Стилевые направления музыки ХХ века – 4 курс, пианисты

Пр. Высочина Е.А.

Тема: Оливье Мессиан (1908-1992) – французский композитор

Литература (ознакомление): Екимовский – «О. Мессиан».

Прослушивание:

1. «Диптихон» (1930), 9 медитаций (1935) для органа.
2. «Квартет на коней времени» (1940) для ф-но, скрипки, кларнета, виолончели (1, 2 чч.).
3. «20 взглядов на младенца Иисуса» (1945) для ф-но.
4. Симфония «Турангалила» (1948) – первая часть (с виртуозной партией ф-но).
5. «Пробуждение птиц» (1953) – для ф-но с оркестром.

Оливье Мессиан – французский композитор, органист, теоретик и педагог. В 11 лет становится учеником Парижской консерватории по классу композиции у Поля Дюка. Произведения для фортепиано и органа. В 1930 году блестяще окончил консерваторию, получает назначение органистом в крупнейший Парижский собор Святой Троицы. Разрабатывает систему ладовых формул (модальная техника) и ритмических конструкций (добавочная длительность), основанных на древнегреческих, григорианских источниках (теоретический труд «Техника моего музыкального языка»), «Трактат о ритме цвета и орнитологии».

С 1912 года – педагогическая деятельность в Schola cantorum (класс гармонии). Ученик по классу гармонии в Парижской консерватории– Пьер Булез.

С 1936 года входит в содружество “Молодая Франция”, представители которого (Лесюр, Жоливе – Концерт для трубы, 5 мин.) считали себя последователями искусства Берлиоза, способствовали преодолению неоклассической сухости, за возвращение музыке душевного тепла (элементов романтизма и импрессионизма, тембровое богатство оркестровых красок). Вскоре наступившая война разрушила это содружество композиторов.

«Праздник прекрасных вод» (5 мин.) для оркестра с солирующим электронным инструментом – «волны Мартено», сконструированным в 1928 г. французским инженером Морисом Мартено. (Принцип электромагнитных колебаний с двумя способами игры: 1) при помощи клавиатуры в 7 октав;2) при помощи грифа, позволяющего извлекать звуки в слитном движении подобно смычковому инструменту).

1945 год – «Маленькие литургии для 18 сопрано, поющих в унисон, ф-но, волн Мартено», и большого набора ударных (тональная манера, влияние Дебюсси).

Будучи глубоко религиозным человеком, Мессиан часто обращается к церковным понятиям, мистико-космическим образам, давая им словесное толкование с позиций «потусторонних и божественных».

1945 год – «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» - грандиозный фортепианный цикл, длящийся более 2,5 часов («созерцание бога-младенца богом-отцом, церковью, святым духом, богоматерью, ангелами, Временем, Высотой, Молчанием, Звездой, Крестом…»). Первое исполнение ученицей и женой Мессиана – Ивонной Лорио.

Диптих – две скрепленных дощечки: на одной – имена живых для поминовения во здравие, на другой – имена умерших – об успокоении их.

Диптихон для органа - 2-частная композиция с яркими тембровыми эффектами. 1 часть – «земное» - насыщенное звучание низких регистров, 2 часть – «небесное» - светлые прозрачные высокие звучности.

Особый интерес Мессиана вызывает «музыка птиц» - воспроизведение птичьих голосов (Индии, Китая, Малайзии, Канарских островов, Южной и Северной Америки – «фонозаписи»).

1940 г. – «Каталог птиц» для фортепиано соло.

1953 год – «Пробуждение птиц» для фортепиано с оркестром.

1956 год – «Экзотические птицы» для ф-но с оркестром

(Мессиан отдает предпочтение «птичьей музыке» перед «музыкой человеческой»).

Сборник «Фортепианная музыка зарубежных композиторов 20 века» (Выпуск 1, М., 1989 г.)

О. Мессиан. Две пьесы из цикла «Каталог птиц»

Несыть обыкновенная.

Жаворонок малый.

(Отсутствует обозначение размера, сложный ритм с добавочной длительностью, контраст регистров и динамики, сложность фактуры, диссонирующие звучания).

1948 год – Симфония «Турангалила», написанная по заказу Сергея Кусевицкого для Бостонского оркестра.

«Турангалила» – 1) игра в смысле божественного действия в космосе, игра творческая, игра разрушения и сотворения, игра жизни и смерти; 2) любовь. «Туранга» - бегущее время, движение, ритм.

«Турангалила» песнь любви, гимн радости, жизнь и смерть, время, движение, ритм.

В симфонии 10 частей (1 час, 30 минут)

1ч. – Интродукция (5 мин.)

2 ч. – Песнь любви

3 ч. – Турангалила – I

4ч – Песнь любви – II

5ч. – Радость звездной крови

6ч. - Сад любовного сна

7 ч. - Турангалила – II

8ч. – Развитие любви

9ч. - Турангалила – III

10 ч. – Финал.

Исключительно красочная инструментовка, огромный состав оркестра: множество ударных инструментов, «волны Мартено»; виртуозная партия фортепиано. Сложная игра тембров (сонористика), как взаимосвязь гармонических комплексов и цветовых сочетаний, находящихся в движении.

1960 г. – оркестровая пьеса «Хронохромия» (с греч. – цвет времени)

Сложнейшая ритмическая канва – время, тембровые сдвиги – цвета. Доминируют длительности и тембры (сонористика).

1963 год – «Краски небесного града» для 13 духовых инструментов, солирующего фортепиано и огромного набора ударных (5 частей) – сонористика.

«Квартет на конец времени» для скрипки, кларнета, виолончели и фортепиано (исп. О. Каган, Э. Бруннер, Н. Гутман, В Лобанов).

В 1939 году Мессиан был зачислен рядовым в действующую армию. В 1940 году захвачен в плен и отправлен в концлагерь в Германию (Силезия), где сочинил этот квартет. Произведение было исполнено перед 5-ти – тысячной толпой заключенных в лютый мороз - 30˚С (15 января 1941 года). Триумф состоялся, несмотря на виолончель с тремя струнами, проваливающиеся клавиши ф-но (играл сам автор).

Суть произведения – попытка бегства от стихийной действительности в религиозные сферы.

Квартет состоит из 8 частей, которые снабжены заголовками.

I часть – Литургия кристалла, вдохновленная пробуждением птиц (3 мин.) ф-но, скрипка и кларнет – обобщенный темброритмический символ, рождающий программный образ. Мессиан: «… время – между тремя-четырьмя часами утра; пробуждение птиц: дрозд – или соловей-солист импровизирует, окруженный, словно звучащей пыльцой, ожерельями трелей, теряющихся где-то высоко в ветвях…» (индийские ритмы, ритмические педали).

II часть - Вокализ для Ангела, возвещающего конец времени (6 мин) – олицетворение философских понятий композитора о пространстве, времени, вечности (скрипка и виолончель ведут тему в тембровом унисоне в разных октавах).

III часть – бездна птиц (7 мин.) – соло кларнета. «…Бездна – это время с его печалями и томительностью, - говорит Мессиан в комментарии. Птицы – это противоположность; в их ликующих вокализах воплотилась наша жажда жизни и света…»

Кларнет, словно вещая птица, передает и тревожные ощущения человека в сумерках предистории.

IV часть – Интермедия (2 мин.) – весь состав квартета – пентатоника в сочетании с ритмами «реального, по земному существующего» времени.

V часть – «Хвала вечности Иисуса» (10 мин) виолончель и ф-но. «Надземно» парящая выразительная мелодия передает «Идею бесконечности» (в противоположность «реальному» - IV части – здесь «абсолютное» время).

VI часть – Танец ярости для 7 труб (6 минут) и

VII часть – Снопы радуг для Ангела, возвещающего конец времени (7 минут) – аналогичны по философскому и музыкальному содержанию II части, а

VIII часть – Хвала бессмертию Иисуса и воплотившемуся Слову (8 минут) – V части.