Леонард Бернстайн

Американский дирижер, композитор, пианист (р.1918).

Леонард Бернстайн родился 25 августа 1918 года в городе Лоу-ренс (штат Массачусетс) в семье выходцев с Западной Украины, эмигрировавших в Америку до первой мировой войны. Любовь к музыке проявилась в нем с ранних лет; уже в десятилетнем возрасте Леонард уверенно играл на фортепиано, доставшемся ему в подарок от тети. В школьные годы он с удовольствием выступал в Бостоне в качестве солиста школьного оркестра.

После окончания школы Леонард по желанию родителей поступил в Гарвардский университет, где занимался, кроме музыки, еще и филологией. Будущий автор нашумевших мюзиклов словно чувствовал, что ему предстоит работать не только над музыкальной частью, но и над литературной. Музыкальными учителями Леонарда были У. Пистон и Э. Б. Хилл (композиция) и X. Коутс и Г. Гебхард (фортепиано). После окончания университета он продолжил образование в Музыкальном институте Кёртис, где проходил курсы инструментовки у Р. Томпсона, дирижирования у Ф. Рейнера и фортепиано у И. А. Венгеровой. Также Бернстайн считается учеником знаменитого дирижера и контрабасиста С. Кусевицкого.

В 1942 году Бернстайн завершил музыкальное образование и в этом же году написал Первую симфонию, которая называлась «Иеремия».

С 1943 года Леонард Бернстайн — ассистент дирижера Нью-Йоркского филармонического оркестра. Но через некоторое время он был вынужден поменять профиль деятельности и стал так называемым «гастролирующим дирижером», персонально не связанным ни с каким определенным оркестром. С 1944 года Бернстайн гастролировал во многих странах, в том числе (в 1959 и 1988 годах) бывал в СССР.

Бернстайн — автор нескольких симфоний. После Первой симфонии («Иеремия») он написал Вторую, которая появилась в 1949 году и называлась «Тревожный век». Третья симфония Л. Бернстайна была посвящена 75-летию Бостонского симфонического оркестра. Она появилась в 1958 году.

Но все эти бесспорно интересные достижения творческой мысли известного композитора и дирижера отступают в тень перед его славой автора мюзиклов. Американский мюзикл сродни европейским оперетте и балету. Это красочное театральное представление, наполненное музыкой и хореографическими номерами. Бернстайн — автор нескольких мюзиклов. Самые известные его творения —«On The Town» («По городу», 1944), «Wonderful Town» («Удивительный город», 1953), «Candide» («Кандид», 1957) и особенно «West Side Story» («Вестсайдская история», 1957).

«Вестсайдская история» — без сомнения, самый известный мюзикл Леонарда Бернстайна, поставленный в 1957 году по известному сюжету трагедии «Ромео и Джульетта» В. Шекспира. Впервые мысль обратиться к шекспировскому сюжету для раскрытия современной проблемы пришла в голову Леонарду Бер-нстайну еще в 1949 году, когда он стал свидетелем оглушительного успеха оперетты «Целуй меня, Кэт» композитора Коула Портера, переработки комедии Шекспира «Укрощение строптивой». Сборы от спектаклей были невиданными. Бернстайна поразило, что классический сюжет и по прошествии веков волнует людей, не теряет актуальности. Композитор загорелся идеей пойти по стопам коллеги, но в 1949 году его отвлекли другие планы.

В 1954 году Бернстайн написал оперу «Волнения на Таити» («Trouble In Taiti»). Ранее, в 40-е годы, он создал балеты «Не-влюбляющийся» («Fancy Free») и «Факсимиле». Пробовал он себя и в качестве музыкального критика. И вот наступил 1955 год, когда, пребывая в творческом кризисе, Бернстайн вернулся к замыслу «Вестсайдской истории». Работа была закончена за два года. Премьера мюзикла состоялась 26 сентября 1957 года в Нью-Йорке и вызвала сенсацию, родившую многочисленные подражания в пьесах других авторов и кинофильмах.

Действие мюзикла происходит на северо-западе Манхэттена.

История повествует о двух бандах подростков — «Ракет» и «Акул». Парень из банды «Ракеты», влюбляется в девушку из «Акул». Герои мюзикла совсем еще мальчишки и девчонки, но в их «тусовке» кипят настоящие страсти. Реально и оружие, оборвавшие юные жизни Тони и Марии — так зовут главных героев произведения Бернстайна.

Мюзикл изобиловал хореографическими номерами, которые были органически вплетены в ткань повествования. Немаловажно, что эти номера двигали действие вперед. Произведение предельно приближалось к балету. «Вестсайдская история» явила собой подлинный шаг вперед в жанре бродвейского мюзикла.

Будучи композитором с широким творческим кругозором, Леонард Бернстайн смело вводил в мюзикл новые формы, например оперные, а также добивался сквозного музыкального развития, характерного для симфоний. В его мюзиклах можно встретить формы джаза, негритянского, мексиканского и индейского фольклора. Бернстайн гармонично использовал в своих сочинениях различные уличные песенки, а также рок-н-ролл («Месса», 1971).

После триумфа «Вестсайдской истории» карьера Бернстайна развивалась весьма успешно. В 1958 году его пригласили на должность главного дирижера Нью-Йоркского филармонического оркестра, которую он занимал до 1969 года. На концертах он выступал как дирижер и исполнитель партии фортепиано, совершая дирижерские эксперименты в духе Вэна Клайберна и Давида Ойстраха. Идея заключалась в том, что Бернстайн сидел за роялем, а оркестр должен был следить не за его дирижерской палочкой, а слушать рояль и подчиняться исполнителю фортепианной партии.

Любимыми композиторами Бернстайна, по его собственному признанию, являются Д. Шостакович и И. Стравинский. Может быть, поэтому некоторые его произведения не лишены музыкального влияния Стравинского? Также Бернстайн, как американский автор, суммирует в своем творчестве мотивы популярной ныне американской музыки «кантри» и произведений негритянского и индейского фольклора. Все это вместе дает поразительный эффект — выдающийся музыкальный деятель США Леонард Бернстайн является одним из крупнейших музыкальных деятелей современности, а его музыкальное творчество успешно сочетает в себе как классическую, так и современную традиции.