

Антонин Дворжак – выдающийся чешский музыкант, один из основоположников национальной композиторской школы, оставивший после себя масштабное творческое наследие. Он работал во всех жанрах, добиваясь высоких художественных результатов. Тесно связанный с музыкой своей Родины, с его выразительными танцами и песнями, А. Дворжак активно вводил в свои сочинения фольклорные элементы других народов – словацкие, польские, украинские. В них выделяются во многом «экзотические» для своего времени напевы темнокожих американцев и индейцев, которые композитор целенаправленно изучал в период своей работы в США. Среди друзей-единомышленников А. Дворжака были многие выдающиеся художники того времени, в том числе Чайковский, по инициативе которого А. Дворжак приезжал в Россию в 1889 году, дирижируя концертами из своих произведений, и Брамс, который писал о музыке чешского композитора: *«Меня интересует каждая его нота. Я его искренне люблю как художника и человека»*. Подчеркнуто мелодичная, наполненная искренними человеческими чувствами, раскрываемыми богатыми гармоническими и тембровыми средствами, музыка А. Дворжака, оставаясь глубоко национальной, с полным правом может считаться по-настоящему значимой частью общеевропейской культуры.

Творчество **Антонина Дворжака**, ставшего одним из классиков национального искусства Чехии, связано со многими музыкальными жанрами. Наряду с операми, симфониями, кантатами, вокальными сочинениями он создал около тридцати камерно-инструментальных произведений. Любопытна история появления **Фортепианного квинтета ля мажор (1887)**. В 1872 году композитор создал Фортепианный квинтет в той же тональности ля мажор (сейчас он известен под №1), но когда он получил от издателя предложение опубликовать его, то не смог найти свою рукопись и написал новый квинтет, отражающий особенности уже зрелого мастера. Основой камерно-инструментального цикла стала **первая часть Allegro, ma non tanto**, образный строй которой определяет основная песенная тема, порученная виолончели. Протяженная **вторая часть** решена Дворжаком как *«Думка» (Andante con moto – Vivace)*, определяющая в музыке славянских народов песню или инструментальную пьесу элегического характера. Для композитора, тесно связанного с фольклорной традицией, совершенно естественным было обращение к жанру народной песни и ее воплощение в лирическом эпизоде инструментального цикла, лишь ненадолго переводя звучание в яркую, энергичную пляску. **Третью часть Scherzo (Furiant). Molto vivace – Trio. Poco tranquillo** автор сопроводил ремаркой *«фуриант»*, используя типичные черты одного из популярных народных парных танцев юмористического склада. Так *Скерцо* обрело неповторимые черты чешской пляски, контрастом которой выступает медленное *Трио*, образно перекликающееся со второй частью Квинтета. **Финал (Allegro)** также построен на темах народно-жанрового характера, формирующих атмосферу народного праздника.

Среди сочинений Антонина Дворжака особую известность приобрели опусы для виолончели, в том числе знаменитый Концерт и ряд самостоятельных пьес. В **1883** году композитор создает цикл **«Из Богемского леса»** для фортепианного дуэта, 6 пьес которого раскрывают впечатления композитора от бесконечно прекрасной природы края. **Пятая пьеса** цикла, трогательная *«Лесная тишь»* была впоследствии аранжирована автором для виолончели и фортепиано (1891) и для виолончели с оркестром (1893), что привнесло в музыкальное звучание новые оттенки.

Рондо для виолончели и фортепиано было написано А. Дворжаком в **1891** году. Свойственная композитору опора на разнохарактерные фольклорные интонации со всей очевидностью проявилась и в Рондо. В основу пьесы в качестве рефрена (ведущей темы) композитором положена мелодия, которая хотя и сопровождается указанием *Allegro gracioso* (грациозное аллегро), но содержит драматический элемент. Рефрен проводится на протяжении пьесы несколько раз, чередуясь то со скерцозными, то с лирическими эпизодами.

Все творчество Антонина Дворжака пронизано фольклорными песенными и танцевальными интонациями, народные напевы определили строй и характер многих его сочинений. Самой большой привязанностью композитора были камерно-инструментальные сочинения, среди которых завоевали популярность **Романтические пьесы для скрипки и фортепиано**, созданные в 1887 году. Поводом для создания стало желание Дворжака написать нетрудное произведение для совместного музицирования с друзьями-любителями. Сначала появилось Трио, на основе которого в дальнейшем были созданы **Романтические пьесы**. В **четырёх разнохарактерных миниатюрах** (1. *Allegro moderato*, си-бемоль мажор. 2. *Allegro maestoso*, ре минор. 3. *Allegro appassionato*, си-бемоль мажор. 4. *Larghetto*, соль минор) сохранились черты цикличности, они соединены по принципу контраста и связаны сквозными интонациями.

В 1879 году состоялось знакомство **Антонина Дворжака** со знаменитым тенором **Густавом Вальтером** (1834–1910), чехом по происхождению. Он пел на сцене Венской оперы, прославился как выдающийся исполнитель произведений В.А. Моцарта, выступал в концертах камерной вокальной музыки. Г. Вальтер сделал А. Дворжаку интересное творческое предложение – написать для него песни, связанные с фольклорной традицией. Композитор остановил свой выбор на произведениях поэта **Адольфа Гейдука**, отобрав семь стихотворений и объединив их в вокальном сборнике **«Цыганские мелодии»** (1880), посвященном Г. Вальтеру. Яркая, завораживающая музыка бродячих цыган в искусстве многих стран стала символом свободы, страстной любви, сильных человеческих чувств. А. Дворжак использовал подлинные цыганские напевы, подражая то манере народного пения, то имитируя наигрыши инструментов. Самую большую известность получила песня №4 **«Помню, мать, бывало, песню напевала»**, в которой восхитительная, ритмически выразительная мелодия с характерной синкопой передает особенности цыганской исполнительской манеры. Мелодия многократно подвергалась переложениям для разных инструментов, в том числе для тромбона и фортепиано, где мелодия обрела неожиданную тембровую окраску.

Антонин Дворжак получил широкую известность среди музыкантов Европы и мира. Он состоял в переписке со многими выдающимися современниками, среди которых был и П.И. Чайковский; он концертировал как дирижер во многих странах, в том числе в России. В 1892-1895 годах Дворжак жил и работал в США, где выступал с авторскими концертами и был профессором и директором консерватории в Нью-Йорке. Именно с этим периодом связано создание двух самых известных сочинений композитора – симфонии **«Из Нового света»** и **Концерта для виолончели с оркестром** (1894-1895). Концерт по праву входит сегодня в число наиболее исполняемых сочинений виолончельного репертуара. Он построен на характерных для Дворжака интонациях славянского (чешского и моравского) фольклора, которые пронизывают все **три** традиционные **части** сочинения (*Allegro - Adagio ma non troppo - Finale. Allegro Moderato*) от первых до последних тактов. Исходная мелодия, на основе которой далее возникают многие темы Концерта, активно развивается на протяжении сочинения, создавая сквозное драматургическое развитие. Удивительно решена композитором партия солирующей виолончели, которую Дворжак во многих отношениях рассматривает как человеческий голос: виолончель повествует о событиях прошлого и настоящего, о драматических и лирических перипетиях человеческой судьбы.

Профессор З.М. Гусейнова