Специальность «Дирижирование (академический хор)»

Курс 4

Предмет: «Хоровая литература»

Дата: 07.05.2024

Тема урока: К. Орф «Кармина Бурана»

Домашнее задание:

1. Подготовить устные ответы на вопросы:

Определите роль творчества К.Орфа в мировой культуре.

Перечислите, как представлено хоровое творчество К.Орфа.

Опишите стиль композитора.

Охарактеризуйте сценическую кантату «Кармина Бурана».

1. Практическое задание: сделать разбор хоров: кантата «Кармина Бурана» №1, прослушать и определять на слух хоры.

К.Орф (1895-1982)

Карл Орф — выдающийся немецкий композитор, одна из наиболее своеобразных фигур современной музыки, вошедший в историю, как смелый реформатор традиционных жанров. Музыкальное воспитание и театр -вот два —основных направления его деятельности.

Как музыкант К.Орф значительно ограничил себя, не сочиняя симфоний, традиционных опер и романсов. Его вклад в современную музыку — это более десятка пьес для музыкального театра, пятитомное собрание «Музыка для детей».

- В том числе им написаны:

- кантата "Кармина Бурана"

-кантата «Катулли Кармина»;

-кантата «Триумф Афродиты»;

-две одноактные философско-сатирические оперы «Луна», «Умница»;

-драма «Бернауэрин»;

-крупные сочинения «Антигона», «Царь Эдип».

Специфическая особенность его творчества постоянное стремление выйти за пределы собственно музыкального искусства, достигнуть синтеза различных художественных явлений. Все его композиции театральны. Музыкальный театр К.Орфа определил направленность творчества композитора. Черты современной драмы и античной трагедии, итальянской комической оперы и средневековых мистерий составляют основу театральных постановок К.Орфа.

К.Орф принципиальный сторонник простоты: мелодическое одноголосие, диатоника, неизменность длительно повторяющихся ритмов, простейшие песенные формы.

К.Орф строит свои произведения на материале наследия. Его привлекают богатство фольклора и старинные театральные формы. «Меня увлекает не старина, а значительность содержания. Всё преходящее уносится временем, остаётся духовная мощь», - пишет К.Орф.

Сценические кантаты

К началу 30-х годов окончательно сформировалась оригинальная орфовская концепция музыкального театра. Формирование принципов театральной эстетики происходило не на оперной, а на драматической сцене.

Решающим для К.Орфа сказался приход к жанру, сочетающему черты оратории, кантаты, оперы, драматического спектакля, элементы хореографии.

В центре внимания К.Орфа оказывается древнегреческая трагедия: её тексты, театральные формы, вокальный, пластический, танцевальный компоненты.

Кантата «Кармина Бурана»

«Кармина Бурана» - (лат. «Бойернские песни» — песни Баварии).

К.Орф жанр своего произведения определил как «светские песни» для певцов и хора в сопровождении инструментов с представлением на сцене.

Литературной основой кантаты являлся рукописный сборник стихов и песен 12-13 веков. Авторы песен — философы, монахи, студенты, известные в безвестные поэты того времени.

Тексты делятся на 4 группы: сатирические песни, лирические стихи, застольные и плясовые песни, пьесы духовного содержания.

В кантате 25 номеров, кантата состоит из пролога и трёх частей:

- «Ранней весной» № 3-10.

- «В таверне» № 11-14.

- «Суд любви» № 15-25.

Состав исполнителей:

- большой оркестр;

-2, рояля;

-большой, малый, детский хор;

-3 солиста — сопрано, баритон, тенор;

-корифеи хора (2 тенора, баритон, 2 баса).

Основное содержание кантаты составляют контрастные картины жизни. Судьба человека изменчива: счастье и горе, благополучие и нищета, радость и слёзы сменяют друг друга.

Интонационные формулы, которые использует К.Орф, очень просты, легко запоминаются. Их доступность определяет демократичность творчества К.Орфа в целом. В кантате «Кармина Бурана» в основе всех мелодических попевок лежат два тетрахорда: фригийский и дорийский.

Гармонический язык К.Орфа одновременно и сложен, и прост, так как воспринимается легко, но при анализе партитуры можно обнаружить как необычна и сложна технология кажущейся простоты. Гармония в «Кармина Бурана» - своеобразный сплав функциональной системы и пентатоники григорианского типа. Основа гармонии К.Орфа секундо-квартово-квинтовосептимовые созвучия. Музыка с интересными гармониями, полифонией, сложными ансамблями производит впечатление непосредственности. К.Орф использует различные формы звукоизвлечения:

- стиль «Бельканто»;

- фальцет;

- громкий шёпот;

- выкрики.

Ведущую роль в музыкально-сценических произведениях К.Орф отводит хору. Хоровая фактура богата, разнообразна:

-унисоны;

-многозвучные аккорды;

-удвоения.

Средства музыкальной выразительности отличаются простотой:

-диатоническая мелодия, гармония;

-мелодическое одноголосие;

-метроритмическая структура весьма изменчива, характерна частая смена размера;

-простые песенные формы.

Кантата открывается величественным прологом, куда входит 2 больших номера, объединённых тематически и тонально: « О, Фортуна», и «Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой».

Выполнение задания предоставляется преподавателю Нефедовой Е. С. 21.05.2024г.