.



«Кому не известна легенда о том, как великий скрипач и композитор Никколо Паганини... продал дьяволу свою душу за волшебную скрипку? В это предание верил даже такой безбожник, скептик и насмешник, как славный поэт Генрих Гейне.»
(А. Куприн. «Скрипка Паганини»).

Удивительные факты из жизни Паганини



• Концерты Паганини всегда производили настоящий фурор, а особо впечатлительные дамы даже теряли сознание. Все было продумано до мельчайших мелочей, даже «внезапно лопнувшая струна» или расстроенный инструмент, все было частью его гениальной программы.

• Из-за умения Паганини подражать на скрипке пению птиц, человеческому разговору, игре на гитаре и других инструментах, его называли «Южным колдуном».

• Свои сочинения Никколо не любил записывать на бумаге, так как хотел быть единственным их исполнителем. Но однажды был изумлен, когда услышал свои сочинения на скрипичном концерте композитора Генриха Эрнста.



Театр Генуи

Паганини был автором поразивших своей виртуозностью сочинений, озаглавленных «Каприччи». Профессора парижской консерватории брали под сомнение возможность исполнения этих музыкальных пьес. Прославленные скрипичные виртуозы пасовали перед их сложностью и рассматривали как занятную мистификацию. Но сам Паганини своей игрой развеивал эти мнения.

«Следует слушать Паганини не в больших концертах, когда он пытается состязаться с северными скрипачами, но в тот вечер, когда он играет каприччи и находится в ударе. Спешу добавить, что эти «каприччи» более трудны, чем всякий концерт», – писал Стендаль, слушавший Паганини в Венеции и Милане.



Ямпольский И.М. Каприччи Н. Паганини / И. М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1962. – 62 с.: нот. – (Библиотека слушателя концертов).

В коллекции Паганини были скрипки Страдивари, Амати, но самой любимой была его скрипка работы Гварнери, на которой он все время играл. Он завещал её своему родному городу Генуе.

Любимая скрипка Никколо Паганини «Ил Канноне» (Пушка), теперь хранится в Ратуше Генуи.

Иногда специально назначенный куратор вынимает ее из витрины, чтобы на ней мог сыграть победитель конкурса имени Паганини...

Считается, что играть на этой скрипке можно не более часа, чтобы дерево не разрушалось от перемены влажности и температуры.

После смерти Маэстро скрипка получила еще одно имя – «Вдова Паганини».



Гварнери –
скрипка Паганини



Амати



Страдивари

Паганини в кинематографе

Образ Паганини был чрезвычайно притягателен для кинематографистов. Он появлялся на экране на протяжении всей истории кинематографа, начиная с 1918 года. Последний фильм о Паганини «Скрипач Дьявола» вышел в 2013г. Роль Паганини в нем исполнил скрипач-витуоз Дэвид Гэрретт. За всю историю кинематографа образ Паганини был представлен примерно в 27 фильмах.



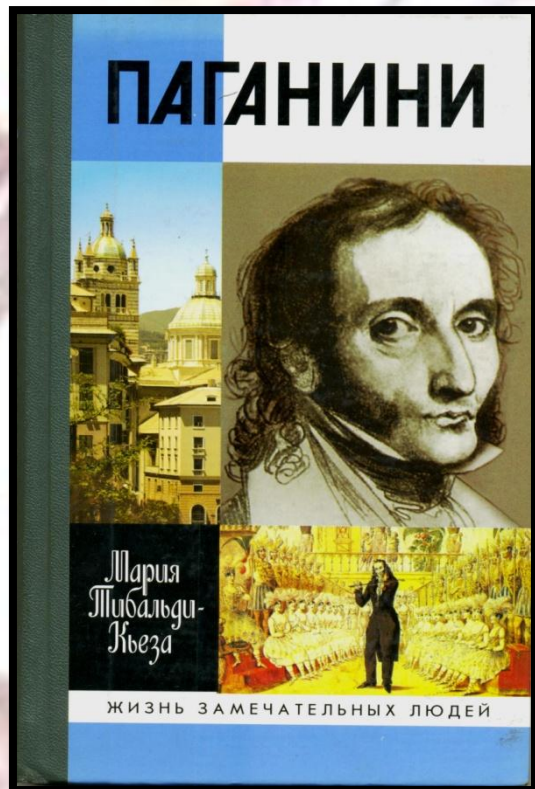
«Скрипач Дьявола», 2013г
Германия-Италия.
Паганини – Д. Гэрретт

«Никколо
Паганини», 1982г.
СССР-Болгария



Очень удачной версией жизнеописания Маэстро был советско-болгарский фильм «Никколо Паганини» (реж. Л. Менакер). Запоминающийся образ музыканта представил зрителям актер из Еревана Владимир Мсрян.

Он играет и молодого, пылкого Паганини начала жизни, и тяжело угасающего музыканта в ее финале. Партию скрипки в фильме исполняют Леонид Коган и (после смерти Когана) Михаил Гартваг.

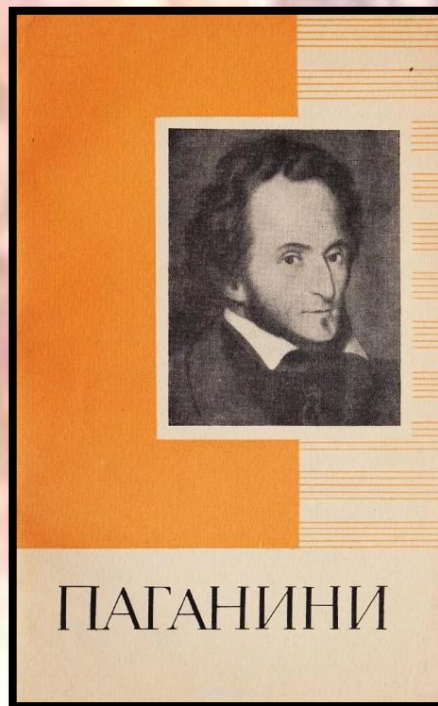


Тибальди-Кьеза М.
Паганини: пер. с итал. /
М. Тибальди-Кьеза. - М.
: Молодая гвардия, 2008.
- 388 с., [16]л. : ил. -
(Жизнь замечательных
людей : сер. биографий ;
вып. 1330 (1130))

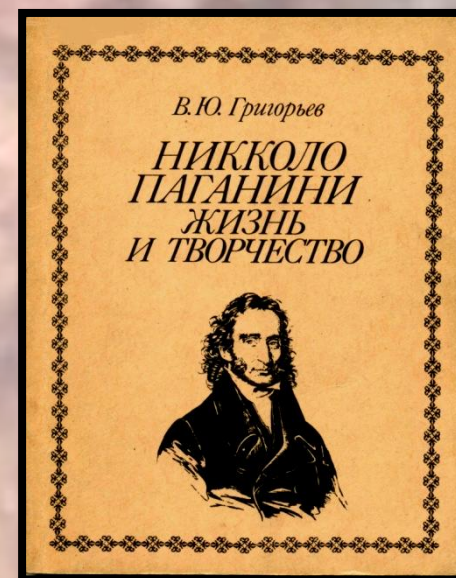
Книги о Н. Паганини в Отделе художественной литературы



Пальмин, А.Г. Никколо Паганини.
1782-1840: краткий очерк жизни и
творчества / А. Г. Пальмин. - 2-е
изд. - Ленинград : Музыка.
Ленинградское отделение, 1968. -
88 с. : ил. - (Книжка для
юношества).



Григорьев В.Ю. Никколо Паганини:
жизнь и творчество / В. Ю.
Григорьев. - Москва : Музыка, 1987.
- 143, [1] с. : ил. - Библиогр.: с.
143-144 (37 назв.).





«Второго Паганини не будет. Такое сочетание колоссального таланта и особых обстоятельств жизни, которые вознесли его на самую вершину славы, - единственный случай в истории искусства.» Ф. Лист

*«Ты плачешь, скрипка Паганини?
На чьем рыдаешь ты плече?
О чем ты, скрипка Паганини?
— О гениальном скрипаче...»*

А. Вознесенский

При жизни Паганини почти не печатал своих сочинений, опасаясь, что будет раскрыта тайна его исполнения. Написал же он 24 этюда для скрипки соло, 12 сонат для скрипки и гитары, 6 концертов и несколько квартетов для скрипки, альта, гитары и виолончели. Отдельно для гитары Никколо Паганини написал около 200 пьес.