

ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ

(1895-1963ГГ.)

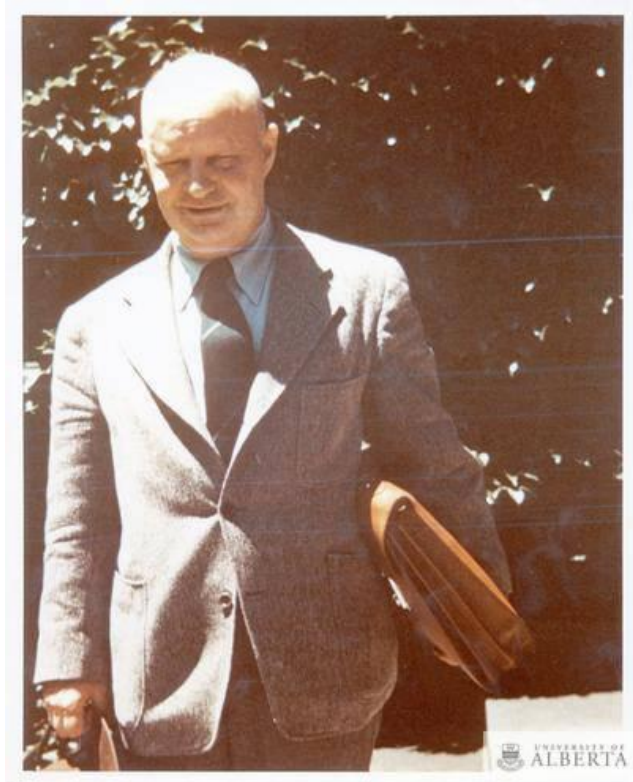

Цель: ознакомление с основными
аспектами творческого пути
композитора

Задачи: сфокусировать внимание на
периодах творчества и его ключевых
произведениях;
стилевых особенностях, мировоззрениях
композитора, воплощенных в его
творчестве.

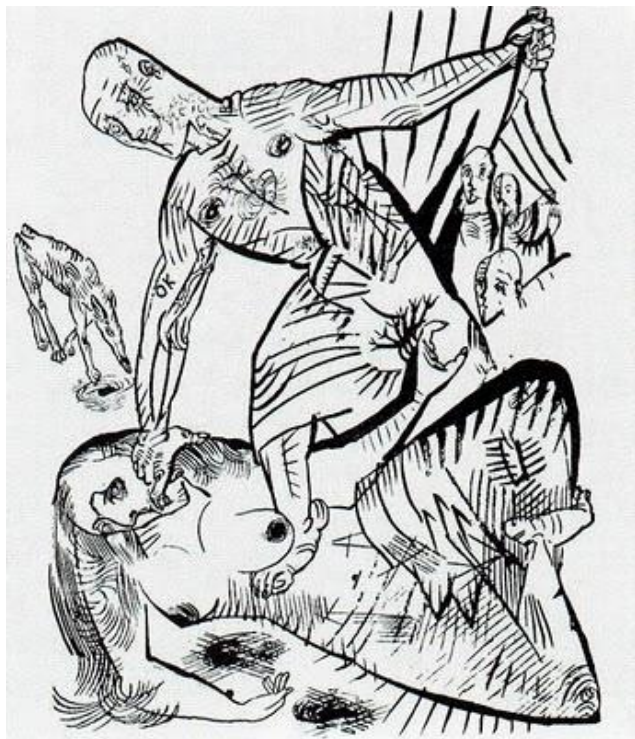
Нет такого вида и жанра музыки, который не был бы охвачен его творчеством, а так же нет такого инструмента, который не фигурировал бы в его произведениях в качестве солирующего, и на котором он не мог бы сам сыграть (ибо, по свидетельству современников, Хиндемит был одним из немногих композиторов, способных исполнить почти все партии в оркестровых партитурах).

- Выдающийся создатель авангардной музыки первой половины XX века. Немецкий композитор, который по своим принципам был антиподом новой венской школы.
- В творчестве прослеживаются экспрессионистские, позже антиромантические влияния и одновременно устремления к истокам — к И. С. Баху, позже — к И. Брамсу, М. Рegerу, А. Брукнеру.

О. Кокошка. Иллюстрация к драме
«Убийца, надежда женщин». 1909

О. Кокошка. Афиша «Пьета» к драме
«Убийца - надежда женщин». 1908

В 1920-е годы композитор шокирует публику как работами, вдохновленными джазовой музыкой ("Регтайм" и "Шимми"), так и своими операми.

"Убийца - надежда женщин" - опера, написанная в 1919 году по пьесе художника-экспрессиониста Оскара Кокошки, который помимо драмы создал цикл графических иллюстраций к ней.

"Кардильяк"

Опера написана и исполнена на сцене Дрезденского театра в 1926 году. Первая большая опера на либретто по мотивам новеллы Гофмана «Мадемуазель де Скюдери».

Национальный театр Мюнхена.
1985

"Святая Сусанна" (1922), "Новости дня" (1929), а также балет "Демон" (1922) - вызывали в Германии скандалы, главным образом из-за странных сюжетов. Они примечательны также отказом от экзальтированной чувствительности позднего романтизма и фальшивого оперного пафоса. В это время композитор создал множество инструментальных произведений, в которых полностью проявилась его художественная оригинальность.

В творчестве композитора проявляются черты неоклассицизма, ориентированность на творчество Баха; им обновляются известные музыкальные формы (точката, фуга, пассакалья, канон, вариации, фантазии и т.п.), подчиняются современному музыкальному мышлению.

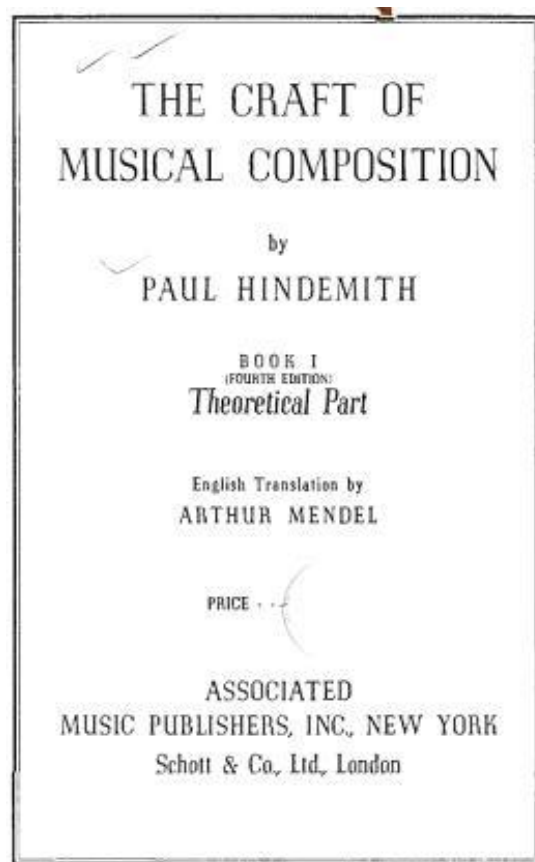
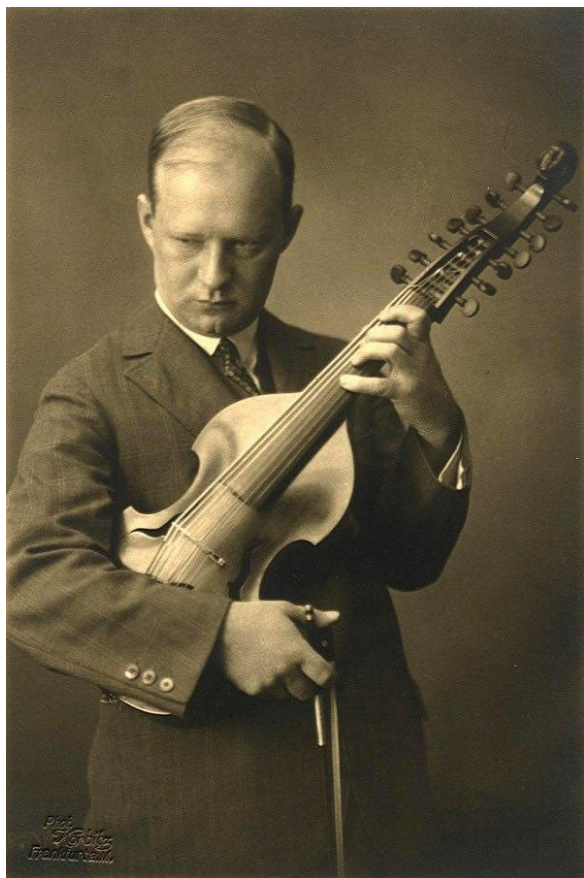
Творческие принципы неоклассицизма, обращения к теме барокко композитор наиболее ярко отразил в цикле из 15 песен **"Житие Марии"** на слова Р.М. Рильке.

В самом обращении к религиозному сюжету и к образу Мадонны - символу девичьей красоты и материнской любви - сказалось тяготение композитора к "вечным ценностям", к этическому идеалу, который он связывал с религиозно-нравственными категориями.

«Руководство по композиции» (1937-39) -

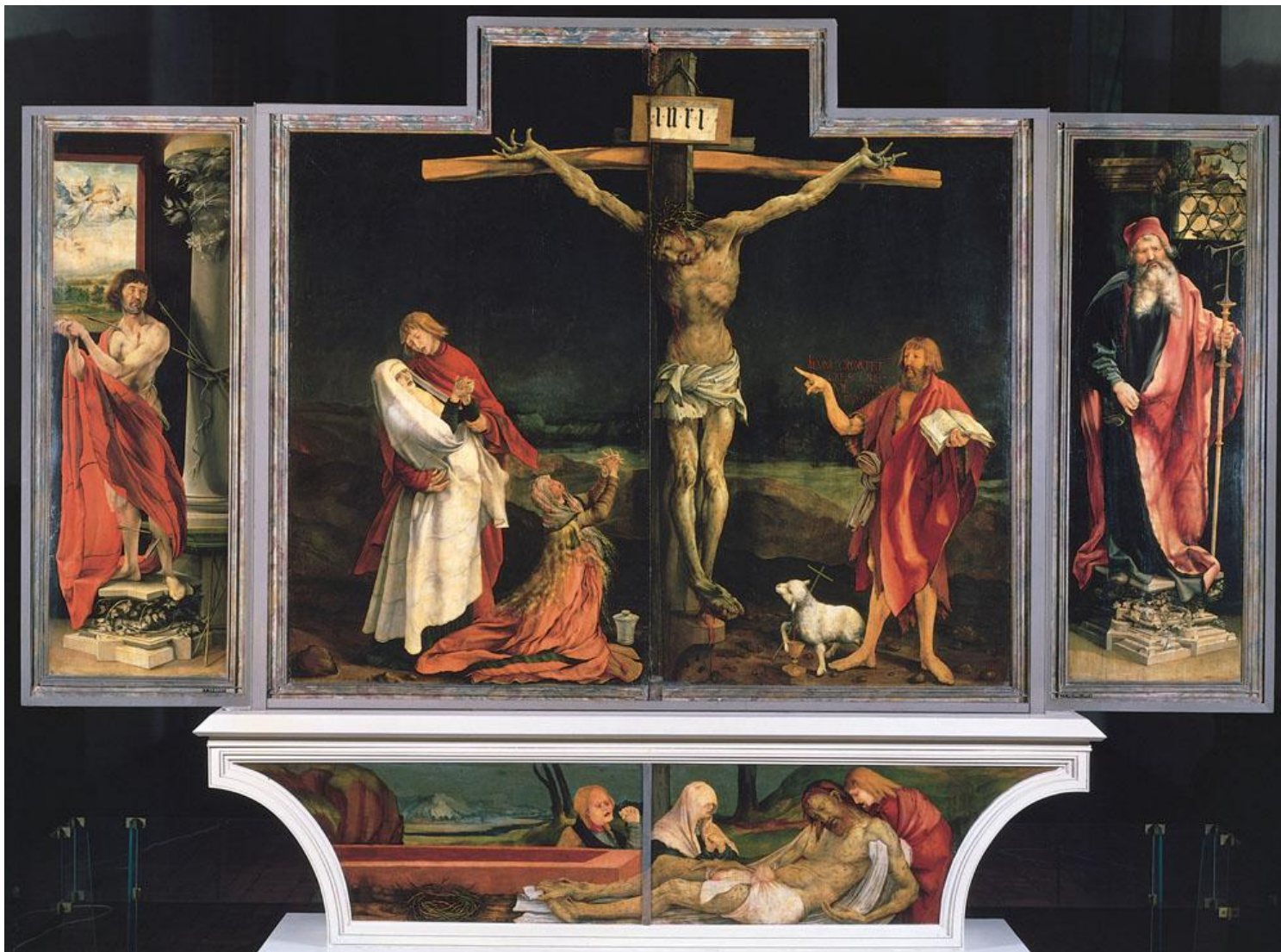
многолетний труд композитора, в котором он изложил свои воззрения на вопросы музыкальной теории. Книга представляет собой практическое руководство для изучения основ композиции. Особое внимание в книге уделено теории тональности.

После опер 20-х годов — кровавой драмы о художнике-убийце «Кардильяк» и едкой сатиры на жизнь современного города «Новости дня» — в 1932 году начата работа над большой историко-философской оперой **«Художник Матис»**, которую еще до ее завершения Фуртвенглер включил в репертуар руководимой им Берлинской государственной оперы.

- Опера **«Художник Матис»** написана на собственное либретто. Он спроецировал давние исторические события на реалии Германии тридцатых годов. Тема взаимоотношений художника и общества перекликается с
- После запрета фашистскими властями опера вскоре начала свою жизнь в виде одноименной симфонии (3 части ее носят название картин Изенгеймского алтаря, принадлежащих кисти Грюневальда: **«Концерт ангелов»**, **«Положение во гроб»**,
- В своей художественной аналогии Хиндемит сопоставил обманутый народ и мыслящего индивида XVI в., толпу, принявшую идеологию нацизма и сопротивляющегося этой идеологии внутренне свободного художника XX в.

Изенхеймский алтарь, Матис Нитхардт
(Грюневальд)
между 1510 и 1515

Конфликт с фашистской диктатурой стал причиной длительной и безвозвратной эмиграции композитора. Однако, живя многие годы вдали от родины (в основном в Швейцарии и США), композитор оставался верен исконным традициям немецкой музыки, равно как и избранному композиторскому пути.

В послевоенные годы он продолжает отдавать предпочтение инструментальным жанрам (создаются «Симфонические метаморфозы тем Вебера», симфонии «Питтсбургская» и «Serena», новые сонаты, ансамбли, концерты). Наиболее значительное произведение последних лет — симфония **«Гармония мира» (1957)**

«Гармония мира» (1957) – опера, в основе сюжета которой — история жизни великого немецкого астронома Иоганна Кеплера (1571-1630), открывшего закон эллиптического движения планет вокруг солнца. Замысел оперы в 1937г, начало сочинения в 1950 г. Тематика оперы одновременно абстрактно-философская и конкретно-историческая.

Эскиз декораций к опере «Гармония мира»
1957. Мюнхен

- В опере пять актов, охватывающих период с 1607 по 1630 гг.
- Либретто композитора

Сцены из спектакля «Гармония мира».
1957. Мюнхенский оперный театр

Последней оперой стала одноактная
«Долгая рождественская трапеза» (1960)
по одноименной пьесе американского драматурга
Торнтон Уайлдера — ему же принадлежит
либретто оперы, немецкий перевод которой сделал
сам композитор.

Сцены из спектакля
«Долгая рождественская
трапеза». Гилдхоллская
школа музыки и театра.
2006. Лондон

Вывод:

творческий путь композитора проходил по разным музыкальным веяниям 20 века - таким как джаз, экспрессионизм, антиромантизм, неоклассицизм.

Он оставил значимое культурное наследие, как в оперном так и симфоническом жанрах, внес значительный вклад в искусствоведческую науку.

•Литература

- Глебов И. Элементы стиля Хиндемита / Зарубежная музыка XX века. М.: Музыка, 1975. 255с.
- Холопов Ю. Н. О трех зарубежных системах гармонии / Музыка и современность. Вып. 4. М.: Музыка, 1966, с.216-329 (систематический обзор учения Хиндемита с исчерпывающими нотными и схематическими иллюстрациями этого учения).
- Шахназарова Н. Проблемы музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского, Шенберга, Хиндемита. М.: Советский композитор, 1975. 237с.
- Прудникова И. Пауль Хиндемит: статьи и материалы. М.: Советский композитор, 1979, 258с.
- Коннов В. Исторические истоки симфонизма Хиндемита // Сб. ГМПИ им. Гнесиных. М.: Музыка, 1977. - Вып. 35с.
- [электронный ресурс]: Афанасьева Р.Н. «Пауль Хиндемит» <http://www.classic-music.ru/hindemith.html> 31.12.2010

