Проявление мелодического начала в музыке ХХ века

Вокальная мелодика в современной опере

(А. Берг, «Воццек», Ф.Пуленк, «Человеческий голос»)

1. Опера А.Берга «Воццек» - одно из выдающихся явлений музыкального искусства ХХ века, экспрессионистская драма «крика и ужаса».

Опера была завершена в 1921 году, первое исполнение состоялось в 1925 году в Берлине. Две последующие премьеры прошли в Праге (1926 г.) и в Ленинграде (1927 г.).

Б.Асафьев в статье «Музыка Воццека» (1927 г.) приветствовал оперу талантливого композитора как «правдивейший документ современности, зеркало эпохи», считал её своеобразным пределом, до которого дошла музыкальная выразительность в западноевропейской опере. В музыке «Воццека» Б. Асафьев услышал «страшное нервное потрясение и беспокойство за человека и культуру» (за 5 лет до прихода к власти фашизма).

Музыка «Воццека» это уникальный в своём роде социально-психологический прогноз грядущих общественных событий.

2. В основе лаконичного, остро психологического, поражающего силой проникновения в мир человеческих страстей либретто А.Берга лежит сюжет одноименной драмы Георга Бюхнера (1813-1837).

Г.Бюхнер обучался в университете на медицинском факультете (написал диссертацию нервной системе рыб).

Будучи доцентом, преподавал анатомию и философию. Был активным участником революционной организации «Общество прав человека».

В неоконченной пьесе «Войцек» (1837) Г. Бюхнер со страстной силой обнажает беспредельную жестокость и насилие ненавистного ему современного общества, калечащий людей социальный гнет. Только через 40 лет после внезапной смерти Г.Бюхнера (не достигшего 24 лет) друзьям удалось химически восстановить карандашные записки с текстом «Воццека».

«Воццек» - глубоко трагическое произведение, поднимающее проблему судьбы человека в обществе угнетения, где люди задыхаются и гибнут, а их бытие принимает чудовищные формы.

Социальная трагедия личности раскрыта в опере с неистовой силой обличения. Опера перенасыщена экспрессионистическими ситуациями, раскрывающими жизнь в наиболее тяжелых трагических аспектах.

В опере рассказывается о судьбе солдата Воццека и его жене Марии. Воццек измучен издевательствами капитана и «психологическими исследованиями» полкового доктора, стремящегося внушить ему мысль о личной неполноценности и никчемности существования. Нарастающее гнетущее настроение надвигающейся катастрофы находит развязку в сцене на болотах. Воццек убивает Марию и гибнет в трясине.

3. Музыкальный язык оперы Берга отличается большой сложностью, изобилует остродиссонантными созвучиями наряду со свободной атональностью, присутствует усложненная, расширенная тональность. В качестве ладового центра используется один звук, сложная квартовая гармония, фрагменты тематического материала, всегда смыслово обусловленные сценическим действием.

В «Воццеке» громадная сфера эмоционально-речевых интонаций (в вокальных партиях преобладает речетатив). Остро отточенная декламация гибко следует изгибам нервно-возбужденной человеческой речи и интонациям, от мольбы и стона до предсмертного крика.

В опере имеется обычная речь, диалог, ведущийся на фоне музыки (III акт, 4 и 5 картины), а также «Sprehshtimme» - форма речевой мелодики (III акт, 3 и 4 картины).

Для исполнения Sprehshtimme необходимо:

1. выдерживать длительности звуков так же, как в пении.
2. Ясно понимать различие между вокальным звуком, который твёрдо удерживает высоту, и речевым звуком, который, едва обозначив высоту, тут же её покидает, повышаясь или понижаясь.

4. Помимо основного симфонического состава, Берг вводит ещё три оркестра:

1. военный оркестр (смешанно-духовой)
2. камерный оркестр из 15 инструментов
3. ресторанный ансамбль из 6 инструментов с расстроенным пианино.

В состав оркестра введены гармонь, гитара, прутья.

Драматические сцены оперы построены по схемам инструментальной музыки. 1 акт – сюиты (Прелюдия, Павана, Жига, Гавот, Ария), Рапсодии на 3 аккорда, Пассакалии (тема и 21 вариация),2 акт – 5-частной симфонии (сонатная форма, инвенция и фуга на три темы, largo для камерного оркестра, Скерцо с тремя трио и репризой, Интродукция и rondo martiale), 3 акт – 6 инвенций (на 1 тему и двойная фуга, на один тон – h, на один ритм, на шестизвучие, на одну тональность (d-moll), на непрерывное движение восьмыми).

Сам Берг говорил:

«Ни один из слушателей, как бы хорошо он ни был осведомлен о музыкальной форме этой оперы, о точности и логичности её построения, не обращает никакого внимания на различные фуги, инвенции, сюиты, сонатные формы, вариации и пассакалии, о которых так много написано. Никто не замечает ничего, кроме большого социального значения оперы, далеко превосходящей личную судьбу Воццека. Это, я считаю, и есть моё достижение».

Музыка «Воццека» с её страстным напряжением увлекает своим симфонизмом. Сочинение представляет собой симфонию-драму с рельефно вылепленными остро конфликтными ситуациями.

5. Опера состоит из 3-х актов, разделенных на 15 картин (кинематографичность) и соединенных между собой оркестровыми интермеццо, которые как бы синтезируют события, служат углублению и заострению драмы.

В 1 акте – экспозиция 5-ти главных персонажей (Воццек, Мари, Капитан, доктор, тамбурмажор) и завязка драмы (1-5 картины)

Во 2 акте происходит развитие конфликта (6-10 картины).

В 3 акте – катастрофа и эпилог (11-15 картины).

6. 3 действие - прослушивание (25 мин), дир. Г. Кегель.

11 картина -. Комната Мари. Мари, сраженная сознанием своей вины мечется между библией и ребенком, предсказывая его трагическую сиротскую судьбу (Sprechstimme).

12 картина . Болото – топ у пруда. Воццек, решившись убить Марию за её неверность, заводит в глушь, где и вонзает ей в горло нож. (интерлюдия между картинами – огромное динамическое нарастание звука h).

13 картина. Кабачок. Все танцуют тупую польку. Воццек поёт застольную песню, затем садит на колени Маргрет (подружку Мари), которая замечает на руке Воццека кровь. Хоровая сцена массового смятения, переполоха.

14 картина. Болото-топь у пруда. Воццек, гонимый манией преследования, приходит на место убийства и судорожно ищет нож, желая как можно дальше забросить его и, тем самым, скрыть следы своего преступления. Патологический кошмар убийцы на фоне оркестровых тембров, живописующих болотную трясину. Воццек, находящийся целиком во власти безумия, гибнет в болоте. Капитан и доктор, случайно оказавшиеся на болоте, цинично комментируют происходящее.

(Интермедия в d-moll – реквием Воццеку, исполненный предельной трагически-эмоциональной выразительности, в лучших традициях веризма).

15 картина. Улица перед домом Мари. Яркий солнечный свет. Дети резвятся на улице. Среди них – сын Мари, скачущий на деревянной лошадке. Внезапно дети узнают, что тело Мари найдено на болоте. Они с воодушевлением зовут сына Мари бежать с ними – посмотреть на происшествие. Мальчик 2-3 лет, не осознавая случившегося факта, весело скачет за толпой ребятишек.