Стилевые направления музыки ХХ века – 3 курс, теоретики

Пр. Высочина Е.А.

Тема: Пауль Хиндемит Симфония «Художник Матис».

Литература: Т.Левая,О.Леонтьева-«П.Хиндемит».

3. Пауль Хиндемит (1895-1963) – немецкий композитор-неоклассик.

Традиции немецкой классической музыки, полифонии И. Баха, барокко Г.Генделя, рационалистическая уравновешенность, стилистическая цельность, простота и ясность выражения сочетается с новыми чертами мелодиии гармонических структур.

Прослушивание – П. Хиндемит, симфония «Художник Матис» (1934) – 25 мин., дир. Ю.Орманди.

Симфония написана под впечатлением работ немецкого художника позднего Средневековья – Матиса Грюневальда.

Основные темы симфонии представляют собой современные модели неоклассического направления.

I часть – «Концерт ангелов» (изображение 3-х музицирующих ангелов на створках алтаря). Форма сонатного аллегро со вступлением. Главная партия (струнные , флейты) и побочная партия (струнные) дополняют друг друга. Заключительная партия (флейта) носит мягкий пасторальный характер. Фугированный эпизод в разработке, кульминация которой совпадает с началом репризы.

II часть – «Положение во гроб» в традициях музыки И.С. Баха. 3-х – частная форма. Выразительная тема крайних разделов (флейты и струнные) с диссонирующим аккордовым сопровождением. Средний раздел – соло гобоя на фоне гармонических б2.

III часть – «Искушение святого Антония» (картинки Изенгеймского алтаря).

«Демоны, фантастические чудовища, олицетворяющие страшные пороки и нечистые страсти, мучат Антония, бессильно распростертого на земле. Когти их рвут его волосы, клювы и зубы кусают его тело. Их страшные глаза испускают дьявольский свет. Огромная птица с шестью конечностями заносит над ним дубину. Крылатый носорог приближает кровавую разверстую пасть. Отовсюду слетаются мерзкие насекомые, похожие одновременно на чертей, стрекоз и обезьян. На земле корчится человек-лягушка в капюшоне монаха, его распухший зеленый живот покрыт бородавками. Демоны нападают, одержимые безумием».

Экспрессивное вступление с напряженными интонациями у низких струнных и аккордовыми ударами оркестра – как наваждение дьявола.

Главная партия сонатного аллегро – предельно напряженная, на остинатной ритмической фигуре, с динамичным звучанием меди – как образ противостояния и борьбы.

Побочная партия – лирическая – символ искушения любовью.

Динамичная разработка на материале главной партии. Лирическая тема разработки – дань романтической традиции.

Вихревая тема коды завершается хоралом меди – символом торжества религиозной веры и силы духа.