Стилевые направления музыки ХХ века – 4 курс, пианисты

Пр. Высочина Е.А.

Тема: Б. Бриттен – «Военный реквием»

Прослушивание: ч 1, 2.

Литература (ознакомление): Ковнацкая Л. – Б. Бриттен.

Бенджамин Бриттен

(1913 -1974)

(английский неоклассик)

Спустя 200 лет после Г. Перселла – выдающийся английский композитор, осуществивший художественный синтез на реалистической основе классической и современной музыки. Современный художественный реализм, отмеченный печатью индивидуальности. «Я пишу в манере, которая лучше всего соответствует словам, теме, драматической ситуации» (Б. Бриттен).

Наибольшее влияние оказали Г. Перселл, И. Бах, Г. Гендель, В. Моцарт, Ф. Шуберт, Д. Верди, Г. Малер, А. Берг, П. Хиндемит, Б. Барток, И. Стравинский, Д. Шостакович.

Наряду с неоклассицизмом – черты экспрессионизма, импрессионизма.

Пантональность как синтез хроматической тональности, свободной атональности, додекафонии, серии.

Политональность, полиладовость, остинатность, переменные и смешанные размеры, полифоничность мышления, принцип монотематизма.

Творческое наследие универсально:

а) произведения для симфонического оркестра (симфонии, увертюры); камерно-инструментальная музыка, Вариации и фуга на тему Г. Перселла.

б) сюиты, циклы для голоса с фортепиано, с оркестром («Серенада») – тема природы и человеческие переживания, для тенора, валторны, струнного оркестра (1943 год, 30 мин.). Сравнить с «Серенадой» А. Шенберга для баритона и камерного оркестра.

в) хоровые произведения (религиозные и светские).

г) оперы (11) – «Питер Граймс», «Поругание Лукреции», «Поворот винта», «Сон в летнюю ночь», «Давайте поставим оперу», «Ноев ковчег» и др.

В оперном творчестве – конфликт человека с окружающей социальной средой – тема «поруганной и погубленной невинности».

Родился в Лоустофте, 22 ноября 1913 года, в день святой Цецилии – покровительницы всех музыкантов. Музыкой занимался с раннего детства, сочинял с 5 лет. Вначале – под руководством матери, затем – обучение композиции в Лондонском Королевском колледже (1929 - 1932). Научился играть на альте и флейте (впоследствии – великолепный дирижер), увлеченность музыкой Шенберга, Берга.

В 1939 году – поездка в Америку.

В 1942 году – возвращение на Родину.

Первый значительный успех принесла опера «Питер Граймс» (1945).

С 1948 года Бриттен живет в местечке Олдборо, на побережье Восточной Англии, где ежегодно организует музыкальный фестивали, на которых исполняются его новые произведения (система заказов).

«Военный реквием» (1961 год)

(для солистов – сопрано, тенор, баритон, смешанного и детского хора, симфонического, камерного оркестров и органа)

Лейпцигский хор и оркестр, дирижер – Герберт Кегель

Тенор – Петер Шрайер

Создание «Военного реквиема» было приурочено к восстановлению кафедрального собора в Ковентри, уничтоженного фашистской бомбардировкой (были сохранены развалины прежнего строения).

«Военный реквием» посвящен памяти 4-х друзей Бриттена, погибших в годы 2-ой мировой войны, однако это грандиозный памятник всем жертвам всех войн. Протест против зла и насилия звучит остро и злободневно. В произведении органично сочетаются традиции классического и современного новаторского музыкального искусства.

Латинский текст заупокойной мессы сопоставляется с антивоенными стихами английского поэта Уилфрида Оуэна (сына священника, участника 1-й мировой войны, убитого за несколько дней до её окончания в возрасте 25 лет).

Эпиграф У. Оуэна к «Военному Реквиему»:

Моя тема – война и скорбь войны

Моя поэзия – скорбна.

Все, что поэт может сделать – это предостеречь.

Духовные тексты исполняют: Большой смешанный хор, сопрано-соло с симфоническим оркестром, а также хор мальчиков с органом; гражданские тексты звучат в партиях тенора и баритона с камерным оркестром (которые символизируют 2-х убитых на войне солдат, повествующих человечеству о пережитых страданиях, невозможности их искупления, недопустимости войн).

Произведение состоит из 6 частей:

1. Requiem aeternam («Вечный покой»)
2. Dies irae («День гнева»)
3. Offertorium («Приношение»)
4. Sanctus («Свят»)
5. Agnus dei («Агнец божий»)
6. Libera me («Избавь меня»)

«Военный реквием» написан в хроматической тональности с ЦЭ – тритоном c – fis, проходящим через все сочинение и имеющим глубокий смысл – как неразрешимый вопрос о будущей судьбе человечества. Символическим выражением робкой надежды на победу света и разума над мраком и безумием является неожиданное разрешение диссонирующих гармоний и лейтинтонации тритона в умиротворенное фа-мажорное трезвучие (на ), завершающее хорал a capella I, II, VI частей (мольба о помиловании).

I часть - Requiem aeternam («Вечный покой») (10 мин.)

Картина траурного шествия человечества, несметных толп солдат, ведомых на убой, несение креста на Голгофу (в оркестре диссонирующие звучания, надломленный, «спотыкающийся» ритм). Антифонная речитация хора, колокола интонируют тритон c-fis.

Внезапно, словно голоса ангелов, вступает хор мальчиков с органом, как идеал нравственной чистоты и безгрешности. Светлая и спокойная псалмодия во славу Творца (F-Dur хроматический – 11 звуков в мелодии, мажоро-минор сопровождения, переменность размера – 6/4, 4/4, 3/4), развивается полифонически (инверсия), включает элементы увеличенного и уменьшенного лада. Завершающая лейтинтонация тритона c-fis связывает хор мальчиков с репризой смешанного хора.

Резким контрастом религиозной церемонии служит гражданский эпизод на текст Оуэна «Гимн обреченной юности» о страшной реальности войны. Солист-тенор взволнованно повествует о лицемерии траурных обрядов в честь тех, кто «как скот на бойне» умирает на полях сражений (острые хроматизмы, напряженные интонации б7, тритона, ум4). Партия камерного оркестра полна экспрессии – мятущаяся тема струнных, пронзительные взлеты деревянных духовых, барабанная дробь.