Скворцова Л.В.

Музыка ХХ века – 1 час

Для 4 курса: Н+С; Ф+СНП+ХНП

05.05.2020г.

Тема: К. Пендерецкий. Жизнь и творчество.



Музыку второй половины XX в. трудно представить себе без творчества польского композитора К. Пендерецкого . В нем наглядно отразились противоречия и поиски, характерные для послевоенной музыки, ее метания между взаимоисключающими крайностями. Стремление к дерзкому новаторству в области средств выражения и ощущение органической связи с культурной традицией, уходящей в глубь веков, предельное самоограничение в некоторых камерных сочинениях и склонность к монументальным, почти "космическим" звучаниям вокально-симфонических произведений. Динамизм творческой личности заставляет художника испытывать "на прочность" разнообразные манеры и стили, овладевать всеми новейшими достижениями техники композиции XX в.

Кшиштоф Пендерецкий родился 23 ноября 1933 г. в семье адвоката Тадеуша Пендерецкого и Зофии Витгенштейн, где профессиональных музыкантов не было, но музицировали часто. Родители, обучая Кшиштофа игре на скрипке и фортепиано, не думали, что он станет музыкантом. В 15 лет Пендерецкий по-настоящему увлекся игрой на скрипке. В небольшом Денбице единственным музыкальным коллективом был городской духовой оркестр. Его руководитель С. Дарляк сыграл важную роль в развитии будущего композитора. В гимназии Кшиштоф организовал собственный оркестр, в котором был и скрипачом, и дирижером. В 1951 г. он окончательно решает стать музыкантом и уезжает учиться в Краков. Одновременно с занятиями в музыкальной школе Пендерецкий посещает университет, слушая лекции по классической филологии и по философии у Р. Ингардена. Он основательно изучает латынь и греческий, интересуется античной культурой. Занятия теоретическими дисциплинами с Ф. Сколышевским - ярко одаренной личностью, пианистом и композитором, физиком и математиком - привили Пендерецкому умение мыслить самостоятельно. После занятий с ним Пендерецкий поступает в Высшую музыкальную школу Кракова в класс композитора А. Малявского. На молодого композитора особенно сильное влияние оказывает музыка Б. Бартока, И. Стравинского, он изучает манеру письма П. Булеза, в 1958 г. знакомится с Л. Ноно, который посещает Краков. В 1958 г. Пендерецкий начинает преподавать в alma mater композицию, а с 1972 г. по 1987 г. он – ректор учебного заведения.

В 1959 г. Пендерецкий побеждает на конкурсе, организованном Союзом польских композиторов, представив сочинения для оркестра - "Строфы", "Эманации" и "Псалмы Давида". С этих произведений начинается международная известность композитора: они исполняются во Франции, Италии, Австрии. На стипендию Союза композиторов Пендерецкий едет в двухмесячную поездку по Италии.

С 1960 г. начинается интенсивная творческая деятельность композитора. В этом году он создает одно из самых известных произведений послевоенной музыки "Плач по жертвам Хиросимы", которое дарит городскому музею Хиросимы. Пендерецкий становится постоянным участником международных фестивалей современной музыки в Варшаве, Донауэшингене, Загребе, знакомится со многими музыкантами, издателями. Произведения композитора ошеломляют новизной приемов не только слушателей, но и музыкантов, которые порой не сразу соглашаются разучивать их. Кроме инструментальных сочинений Пендерецкий в 60-х гг. пишет музыку для театра и кино, для драматических и кукольных спектаклей. Он работает в Экспериментальной студии Польского радио, создает там свои электронные композиции, в том числе пьесу "Экехейрия" для открытия мюнхенских Олимпийских игр 1972 г.

С 1962 г. произведения композитора звучат в городах США и Японии. Пендерецкий выступает с лекциями о современной музыке в Дармштадте, Стокгольме, Берлине. После эксцентрического, крайне авангардистского сочинения "Флуоресценции" для оркестра, пишущей машинки, стеклянных и железных предметов, электрических звонков, сирены, свистков, трещоток и пилы композитор обращается к сочинениям для солирующих инструментов с оркестром и произведениям крупной формы: опере, балету, оратории, кантате (оратория "Dies irae", посвященная жертвам Освенцима, - 1967; детская опера "Самый сильный"; оратория "Страсти по Луке" - 1965, монументальное сочинение, выдвинувшее Пендерецкого в число самых исполняемых композиторов XX в.). К числу произведений этого периода относятся: «Меры времени и тишины» для сорокаголосного смешанного хора, ударных и струнных инструментов. Полиморфия» для 48 струнных инструментов, Канон для струнного оркестра и 2-х магнитофонов, «De natura sonorls» для оркестра, кантата, написанная в честь юбилея Ягеллонского университета и др.

В 1966 г. композитор едет на фестиваль музыки стран Латинской Америки, в Венесуэлу и впервые посещает СССР, куда впоследствии приезжает неоднократно в качестве дирижера, исполнителя собственных сочинений. В 1966-68 гг. композитор ведет композиторский класс в Эссене (ФРГ), в 1969 - в Западном Берлине. В 1969 г. в Гамбурге и Штутгарте ставится новая опера Пендерецкого "Дьяволы из Людена", (1968), которая в том же году появляется на сценах 15 городов мира. В 1970 г. Пендерецкий завершает одно из самых впечатляющих и эмоциональных своих сочинений - "Заутреню-1" («Положение во гроб»). Обращаясь к текстам и напевам православной службы, автор применяет средства новейшей композиторской техники. Первое исполнение "Заутрени" в Вене (1971) вызвало огромный энтузиазм слушателей, критики и всей музыкальной общественности Европы. В следующем 1971 г. он пишет «Заутреню-2» («Воскресение»). По заказу ООН композитор, пользующийся большим авторитетом во всем мире, создает для ежегодных концертов ООН ораторию "Космогония", построенную на высказываниях философов древности и современности о происхождении вселенной и устройстве мироздания - от Лукреция до Ю. Гагарина. Пендерецкий много занимается педагогикой: с 1972 г. он ректор краковской Высшей музыкальной школы, одновременно ведет класс композиции в Йельском университете (США). К 200-летию США композитор пишет оперу "Потерянный рай" по поэме Дж. Мильтона (премьера в Чикаго, 1978 г.). Из других крупных сочинений 70-х гг. можно выделить Первую симфонию, ораториальные сочинения "Магнификат" и "Песнь песней", а также Скрипичный концерт (1977), посвященный первому исполнителю И. Стерну и написанный в неоромантической манере. В 1980 г. композитор пишет Вторую симфонию и "Те Deum".

В 80-е годы продолжается активная концертная деятельность Пендерецкого, он также занимается со студентами-композиторами из разных стран. В Штутгарте (1979) и Кракове (1980) проходят фестивали его музыки, а в местечке Люславицы Пендерецкий сам организует международный фестиваль камерной музыки молодых композиторов. Яркая контрастность, зримость музыки Пендерецкого объясняет его постоянный интерес к музыкальному театру. Третья опера композитора "Черная маска" (1986) по пьесе Г. Гауптмана соединяет нервную экспрессивность с элементами ораториальности, психологическую точность и глубину вневременной проблематики. "Я писал "Черную маску" так, как будто это мое последнее сочинение", - сказал Пендерецкий в одном из интервью. - "Для себя я решил завершить период увлечения поздним романтизмом". В эти годы композитор создаёт «Польский реквием», симфонии (со 2-й по 4-ю), концерты для виолончели с оркестром, для альта с оркестром.

В 90-е годы им написаны 5, 6 и 7 симфонии, продолжает работать в жанре концерта - концерт для скрипки с оркестром №2 «Метаморфозы», в области камерной инструментальной музыки, сочиняет 1-ю и 2-ю симфониетты, а также оперу – buff «Король Убю».

В последний период своего творчества Пендерецкий по-прежнему плодовит, он обращается к жанру concerto grosso: № 1 для 3-х виолончелей с оркестром, № 2 для 5-ти кларнетов с оркестром; пишет концерт «Воскресение» для фортепиано с оркестром, концерт для валторны с оркестром, концерт для скрипки и альта с оркестром. Из под его пера появляется последняя симфония «Песни мимолётности», 3-я симфониетта и другие сочинения.

Композитор скончался 29 марта 2020 года в Кракове в возрасте 86 лет.

Один из самых авторитетных музыкальных деятелей во всём мире, К.Пендерецкий – композитор и дирижёр, скрипач и музыкальный педагог. обладатель множества престижных наград, орденов и званий, почётный доктор более чем 20-ти университетов, почётный член многочисленных музыкальных академий и ассоциаций, автор книги «Лабиринт времени. Пять лекций в конце века». Его музыка звучит на разных континентах в исполнении самых известных артистов, оркестров, театров, захватывая многотысячную аудиторию.

**Домашнее задание**.

 Прослушать следующие произведения К. Пендерецкого:

 А) «Полиморфия» для 48 струнных инструментов;

 Б) «De natura sonoris» для оркестра;

 В) Оратория «Dies irae».