Стилевые направления музыки ХХ века – 4 курс, общие группы

Пр. Высочина Е.А.

Тема: К.Орф кантаты «Кармина Бурана». «Триумф Афродиты».

Литература: О.Леонтьева «Карл Орф».

Прослушивание с видеозаписью:

К.Орф кантаты «Кармина Бурана», «Триумф Афродиты»..

КАРЛ ОРФ (1895 - 1982 гг.)

Карл Орф — один из наиболее самобытных немецких композиторов нашего века. Он родился в Мюнхене, где получил образование в Музыкальной академии, и где появился в 1911 г. первый сборник его песен.

Творчество К. Орфа прочно зиждется «на трех китах»: основательном знании классического наследия, пристальном изучении творчества старых европейских мастеров и обращении к фольклору, — в частности баварскому и итальянскому.

Выдающийся педагог, Орф стал одним из создателей школы особого типа, где музыкальное воспитание детей основывалось на активном музицировании, развитии чувства ритма, на «восстановлении изначального единства музыки и танца». Здесь следует искать еще один из корней, питавших созданный Орфом музыкальный театр. Этот театр нельзя назвать оперным. Жанровые истоки его восходят к итальянской комедии масок, средневековым мистериям, античной трагедии, и все это в большой степени сближается с современной драматической сценой.

Таковы его «Антигона» и «Царь Эдип», «Бернауэрин» и «Хитрецы», «Умница» и «Сон в летнюю ночь». Но наиболее полно основные творческие принципы Орфа воплощены в музыкально-сценической триаде — «Триумф Афродиты», «Катулли кармина» и, положившей начало циклу «Триумфы», «Кармина Бурана» — сценической кантате, в основе которой — «светские песни», тексты из поэтического сборника XIII века.

 «Кармина Бурана» (1935-36 гг.) — хоровая поэма на стихи средневековых вагантов. Ее литературный источник — рукописный сборник XIII в., найденный в начале XIX века в баварском бенедиктинском монастыре. Лирика странствующих певцов и поэтов — поэзия общеевропейского значения. Ее язык — средневековая церковно-школьная латынь. Некоторые тексты принадлежат известным авторам средневековой лирики и сатиры: Абеляру, Архипоэту Кельнскому, миннезингеру Вальтеру фон дер Фогельвейде, большинство же стихов анонимно. Колоритная фигура поэта-ваганта привлекательна и противоречива. Среди вагантов и голиардов было немало передовых людей искусства и науки, нередко преследуемых церковью за непокорность и вольномыслие.

Менялось содержание песен: от утонченно-лирических до грубо-циничных. Они то воспевали любовь и природу, то становились антиклерикальной сатирой, а в бурную эпоху войн и народных движений превращались в «Мятежные песни».

Орф выбрал для своей кантаты любовные песни, стихи о вине и разгульной жизни кабацкого люда и два противоположных по значению гимна: гимн Любви и оду Фортуне, богине судьбы. Пролог и эпилог воссоздают характерный для искусства средневековья образ — колесо Фортуны, неизбежный и безжалостный рок. Многоцветная радуга чувств, настроений, картин природы заключена в грозную раму заклинаний судьбы: первый хор «Фортуна — повелительница мира» повторяется в конце, — колесо Фортуны совершает свой оборот.

Первая часть кантаты «Раннею весной» — песни о любви, весенние хороводы. Она полна живости, в ней есть бурное ликование, чередующееся с превосходными лирическими эпизодами.

Вторая часть — «В Кабаке» — полна веселья, принимающего в конце неистовый, вакхический характер. Здесь и страстный монолог «потерянного человека» («Исповедь» Архипоэта Кельнского), и Песнь жареного лебедя, пародирующая речь дьякона на погребальном пиршестве, и мятежный клич пьяного монаха, и большой хор всей этой «пьющей братии», полный буйного веселья.

Третья часть «Любовь летает повсюду» — возвращает нас в светлый мир любовной лирики и весенней природы. Лишь на последние звуки этой части обрушивается возглас «О, Фортуна» — и возвращается грозный образ неумолимого колеса.

Композитор, построивший свое произведение на текстах известного литературного памятника, нигде не цитирует подлинных напевов, в том числе и расшифрованных в самом тексте «Кармина Бурана» невменых мелодий. Все мелодические образования кантаты создавались под воздействием ритма и эмоционального тона стиха.

Карл Орф — (Триумф Афродиты)

(сопрано, тенор, хоры) (45 минут)

В оркестре — 6 валторн, 2 тубы, 3 фортепиано, 6 литавр, 3 колокола.

Тексты Катулла, Сафо, Еврипида. 7 частей.

1 ч. — Антифонное пение юношей и девушек в ожидании жениха и невесты (Катулл — лат.), (в доме отца невесты, в ожидании вечерней звезды — «Венеры» — возвещает о начале брачной церемонии).

Речитация хора на красочном фоне арфы, ударных, фортепиано.

Соло тенора, сопрано.

(«Настало время, звездным вечером, покинуть богато накрытые столы и праздничным пением призывать влюбленных»).

2 ч. — Свадебный кортеж и прибытие жениха и невесты (Сафо — греч.).

Звучание колоколов. Торжественное приветствие влюбленных хором.

3. ч. — Жених и невеста (Сафо — греч.).

Дуэт сопрано и тенора, поддерживаемый хором. Слова невесты преисполнены любовью и грустью прощания с былым.

Речь жениха выражает любовный экстаз. Нежно звучащим «навсегда» хор заканчивает эту часть.

4 ч. — Призыв Гименея (бога новобрачных) и хвала ему (Катулл — лат.) — хор.

5 ч. — Свадебные игры и песни невесты.

Невесту выносят через порог дома жениха (сопрано и хор).

6 ч. — Песня новобрачных в свадебных покоях (Сафо) — исполняется за сценой.

Любовный дуэт сопрано и тенора.

Жених превозносит красоту своей возлюбленной («она белее молока, мягче воды, слаще, чем звучание струн и также свободны, как молодой жеребенок»).

Невеста исполняет колоратурные пассажи на слог «А».

7 ч. — Появление Афродиты (Еврипид) — богини любви.

Хор и солисты умоляют Афродиту покинуть Олимп и спуститься к смертным, освятить брак.