

Философские образы

XX века

ОЛИВЬЕ МЕССИАН

OLIVIER MESSIAEN

1908-1992

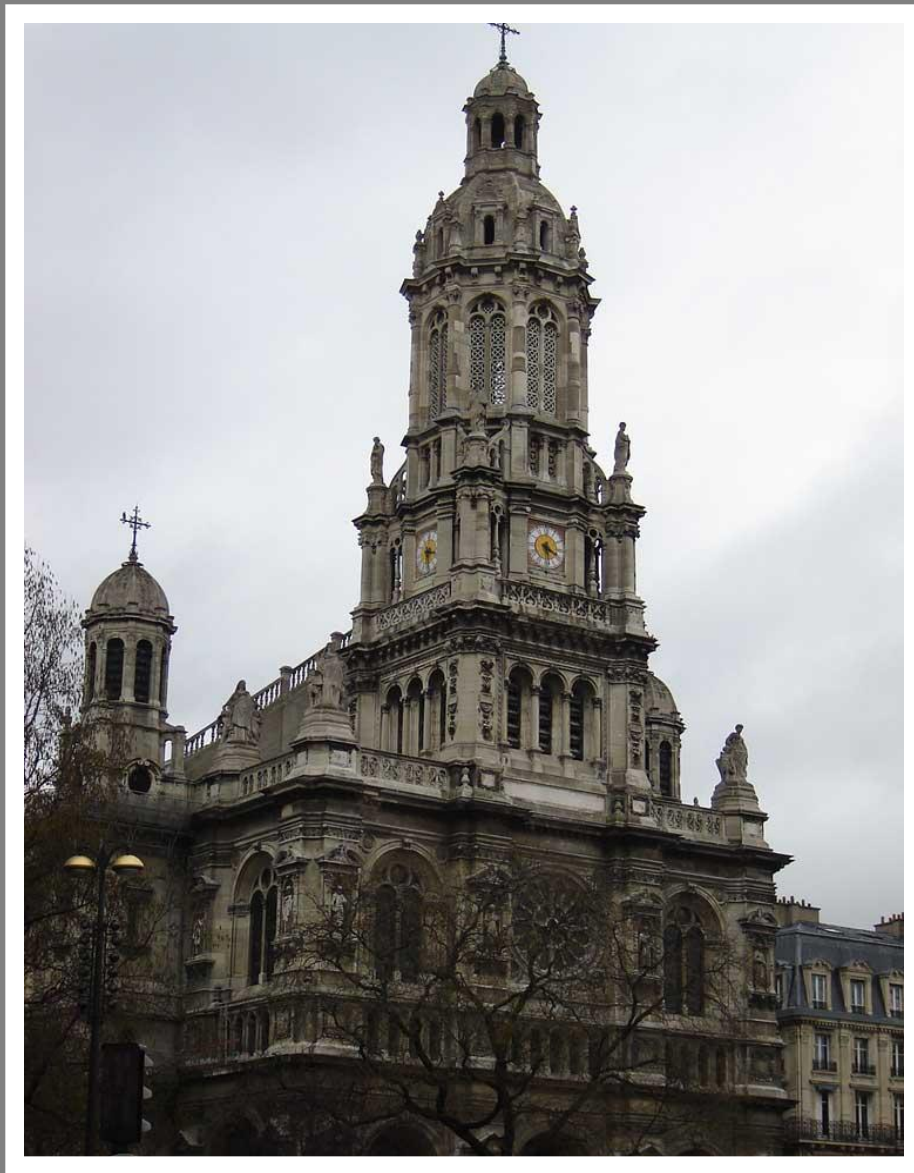

- Мать Сесиль Соваж - поэтесса; отец - Пьер Мессиа́н - учитель английского языка.

Парижская консерватория
Годы обучения 1919 - 1930

Церковь
Святой
Троицы,
в которой
О. Мессиа́н
играл на
органе
ВСЮ ЖИЗНЬ.

- С самого начала Второй мировой войны Оливье Мессиан был призван в армию, а через год попал в плен. Находясь в лагере, он пишет целый ряд сочинений, одно из них - "Квартет на конец света", впервые исполненное в январе 1941 года группой пленных музыкантов.
- В марте 1941-го композитора освобождают, и он устраивается в Парижской консерватории профессором класса гармонии.
- Нельзя сказать, что творчество Мессиана относится к определенному музыкальному стилю, направлению или школе. Оно независимо и уникально.
- В сочинениях композитора отразились его религиозные идеи (цикл для фортепиано "Двадцать взглядов на младенца Иисуса", "Видение Аминя"), изучение традиций различных культур (индийской, латиноамериканской и других).
- Мессиан увлекался изучением птиц и их голосов ("Каталог птиц" для фортепиано). В 1953 году вышел сборник сочинений "Пробуждение птиц" Оливье Мессиана, написанный для фортепиано и оркестра.

Образные сферы творчества Месссиана

Теологическая

- Фортепианный цикл «20 взглядов на младенца Иисуса»
- Опера «Святой Франциск Асизский»
- 9 медитаций для органа «Рождение Господа»
и др.

Пантеистическая

- Каталог птиц (фортепианный цикл)
- Пробуждение птиц
- Экзотический птицы (для фортепиано, ударных и духовых инструментов)
- Бездна птиц (квартет)
и др.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

- Техника моего музыкального языка
- Трактат о ритме
- Авторские аннотации к произведениям

РАЗРАБОТАННЫЕ ТЕОРИИ

- Полиmodalность
- Ладь ограниченной транспозиции
- Необратимые ритмы

Яркое отражение в творчестве О.Мессиана нашла тема Востока. Увлечение этой интереснейшей темой возникло у композитора после того, как он ознакомился с трактатом, содержащим 120 индийских ритмов. Глубокие смыслы, заключенные в них, были связаны с древневосточными учениями о божествах, о космосе, о Вселенной.

Название «Турангалила» имеет древнеиндийское происхождение.

«Туранга» в переводе с санскрита (санскрит – литературный язык Древней Индии) означает «бегущее время», «движение и ритм», «гимн радости». «Лила» — «божественная игра», «игра творения », «любовь».

- «Турангалила-симфония» по праву считается одним из самых редко исполняемых произведений, потому что ставит перед музыкантами сложную задачу: для воплощения грандиозных смыслов, заключённых в названии, композитор обратился к крупному музыкальному жанру симфонии. При этом симфонический цикл он расширил до десяти частей!
- Потрясает огромный состав оркестра, в котором особенно выделяется группа ударных инструментов. Помимо большого барабана мы слышим мощные, «колокольные» удары тамтама, сверкающие серебристые звоны турецких тарелок, шумовой гул китайских тарелок. А для пианиста вообще написана запредельно сложная фортепианная партия!

• Части симфонии «Турангалила»:

- Интродукция
- Первая песнь любви
- Турангалила
- Вторая песнь любви
- Кровавое ликование звезд
- Сад сна любви
- Вторая Турангалила
- Развитие любви
- Третья Турангалила
- Финал.

- Тема статуи (ц. 2 партитуры) в аккордовом изложении поручена тромбонам и низким духовым, звучит всегда fortissimo, рельефно выделяясь во всех частях, где она встречается. По ремарке композитора, она обладает «фатальным, устрашающим характером в духе древних мексиканских монументов». Отсюда и её название.
- • Тема цветка (ц. 9) кларнетам pianissimo. Она олицетворяет, по замыслу автора, «нежную орхидею, красный гладиолус, гибкий вьюнок». Темы статуи и тема цветка представляют характерные, чисто мессианские образные сферы, знакомые и по Рождеству Господнему, по Квартету на конец света: грозную, драматическую и отрешённо созерцательную, медитативную.
- • Тема любви — это комплекс лирических тем, звучащих в разных частях. Интонационная основа их варьируется, но сохраняются темп Lento и тембр солирующей скрипки и «волн Мартено», излагающих мелодию в унисон с аккордовым сопровождением.
- • Тема аккордов, по ремарке композитора, «это, скорее, не тема, а материал для разнообразных звуковых фонов. Она может быть брошена в низкие регистры в виде тяжелых темных скоплений, либо рассеяна в отдельных штрихах и легких арпеджио».

- В симфонии «Туранагалила» используется монофонический электронный музыкальный инструмент «Волны Мартено»
- Сконструирован в 1928 году во Франции виолончелистом и педагогом Морисом Мартено.

- Задание:
- 1. Ознакомиться с презентацией, записать в тетрадь основные факты из жизни О. Мессиаана, его творчества.
- Прочитать о симфонии «Турангалила», записать в тетрадь перевод названия, основные части.
- Послушать 5 часть симфонии «Ликование звёзд».
- Написать в тетрадь (до 5 предложений) свое мнение о музыке О.Мессиаана.

