

Benjamin Britten

(22 XI 1913, Лоустофт - 4 XII 1976, Олдборо)

**Бенджамин Бриттен.
Композитор, потрясший английскую музыку.**

Работа ученика 7 «А»
ГОУ СОШ «Школа надомного обучения» №410
Мартыненко Владислава Кирилловича

Я уже 8 лет занимаюсь музыкой: играю на фортепиано, сам пробую сочинять музыку, учусь записывать ноты и обрабатывать звук с помощью компьютерных программ. На занятиях в музыкальной школе мы знакомимся с жизнью и творчеством разных композиторов. Не так давно я познакомился с музыкой английского композитора Бенджамина Бриттена, которая мне очень понравилась. Она близка мне по духу. Я пока ещё слышал не все произведения этого композитора, но меня заинтересовала его личность, его жизнь. Я собираюсь и дальше знакомиться с его творчеством. А в этой работе я постарался рассказать о том, с чем познакомился сегодня.

Бриттен в России

В Англии Бриттен -- национальный герой. Золотой век британской музыки отшумел слишком давно -- 300-400 лет назад, и долгожданное появление в Англии композитора мирового масштаба гарантировало ему безграничную любовь нации. Трепетное чувство возникло у соотечественников и благодаря характеру его музыки, избегающей звукового экстремизма, шокирующих авангардистских манифестаций. Бенджамин Бриттен -- очень трудолюбивый композитор, обладающий безупречным художественным вкусом.

С Д. Шостаковичем

Бриттен никогда не был популярен в России. Однако тонкие музыканты, такие как Дмитрий Шостакович или Святослав Рихтер, дружившие с композитором, знали настоящую цену его таланта. Сейчас в России выпущены диски с музыкой композитора, прочитаны лекции, опубликованы научные статьи. Композитор написал 15 опер, столь же значимых для англичан, как для нас оперы Чайковского и Глинки. А некоторые из них -- "Питер Граймс" или "Поворот винта" -- стали уже оперной классикой.

Со С. Рихтером

Введение.

- Почти в каждой работе о Бриттене рядом с ним упоминается имя Генри Пёрселла. Хотя двух этих английских музыкантов разделяет немалая дистанция - три столетия, их очень многое связывает. Бенджамин Бриттен заново отредактировал "Дидону и Энея" - лучшую оперу своего далекого предшественника и написал остроумнейшие «Вариации» и фугу на тему другой его сценической музыки - "Абделацер". О Бриттене говорят и пишут как о композиторе-англичанине, первым после Пёрселла получившем мировое признание.

- Шли столетия после смерти "Британского Орфея", - как называли Пёрселла, - а страна, давшая миру величайшего драматурга, созвездие поэтов, актеров, живописцев, архитекторов, в музыкальном творчестве проявляла себя неизмеримо более скромно. За триста лет немало было в Англии композиторов, способных привлечь внимание. Но ни один не выступил на мировом поприще так ярко, чтобы мир повернулся к нему с интересом, взволнованностью, с нетерпением ожидая, что нового появится в его следующем опусе. Таким стал только Бенджамин Бриттен, снискавший в наши дни мировую славу. О нем можно сказать: Англия дождалась его.

Талант, проявившийся в детстве.

- Бенджамин Бриттен родился 22 ноября 1913 года в Лоустафте (графство Суффолк), где получил первоначальное музыкальное образование. Он начал сочинять в возрасте 4 лет, обучался игре на фортепиано с семи лет, на альте – с десяти. К 14-летнему возрасту имел в своем портфеле более ста опусов. Среди учителей Бритенна – Ф.Бридж, Дж. Айрленд и А.Бенджамин; у двух последних он занимался в лондонском Королевском музыкальном колледже (1930–1933).

Уже в этих юношеских произведениях проявились черты, характерные для музыки Бриттена более позднего периода: самобытный мелодический дар, фантазия, юмор, оригинальная трактовка классических форм.

Успех ранних сочинений.

- Уже ранние сочинения Бриттена - Простая симфония и Симфониетта для камерного оркестра привлекли внимание обаятельным сочетанием юношеской свежести и профессиональной зрелости. Начало творческой биографии Бриттена напоминает молодого Шостаковича: блестящий пианизм, поражающее знание музыкальной литературы всех жанров, непосредственность и постоянная готовность писать музыку, свободное владение тайнами композиторского ремесла.

Простая симфония просто на каждом шагу встречает вас необычной своеобразной гармонией. Созвучия, из которых она составлена, недоступны для классического восприятия музыки. Поэтому справедливо заметить, что «Простая симфония» сделала Бенджамина «английским Пикассо».

■ В начале творческого пути Бриттена привлекала преимущественно инструментальная музыка: симфонические сюиты, вариации, фортепианный и скрипичный концерты, уже упоминавшиеся Простая симфония и Симфониетта; в камерном жанре - фортепианные и скрипичные пьесы, струнный квартет, Фантастический квартет для гобоя, скрипки, альты и виолончели.

■ У Бриттена есть великолепная черта настоящего "ремесленника", не брезгующего никакой работой, ибо каждая, любая работа рождает творческие импульсы; он "набивает руку" на киномузыке, на оформлении радиопостановок, сочинении разного рода образцов "бытовой музыки".

...И В ВОКАЛЬНОМ жанре

- Вокальный жанр также определил дальнейшее творчество английского композитора
- Вокальные сочинения Беннета для голоса с оркестром: Озарения (*Les Illuminations*, 1939); Серенада (*Serenade*, 1943); Ноктюрн, *Nocturne*, 1958)
 - и для голоса с фортепиано:
- Семь сонетов Микеланджело (*Seven Sonnets of Michelangelo*, 1940);
- Духовные сонеты Джона Донна (*The Holy Sonnets of John Donne*, 1945);
- Зимние слова по Т.Харди (*Winter Words*, 1953);
- Шесть фрагментов из Гёльдерлина (*Six Hlderlin Fragments*, 1958).
- Среди многочисленных сочинений жанра кантаты выделяются – Дитя нам родилось (*A boy was born*, 1933),
- Гимн св. Цецилии (*Hymn to St.Cecilia*, 1942),
- Венок колядок (*The ceremony of carols*, 1942),
 - Св. Николай (*Saint Nicolas*, 1948),
- Кантата милосердия (*Cantata misericordium*, 1963).
- В широко известном монументальном Военном реквиеме (*War Requiem*), где стихи погибшего в Первую мировую войну текстами католической заупокойной мессы, музыка раскрывает тему бессмысленности всех войн.

Бриттен шёл своим путём

- Ни в ранние годы, ни на более поздних этапах своей творческой эволюции Бриттен не ставил перед собой задач первооткрывателя новых технических приемов композиции или теоретических обоснований своего индивидуального стиля.
- В отличие от многих своих сверстников Бриттен никогда не увлекался погоней за "самым новым", равно как и не старался найти поддержки в устоявшихся приемах композиции, унаследованных от мастеров предшествующих поколений.
 - Он руководствуется прежде всего свободным полетом воображения, фантазии, реалистической целесообразностью, а не принадлежностью к одной из многочисленных "школ" нашего века.
- Бриттен всегда больше ценил и ценит творческую искренность, чем схоластическую догму, в какие бы ультрасовременные наряды ее ни облекали.

Творческая
искренность

Схо
лас
тич
еск
ая
дог
ма

- Бенджамин Бриттен позволял всем ветрам эпохи проникать в свою творческую лабораторию, но не распоряжаться в ней. На его творчество оказали влияние Малер, Шостакович, Альбан Берг, Стравинский и Прокофьев.

Любовь к родной английской музыке

Бенджамин Бриттен немыслим вне конкретной национальной среды, сформировавшей его и привязавшей к себе тысячами нитей. В детстве, юности, в зрелые годы он излагает свои музыкальные мысли, не прибегая ни к цитатам, ни к фольклору, ни к стилизации. Но он любит свою английскую музыку.

Между 1945 - 1948 годами он аранжирует английские народные песни и выпускает два сборника, а между ними - сборник французских песен. До этого он сочиняет "Канадский карнавал" для оркестра и Шотландскую балладу для двух фортепиано с оркестром. Но не только фольклорные истоки формировали его язык.

В 1939 году он уезжает в США, где остается на три года. Одно из лучших сочинений этого трехлетия - Семь сонетов Микеланджело для тенора и фортепиано, музыка Душевного смятения, тоски и горечи. Совсем непросто было найти исполнителя, наделенного тонким пониманием не только вокальных задач, но логики и стиля современного мелодического распева стихов великого ваятеля и поэта Возрождения. Встреча с Питером Пирсом обозначила начало нового этапа творческого пути Бриттена.

Общение с Пирсом, певцом исключительно высокой культуры, сочетающим в своем искусстве страстную патетику с углубленным интеллектуализмом, сыграло свою роль в зарождении у Бриттена интереса к вокальной музыке и в результате привело его к оперному жанру. На многие годы опера становится для Бриттена основной сферой приложения его огромного таланта.

Интерес к Бриттену, признания и слава приходят из-за рубежа. В Италии (1934), Испании (1936), Швейцарии (1937) на фестивалях современной музыки он удостоивается высокой оценки своих произведений. И здесь в силе остается печальная притча о пророке и отечестве.

Бриттен

В

Америке

Трудно предположить, что, принимаясь за свою первую оперу, композитор видел в перспективе следовавшие за нею еще более десятка опер разных жанров. Но легко представить себе, что Бриттен знал, как давно, как упорно бьются многие композиторы XX века над решением проблемы современной, новаторской оперы, способной захватить зал.

Бриттен знал, что многие считают оперу жанром умирающим, удерживающимся на сцене только благодаря публике, по традиции наполняющей многоярусные коробки вызолоченных театральных залов. Вторгаясь в этот новый для себя жанр, Бриттен возлагал на него большие надежды, учитывая самое важное - массовую аудиторию любителей оперы. Первая опера "Питер Граймс» сразу принесла его автору мировую славу. Сюжет заимствован из новеллы "Городок" английского писателя начала XIX века Джорджа Крабба.

Характер первой оперы Бенджамина Бриттена

В городке (где происходит действие оперы) жизнь каждого из его жителей связана с морем. Главный герой оперы совсем не похож на положительного героя, против которого несправедливо ополчились мелкие люди. Граймса легко обвинить во всех тех поступках, которые поставили его вне общества, где не все люди так уж никчемны. С сочувствием относятся к нему только отставной шкипер и аптекарь, а учительница Эллен любит этого жестокого, нелюдимого человека. Она понимает, что многие поступки Граймса, нелепые, а иногда и страшные, обусловлены тем, что он изуверился в добре, человеческом понимании, в том, что и для него может найтись и улыбка, и сердечное тепло. Питер Граймс гибнет. Он один уплывает в море, чтобы не вернуться.

Бриттен не обвиняет и не защищает своего героя, а освещает его душевный мир, показывая, как страшна жизнь, способная изуродовать человека и через цепь несчастий увести его в ночной мрак бушующего океана, в небытие...

Значение «Питера Граймса» в творческой биографии Бриттена

■ В "Питере Граймсе" впервые сказался талант Бриттена - музыкального драматурга. Он добивается постоянно растущего интереса слушателей путем необычного сопоставления эпизодов сольных, ансамблевых, хоровых; он прослаивает сценическое действие симфоническими интерлюдиями - антрактами, воздействующими с большой силой на слушателей. В шести интерлюдиях - "Рассвет", "Шторм", "Воскресное утро", "Зов моря", "Лунный свет", "Беспросветная ночь" - отражены драматургические вехи действия, его симфонические подтексты.

■ "Питер Граймс" в первый раз в 1945 году поставлен в Лондоне театром Седлер Уэллс. Премьера вылилась в событие общенационального значения, возродив давно утраченную славу английской музыки. Премьера "Питера Граймса" стала важным явлением и международного значения как талантливое произведение, глубоко эмоциональное, демократичное по языку и остросовременное. Возможно, что "Питер Граймс" по-особенному захватил своим драматизмом людей, много страшного испытавших в годы только что окончившейся войны. Первая опера Бриттена обошла все крупнейшие сцены мира.

Резкий подъём после премьеры

- Через год Глайденбернский оперный театр, труппа которого вскоре получила наименование Малой оперной труппы Ковент-Гарденского театра, поставил новую оперу Бриттена - "Поругание Лукреции". Судьба Лукреции, жены римского полководца Луция Коллатина, впервые описана Тацитом, а потом много раз пересказывалась поэтами, писателями, драматургами, в том числе и Шекспиром.
- Царь Тарквиний надругался над Лукрецией. Она покончила с собой, будучи не в силах снести позора. В своей опере Бриттен, страстно негодуя, становится в защиту Лукреции. Одна из самых потрясающих сцен оперы разыгрывается в опочивальне. Против верной, любящей жены полководца Тарквиний обращает силу, низость, оружие. Композитор рассказывает о Лукреции музыкой колыбельной песни. В ней - сама чистота безмятежного детского сна. "Поругание Лукреции" - первая опера, в которой Бриттен обращается к камерному составу: шесть исполнителей сценических ролей, включая и второстепенные; тринадцать человек в оркестре, и так как жанр оперы приближен к античной трагедии, введен хор, комментирующий действие, предваряющий своими репликами сценические события. Но партии хора поручены... двум певцам: тенору и меццо-сопрано. Интересно, что двумя основными исполнителями "роли хора" в Малой оперной труппе были выдающиеся артисты Питер Пирс и Сильвия Фишер.

Бриттен в новой опере применял методы предшественников

- Бриттен как бы воссоздает язык театра Пёрселла и Генделя, вызывающий прямые ассоциации со стилем оперного пересказа событий древней истории. Величию, суровости, силе, идущим от генделевских образов, противопоставлены трогательность, женственность, трепетность, заставляющие вспомнить манеру письма Пёрселла.

Новые оперы становятся труднее и труднее...

Год спустя после премьеры "Лукреции" Бриттен дирижирует премьерой новой своей оперы - "Альберт Херринг". За сюжетом третьей своей оперы Бриттен обращается к Мопассану, чей рассказ "Избранник г-жи Юссон" перенесен на английскую почву. Действие оперы разворачивается в маленьком английском городке Локсфорде, похожем на своего французского собрата - город Клошмерль, прославившийся памятным скандалом. Сходство здесь не в сюжете, а в приемах сатирического осмеяния захолустной "тиши да глади", нерушимости "нравственных устоев".

Опера начинается сценой в доме леди Биллоус, где почтенная старая дама сообщает собравшимся о премии в двадцать пять фунтов для самой нравственной девушке города. Но ни одна из кандидаток не соответствует условиям конкурса. Тогда нарушают традицию: "Вместо Королевы выберем Короля!" Выбор падает на Альберта Херринга - добродетельного парня из овощной лавки. Торжественное вручение премии! И, наконец, развязка: через день после триумфа добродетели героя извлекают из придорожной канавы, куда он попал, навестив предварительно кабак и еще какие-то места, о которых в обществе говорят, не подымая глаз...

«Альберт Херринг» – потомок итальянской классической оперы.

- Музыка "Альберта Херринга" своей живостью, органичностью возникновения ансамблей, широкими пластами вокальных эпизодов ассоциируется с приемами письма итальянской комической оперы. Но постоянно слышатся интонации специфически английские и в мелодических построениях и в речитативах.

Историческая опера

В начале XVIII века в низших слоях любителей театра, не допускавшихся в фешенебельные театральные залы, зародилась идея нового жанра - оперы-пародии. Джон Гей - литератор и Джон Пепуш - музыкант сочинили оперу, музыкальный материал которой развивал и варьировал уличные песенки, сентиментальные баллады, танцы социальных низов. Так возникла "Опера нищих", имевшая шумный и чуть ли не скандальный успех, обусловленный увлекательностью сюжета, разыгрывающегося в среде воров, мошенников, скупщиков краденого, веселых девиц, мелких базарных "дельцов" и прочего люда, шныряющего по закоулкам лондонских рынков и притонов. Через 200 лет Бертольт Брехт написал "Трехгрошовый роман", превращенный композитором Куртом Вайлем в "Трехгрошовую оперу", уже 40 лет не сходящую с репертуара сотен опереточных и драматических театров.

Нужно было обладать большой отвагой, чтобы на основе произведения двух английских авторов XVIII века написать новую редакцию, опирающуюся на мелодии Джона Пепуша. Новая "Опера нищих" Бриттена, разумеется, выходит за пределы редакционной правки музыки Пепуша. Она пересочинена и прокомментирована композитором XX века.

Опера «Билли Бэдд»

За "Оперой нищих" последовал "Билли Бэдд". И здесь композитор обращается к сложному душевному миру героев. Билли Бэдду, молодому моряку, добродушному, веселому, общительному человеку, противостоит изуверство боцмана Клэгардта. В столкновении с ним, носителем бесчеловечности, сам не желая этого, Билли убивает боцмана и идет на казнь.

Интонации Билли Бэдда естественно слагаются в мелодические линии, родственные народным истокам. Боцман же пользуется очень ограниченным интонационным словарем речитативного характера. В репликах оркестра, сопровождающих "речь" боцмана, часто слышатся натуралистические подробности. Как и в "Питере Граймсе" перед нами герой, наделенный сложными, противоречивыми чертами, и потому его образ так жизненно правдив.

Оперы, в которых нет хора и балета, нет громоздкого симфонического оркестра, оперы, рассчитанные на самое портативное сценическое оформление, - это не выдумка Бриттена. Небольшие одноактные оперы-интермедии известны были еще в XVIII веке, во времена Перголези. В борьбе за жизненные судьбы оперы Бриттен на новой основе возрождает забытые традиции жанра, в наши дни не менее важного, чем в годы рождения "Служанки-госпожи" Перголези, одной из самых популярных по сей день опер-интермедий XVIII века.

Главная мысль опер Бриттена

Современная драма "Питер Граймс", античная трагедия "Поругание Лукреции", сатира на английское общество викторианской эпохи "Альберт Херринг" и обличение нравов английской столицы XVIII века. Бриттен проводит сквозную мысль о зле, пошлости, преступности мира, где царят низменные страсти, где ханжество и лицемерие прикрываются "положением в обществе", где дух купли-продажи охватывает не только трехгрошовые рыночные сделки с совестью.

Негодование и глубокое сочувствие, ироническая улыбка и едкая сатирическая интонация, благоговение перед чистотой и пламенное обличение зла, - такова амплитуда душевных движений композитора, в каждом произведении занимающего ясную позицию - определенное отношение к героям музыкально-сценического действия.

Этический идеал Бриттена - гуманизм, но не та его разновидность, которая выражается пассивным сочувствием или столь же бездейственным порицанием зла. В творчестве Бриттена гуманизм сказывается в стремлении вовлечь самую широкую аудиторию в круг этических проблем, захватить ее, призвать к действенным формам борьбы со злом. (Ниже будут приведены произведения, факты, свидетельствующие о том, как творчески реагировал Бриттен на самые острые проблемы.

ЛИТЕРАТУРА:

www.belcanto.ru/britten
www.krugosvet.ru/articles
ru.wikipedia
www.maestroses.com/benjamin-britten
www.peoples.ru
www.tonnel.ru
proricateli.ru
ormn.net/?p
musikkk.narod.ru
classicmusicon.narod.ru/bio_b9
www.junglebel.ru
www.az-libr.ru/Persons
www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2005
www.intoclassics.net
www.treli.ru/archive
www.manchester.ru
www.deci.ru/fono.htm/britten.html
justlife.narod.ru/music/music_britten.htm
www.sviatoslavrichter.ru/photos.php?page=8
photo.peoples.ru/art/music/composer/benjamin_britten/
http://web-lib.info/uploads/posts/1201114023_britten.jpg
www.megansk.ru/partanalitics/1180414028
<http://go.mail.ru/frame.html>