7.04/9.04.2020

Музыкальная литература XX века (зарубежная)

Лазария Н.В.

Д4/В4, ХД4/МЗМ4

Тема: Неофольклоризм: Карл Орф. Кармина Бурана

План работы:

1. читать лекцию

2. слушать музыкальные номера по фонохрестоматии (8), соотнося с анализом

3.готовиться к викторине.

4. выполнить домашнее задание и отправить преподавателю на проверку до конца недели.

Карл Орф (1895 – 1982)

Крупнейший композитор XX века. Немецкий композитор с неординарным, самобытным стилем. Педагог, создавший оригинальную систему детского художественного воспитания.

Биография. Родился в Мюнхене, там же закончил консерваторию. Затем занимался дирижерской деятельностью в Мюнхене, Мангейме и Дармштадте.

В 20 – тилетнем возрасте увлекается поэтическим символизмом: оперы «Смерь Тентажиля», «Аглавенна и Селизетта», симфония с хором и солистами «Теплицы», симфоническая поэма «Монна Ванна» (все по Метерлинку).

1919 - Увлекается Монтеверди. Создает свободную редакцию его «Орфея», редактирует отрывки из других его опер («Ариадна»), сохраняя свою соавторскую интонацию. Увлекается лютневой музыкой XVI века и сочиняет «Маленький концерт для чембало и духовых инструментов». Знаток Баха и Монтеверди, Орф не отвергал и музыку улиц (в этом похож на Курта Вайля, автора «Оперы нищих»).

в 1930 – е годы занимался исследованием баварского фольклора.

В годы нацизма его жизнь складывалась благополучно, творчески свободно.

В 1950-60 возглавлял кафедру композиции в Высшей школе музыки в Мюнхене.

В 1961 – был основан Институт музыкального образования Орфа.

Орф – педагог. В **1924** Орф основал школу гимнастики, музыки и танца. Из опыта работы в этой школе выросла его музыкально-педагогическая система. В его школе дети обучались хоровому пению, ритмике, ансамблевой игре и импровизации. Пятитомный сборник **«Шульверк»**, собранный и обработанный Орфом, включает в себя детскую музыку: хоры, театральные сценки, инструментальные миниатюры. Основу Шульверка составил южно-немецкий фольклор: магический и классический календарный. В последних томах Орфом использован фольклор и других европейских народов: французский, датский, шведский, английский. **Интерпретация фольклора** — вот идея Шульверка.

Орф - композитор отдавал предпочтение **вокально** - **театральной музыке.** Она представала в самых разнообразных **жанрах**: сценическая кантата, мадригальная комедия, разговорно – музыкальная драма, древнегреческая трагедия, средневековая мистерия.

Оригинальный **стиль Орфа** сложился к 40-м годам (ему около 45 лет). Композитор отказывается от сложных современных техник. Опираясь на народное творчество, на старонемецкую народно-песенную культуру он приходит к **новой простоте** – **неофольклоризм.** Кроме того, в своем творчестве композитор преломил тенденции **неоклассицизма**, соединив в своем театре традиции разныхэпох, стилей и типов музыки.

Самоограничение в выборе **СМВ**, **отбирает самые «простые» элементы музыкального языка**, считая, что сложные приемы современных композиторских техник привели к разрыву с широкой слушательской аудиторией:

Мелодия - архаические мелодические попевки, короткие диатонические темы, мелодика родственна мелодике народных немецких песен, танцев с характерными ладовыми особенностями, сменой метра. Есть мелодии типа романсов или оперных ариозо.

Ритм – основной показатель стиля – закономерность, простота ритмического рисунка, активность, энергичность, ритмическая остинатность. В ритме заключается гипнотическая сила музыки Орфа.

Гармония – элементарная, господство диатоники, использование старинных диатонических ладов, модальность, преимущественное отсутствие вводнотоновости. Хроматика используется когда нужна особенно яркая краска или в остропсихологические моменты. Аккорды нетерцовой структуры – созвучия из 4, 5, 7, 2. Строит крупные разделы на застывших гармонических комплексах, не требующих разрешения. Возможно движение голосов параллельными 5, 4, 53 (подобно средневековому многоголосию).

Принципы развития – далеки от привычных, нет ни мотивной разработки, ни полифонической техники. Остинатность пронизывает мелодию, ритм, фактуру, гармонию. Форма динамизируется за счет нагнетания темпа и звучности.

Формы куплетные или строфические.

Жанры преимущественно театральные.

Многоязычие – стремление к подлинности текста, «музыка языка», интерес к различным языкам, диалектам, в том числе прошлых эпох (древнегреческий, старофранцузский, латынь, баварский диалект), открытие новых сонорных возможностей.

Кармина Бурана

В **1936** году Орф находит свой жанр и оригинальный стиль в **сценической кантате «Кармина Бурана»** (в переводе с латинского «Баварские песни»). «С Carmina Burana начинается мое собрание сочинений. Все, что я до сих пор написал, а вы, к сожалению, издали, можете уничтожить», – заявил композитор издателю.

Авторское определение жанра: светские песни для певцов и хора в сопровождении инструментов с представлением на сцене.

В основе текста рукопись XIII века, включающая стихи и песни студентов, горожан, странствующих актеров, беглых монахов, вагантов, шпильманов. Стихи и песни разных жанров: любовные, сатирические, застольные. Они записаны на нескольких языках: вульгарной (не литературной) латыни, старофранцузском, старобаварском.

Композитор отобрал 24 текста различных по жанрам и содержанию. Весенние хороводы, песни о любви — возвышенной и откровенно чувственной, песни застольные, сатирические, философски-вольнодумные.

Исполнительский состав: хор (большой хор, малый камерный хор, хор мальчиков) с корифеями (2 тенора, баритон, 2 баса), солисты (сопрано, тенор, баритон), оркестр (тройной симфонический оркестр с расширенной ударной группой и 2 фортепиано), танцоры.

Строение кантаты: всего 25 номеров.

Пролог «Фортуна — повелительница мира» (№1-2)

1 часть «Раннею весной» (№3 – 10)

2 часть - «В кабаке» (№11 -14)

3 часть – «Суд любви» (№15 – 24)

эпилог – повторяется хор «О, Фортуна» №25

♪ (трек 116) Пролог **Хор «О, Фортуна**» - содержит музыкальное зерно всей кантаты с характерной для композитора мелодией, гармонией, фактурой — архаичной и завораживающей — и воплощает основную мысль — о всевластии судьбы:

О Фортуна,

Лик твой лунный

Вечно изменяется: Прибывает,

Убывает

Дня не сохраняется.

То ты злая,

То благая

Прихотливой волею;

И вельможных,

И ничтожных

Ты меняешь долею.

Вступление (4 такта) – тяжеловесные аккорды хора и оркестра символизирует власть судьбы. В этом номере сконцентрированы типичные черты зрелого стиля Орфа.

1. Латинский язык, слова скандируются, звучат как заклинание.

2. Мелодика диатонична, без распевов, однообразные попевки архаичного происхождения с преимущественно секундовым движением.

3. Гармония на основе аккордов кварто-секундовой структуры с выдержанным тоном. Квинт-кварт аккорды с септимами и секундами

4. Ритмическое остинато (равномерное движение крупными длительностями) и не только ритмическое, еще гармоническое и мелодическое.

5. Простая строфическая форма. Принцип повторности, сочетающийся с вариантностью. Ускорение темпа, усиление динамики, уплотнение фактуры, включение меди и ударных, повышение тесситуры. В последнем куплете динамический взрыв. Сопрано поет на октаву выше, увеличено число партий.

I часть «Раннею весной» (№3-10)

♪ (трек 117) ♪№3 «Весна приближается»

«Весна приближается.

Мир озарен ее радостной улыбкой.

Войско зимы побеждено и обращено в бегство».

Отсутствуют струнные. Большое значение ударных (ксилофон), роялей, челесты+ большая и малая флейты, гобой. Все время повторяется лейтинтонация в оркестре – это два квинтквартаккорда в секундовой последовательности. Поет смешанный хор. Мелодика текучая, архаичного характера, состоит из попевок, которые варьируются, диатоника.

♪ (трек 118) ♪ №6 «Танец» - звучит один оркестр, метрические перебои обусловлены постоянной сменой размеров (½, 3/8,2/8,4/4). В середине солирующая флейта в сопровождении ударных - имитация звучания деревенского инструментального ансамбля.

II часть «В таверне» (№11 – 14)**.** Резкий контраст предшествующей части – картина буйного веселья вагантов (пьют вино, играют в кости). Только мужские голоса, только минор.

♪ (трек 119) ♪ №12 - «Плач жареного лебедя»

«Когда-то я жил я на озере и был красивым белым лебедем.

Бедный. Бедный!

Теперь я черен, сильно поджарен!»

Вступление - стенания фагота в высоком регистре + «крякающие» диссонирующие аккорды у засурдиненных труб.

Соло тенора-альтино. Мелодия с жанровыми признаками плача, но угловатость мелодической линии и форшлаги придают ощущение гротеска. Это не настоящий погребальный плач, а пародия на него, ненастоящее lamentо.

Кроме того, каждый куплет заканчивается кратким припевом мужского хора – это пирующие, готовые вот-вот приступить к своей трапезе.

♪ (трек 120) №13 «Я-аббат» - пародийная проповедь. Соло баритона в духе церковной псалмодии, без сопровождения, без тактовых черт. В паузах вступает хор с репликой «Караул!» и оркестр (медь и ударные) наподобие колокола.

♪ (трек 121) №14 «Когда мы в кабаке сидим» — кульминация разгула; бесконечное повторение одной-двух нот рождено повторами в тексте (на протяжении 16 тактов 28 раз употреблен латинский глагол bibet — пьет):

Пьет народ мужской и женский, городской и деревенский, пьют глупцы и мудрецы, пьют транжиры и скупцы,

+ скачки на октаву и нону. Длительное остинато, нарастание звучности, уплотнение фактуры.

III часть **«Суд любви»** (№15 – 24) - светлая и восторженная часть.

♪ (трек 122) №15 «Амур летает повсюду» – высокие деревянные духовые и фортепиано в высоком регистре. Детский хор в унисон + соло сопрано, удвоенное флейтой пикколо на фоне пустых квинт челесты и струнных.

♪ (трек 123) №24 «Бланшефлёр и Елена» - кульминация массового ликования. Гимн Елене (античному идеалу красоты) и Бланшефлѐр (знаменитой красавице Средневековая, героине рыцарских романов). Гимнический хор «Привет тебе, прекраснейшая» расцвечивается колокольными перезвонами. В басу, однако, мощно звучит роковой нисходящий тетрахорд (в лидийском варианте), который в последних тактах превращается в секвенцию «Dies irae», предвещая трагический эпилог.

№25 **«О Фортуна»** — возвращением №1 трагического хора, образующий эпилог.

Д/З Посмотреть авторскую передачу А.Варгафтика «Партитуры не горят» о Карле Орфе от 4.10.2015 года <https://www.youtube.com/watch?v=S8hMZtTzsxk> и ответить на вопросы.

1. Когда и где был обнаружен средневековый монастырский песенник «Carmina Burana»?

2. Что значит «вульгарная латынь»?

3. Обобщенно сформулируйте

а) как отзывалась пресса о премьере Carmina Burana?

б) Какой вывод делает автор передачи об этих отзывах?

в) Как они отразились на композиторе?

4. а) Какая выставка, ставшая самой популярной в ХХ веке, открылась в Мюнхене в 1937 году?

б)Что представляли собой, по мнению создателей выставки, экспонаты?

в) Произведения каких авторов были там представлены?

5. Частью какого произведения является знаменитый Свадебный марш Мендельсона? Какое отношение имеет к этому произведению Орф?

6. Какие еще сценические кантаты сочинил Орф?

7. Музыка вступления к «Кармине Буране» на самом деле цитата из музыки другого композитора. Кто этот композитор? Что это за произведение?