9.04.2020

Лазария Н.В

музыкальная литература ХХ века (зарубежная)

Т3

Сдать до 11.04.2020

Новый динамизм

(«новая простота»)

«Довольно облаков, туманностей, аквариумов, ундин и ароматов ночи – нам нужна музыка земная, музыка повседневности» – слова из памфлета «Петух и Арлекин» 1918 года Жана Кокто декларировали борьбу с

1. импрессионизмом,

2. с вагнеровскими влияниями,

3. с поздним романтизмом.

* Петух – символ зари, в образе которого воплощен смелый национальный дух Франции, а Арлекин – шут, не придерживающийся твердых этических и эстетических правил.

Новый динамизм - направление в искусстве Франции, ориентированное на современные городские образы, ритмы жизни и танцев, ясность, рельефность мелодии, упрощение фактуры. Взрыв интереса к «новому динамизму» пришелся на 20-е годы ХХ века и ярче всего претворился в творческом содружестве французских композиторов, получивших название «Шестерка».

Первое упоминание о «Шестерке» появилось в статье музыкального критика Анри Колле «Пять великороссов, шесть французов и Эрик Сати» в 1920 году. Анри Колле: *«Шесть французов» вернулись к простоте, способствуют возрождению французской музыки, ибо поняли урок Эрика Сати и последовали умным советам Жана Кокто».*

Участники Шестерки по-разному воспринимали свое сообщество. Но в первые годы существования группы, в творчестве всех еѐ членов наблюдается **общность** устремлений, и главное – **дух отрицания искусства старшего поколения**, романтизма и импрессионизма, сделавших, по их мнению, французскую музыку излишне утончѐнной. Друзьям было свойственно стремление к ниспровержению авторитетов, к **эпатажу публики**. **Образы** для собственных произведений члены «Шестѐрки» **искали**:

1. в звуковом мире современного города

2. в новых формах музыки (джаза, кабаре и мюзик-холла[[1]](#footnote-1)),

3. в национальных и старинных традициях французской культуры.

В 1921 году, композиторы «Шестерки» (не участвовал в сочинении только Л. Дюрей) создают совместную балетную партитуру к пьесе Ж. Кокто **«Новобрачные на Эйфелевой башне»** – забавный и эксцентичный спектакль в духе «Парада» Сати.

«Новобрачные» стали произведением рубежным: в последующие годы постепенно выявляются различия композиторских почерков каждого из членов «задорной группы». Сати, усматривавший в последующих произведениях некоторых членов содружества предательство его идеалам, отходит от них (он умирает в 1925 г.). Бравада, веселость, эпатаж перестают играть главную роль в творчестве «Шестерки». Уже к концу двадцатых, а особенно в тридцатые годы для большинства из них наступила пора зрелости, серьезности и содержательности творческих задач.

Дариус Мийо (1892-1974)

— воспитанник Парижской консерватории.

В 1916 году уезжает не несколько лет в **Бразилию** в качестве секретаря посла Франции - известного французского поэта Поля Клоделя. В Бразилии Мийо увлекается **латиноамериканским фольклором** и создает сборник фортепианных пьес под названием «Бразильские города» (позже возникла оркестровая редакция).

Уже в этом сравнительно раннем произведении сказываются типичные черты манеры письма Мийо: графическая острота интонационно-ритмического рисунка, терпкость гармонического языка, нередко включающего и **политональные построения**, аскетичность фактуры. И во всех случаях — исключительная экономия выразительных средств.

Дариус **Мийо** — **автор огромного количества сочинений**. Им написано:

17 симфоний (из них — 5 для камерного оркестра),

5 фортепианных и 3 скрипичных концерта,

18 струнных квартетов,

12 опер, из которых наиболее известны «Христофор Колумб», «Бедный матрос», «Медея», «Несчастья Орфея»,

около 15 балетов, в том числе «Бык на крыше», «Сотворение мира» (по негритянской легенде), «Весенние игры», «Сны Якова».

десятки кантат,

вокальные и инструментальные ансамбли,

симфонические увертюры и сюиты (среди них — особенно популярная Провансальская сюита и «Скарамуш» для 2-х фортепиано).

♪ (трек 148) 1920 - **балет «Бык на крыше»** по сценарию Жана Кокто. Балет сразу приобрел скандальную репутацию из-за экстравагантности сюжета и включения «музыки улицы». Название балета заимствовано из модной уличной бразильской песенки.

Сюжет балета комичен, действие происходит в Америке во времена «сухого закона». Во время налѐта полицейских на подпольный бар, владельцы тут же превращают его в кафе-молочную.

«Бык на крыше» – это остроумная эксцентриада, пантомима - фарс. В балете было много акробатических трюков, поставленных для братьев Фраттелини.

Музыка основана на эстрадно-танцевальных ритмах; мелодиях латиноамериканского фольклора (бразильские впечатления отразились в творчестве композитора). *Мийо: «В музыке и стремился только, сочиняя «Быка на крыше», создать веселый, невзыскательный дивертисмент в память о бразильских ритмах».* Музыка развивается стремительно, как в калейдоскопе, сменяются мелодии песен и танцев. Это темы танго, блюза, самбо, чарльстона и португальской песни фадо, бразильского танца машише, в Америке известного как «ту-степ». Сплав интонаций городского фольклора и джаза. Контрастом к стремительной музыке служили движения актеров, как в замедленной съемке кино, это придавало действию характер «сновидения».

Сюита для 2-х фортепиано «Скарамуш». Скарамуш - персонаж-маска итальянской комедии dell arte, южный вариант маски Капитана. Во Франции этого персонажа зовут Скарамуш. Хвастливый вояка, любит браниться, но как только дело доходит до драки, он трусливо сбегает или, если не успеет сбежать, неизменно будет битым.

I часть – Vif

II часть **-** Modera

♪ (трек 150) III часть - Бразильера

♪ (трек 149) Ностальгия по Бразилии («SAUDADES DO BRASIL») для оркестра ор. 67

1. Конспект биографии Мийо в таблице по учебнику Музыкальная литература зарубежных стран Вып.6, - М., 2006.

2. Авторская передача Артема Варгафтика «Партитуры не горят» <https://www.youtube.com/watch?v=5JODKcOAMrA>

Ответьте на вопросы:

1. Вторая версия названия мемуаров Мийо.

2. Кто из членов «Шестерки» – женщина?

3. Кто из композиторов «Шести» имел склонность к немецкому романтизму?

4. С каким великим композитором дружил Мийо на протяжении многих лет?

5. Особенности личности Поля Клоделя, чем увлекался и занимался помимо основной деятельности

6. Какое произведение появляется как результат после поездки в США в 1922 году? Особенности сюжета и музыки.

7. Что такое оперы – минутки?

8. Кто из композитор ХХ века является автором самого обширного числа сочинений?

9. В чем специфика 14 и 15 струнных квартетов?

10. Самая отличительная стилевая черта Мийо в области гармонии.

1. Мюзик-холл – вид эстрадного театра, возникший в Европе в середине XIX века [↑](#footnote-ref-1)