

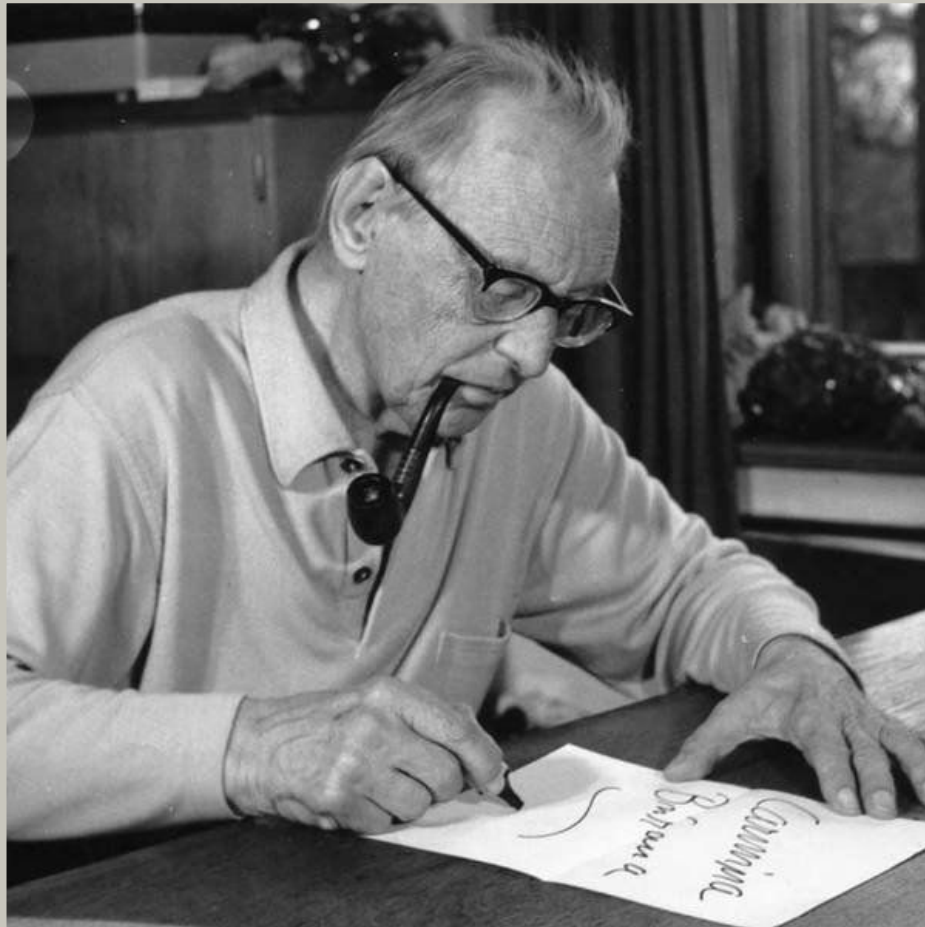
Тема урока:

**«Образы скорби и печали.
Фортуна правит миром»»**

Карл ОРФ

«КАРМИНА БУРАНА»»

Карл Орф

«Бойренские песни»

«Кармина Бурана» (*"Бойренские песни"*)— рукописный сборник, составленный около 1300 года и найденный в начале XIX века в одном из монастырей в предгорьях Баварских Альп.

По преданию, автор-монах всю жизнь посвятил служению Богу, и уставший от жизни, увидел, что миром правит изменчивая Фортуна.

«**Carmina**» - с латинского языка - «**песнь**».

«**Burana**» — название местности, где были найдены рукописи со стихами неизвестных поэтов, крестьян, ремесленников, а также *вагантов* («скитальцев», так в средневековье называли странствующих поэтов-школяров).

▪

- Сборник «Кармина Бурана»
впервые был опубликован в 1847 году.

«Кармина Бурана»

В сборнике находилось более 315 текстов на самые разные темы. На первой странице стихотворного сборника «Carmina Burana» К.Орф нашел знаменитый рисунок «Колесо Фортуны» - средневековая **миниатюра** - она произвела глубокое впечатление на него и определила ее **КОМПОЗИЦИЮ**.

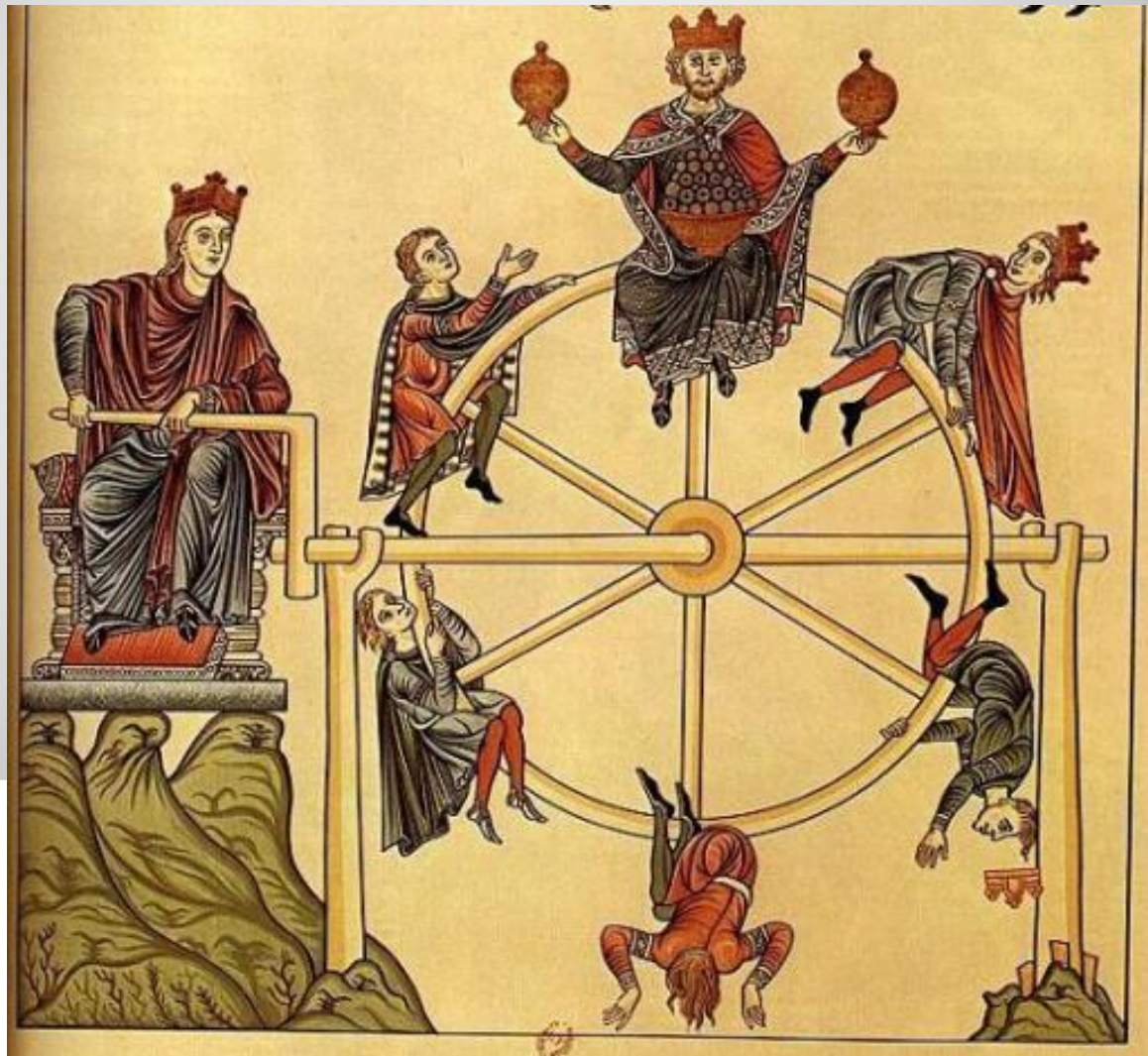
Стихотворения в сборнике написаны средневековой латынью. К.Орф выбрал 24 песни и написал к ним собственные мелодии, смешав разные стили. Сложнейшие вокальные партии и оркестровка, причудливый, но запоминающийся ритм, и все вместе - удивительной красоты музыка.

И если вы думаете, что не слышали "Кармину Бурану", то так и знайте: вы ошибаетесь. Вы просто не знаете, что это – она.

«Кармина Бурана» включает шесть частей:

- Песни **церковные** (на религиозные темы)
- Песни **моральные и сатирические**
- Песни **любовные** (любовная лирика)
- Песни **застольные** (застольные песни, песни азартных игр и пародии)
- **Луди** (ludi, букв. «игры»; религиозные пьесы)
- Вариации песен с другими текстами

«О, Фортуна»

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

- О, Фортуна, словно луна ты изменчива, всегда создавая или уничтожая; ты нарушаешь движение жизни, то угнетаешь, то возносишь, и разум не в силах постичь тебя; что бедность, что власть — всё зыбко, подобно льду.
- Судьба чудовищна и пуста, уже с рождения запущено колесо невзгод и болезней, благосостояние тщетно и не приводит ни к чему, судьба следует по пятам тайно и неусыпно за каждым, как чума; но не задумываясь я поворачиваюсь незащищённой спиной к твоему злу.
- И в здоровье, и в делах судьба всегда против меня, потрясая и разрушая, всегда ожидая своего часа. В этот час, не давая опомниться, зазвенят страшные струны; ими опутан и сжат каждый, и каждый плачет со мной!

Послушаем начало произведения

Оратория Земли

Изучив сборник, К.Орф задумал создание огромной оратории о будущем Земли в средневековом понимании, в которой фрагменты древних песнопений сливались бы с мелодикой и ритмически акцентированными гармониями.

...Но затем Орф сменил идею, и перед нами предстало сочинение «Кармина Бурана» с элементами балета.

Структура сценического действия

Carmina Burana состоит из **трех** основных частей, (семь) отдельных музыкальных действий:

- **«Фортуна — повелительница мира»**
- **«Ранней весной»** — включает внутреннюю сцену
- **«На подмостках», «на лугу»** — возможно, цитата из песенки Вальтера фон де Фогельвейде – известного трубадура XIII века.
- **«В таверне»**
- **«Любовные пересуды», «суды любви,** буквально «Двор любви» — средневековые забавы знати, особые суды для разрешения любовных споров)
- **«Бланшфлёр и Елена»**

Номерная структура

1. **О, Фортуна!**
2. **Оплакиваю раны,
нанесённые Судьбой**
3. **Заклинание весны**
4. **Солнце согревает всё**
5. **Посмотри, как она
приятна**
6. **Танец**
7. **Лес цветёт**
8. **Дай, торговец,
краску мне**
9. **Хоровод**
10. **Если бы весь мир
был мой**
11. **«Пылая внутри»**
12. **«Когда то жил я в
озере...» - Песнь
жаренного лебедя**
13. **Я — настоятель**
14. **Сидя в таверне**
15. **Любовь летает
всюду**
16. **День, ночь и всё мне
ненавистно**
17. **Стояла девушка**
18. **В моей груди**
19. **Если юноша с
девушкой**
20. **Приди, приди, о,
приди же**
21. **На весах**
22. **Время приятно**
23. **Нежнейший мой**
24. **Привет тебе,
прекраснейшая!**
25. **О, Фортуна!**

- Композиция основана на идее вращения Колеса Фортуны.
- Рисунок колеса был обнаружен на первой странице рукописи «Кодекса Буранского монастыря».

В рисунке на ободу колеса было написано:

Regnabo, Regno, Regnavi, Sum sine regno -

«Буду царствовать, Царствую, Царствовал, Есмь без царства».

Во время каждой сцены Колесо Фортуны поворачивается - счастье оборачивается печалью, а надежда сменяется горем.

Первая часть кантаты "Раннею весной"

- (10 музыкальных номеров) быстро сменяются кадры-картины.
- - это буйное кипение молодости, радостное "выплескивание" своих чувств через песню и танец, пластинку и движение.
- А на экране - снежная метель, столь нередкая в начале весны, птицы и животные, радующиеся первым солнечным лугам, едут возы с сеном, а на возу танцуют опять - ангел и черт, небольшой пруд, куда к девушкам прыгают парни, и даже подводный мир, где снуют рыбы, а в конце части - большое дерево с раскидистой кроной, как символ жизни, принимающее под покров листвы влюбленные пары...

• **Вторая часть - "В кабаке"**

- В сумрачных тонах. Здесь мелькают совсем другие лица - уродливые, утратившие человеческий облик, страшные лица беспробудных пьяниц. Пьяные монахи и монахини превращаются в чертей и ведьм.
- Центральным эпизодом этой части можно считать «Плач жареного лебедя» - визуальное воплощение совершенно необычно.
- Сначала главную тушу Лебедя повар вертит на вертеле под огнем, а затем мы видим ее уже на столе, за которым собрались пирующие с вилками и ножами готовыми вот-вот начать свою трапезу. Только у этого лебедя... человеческая голова.

*Когда я жил у озера,
когда я был красивым,
то был подобен лебедю.
Я нищ, чёрен,
и поруган, и болен!*

Прослушаем фрагмент.

- **Третья часть "Двор любви"**
- Возвращает зрителя к любовным играм "Ранней весны".
- За мощными высокими башенными стенами Сераля укрылись очаровательные девушки, которые с игривой улыбкой поглядывают на молодых парней, пытающихся что-либо предпринять, чтобы быть рядом с красотками. Сначала юноши бревном стараются протаранить стену. Неудачно. Потом используют этот таран, как лестничное, снова неудачно. Наконец совершают подкоп под крепостную стену и ко всеобщей радости достигают цели. Начинается любовная игра поединок юноши и девушки. Юноша побеждает, но последнее слово остается за девушкой.
- Хрустально - нежное соло сопрано *"Любимый мой, всю себя я тебе отдаю"* завершает этот поединок.

*Славься, прекраснейшая,
драгоценная, как камень,
славься, гордость дев,
великолепная дева,
славься, свет мира,
славься, роза мира,
Бланзифор и Елена,
всеобъемлющая Венера!*

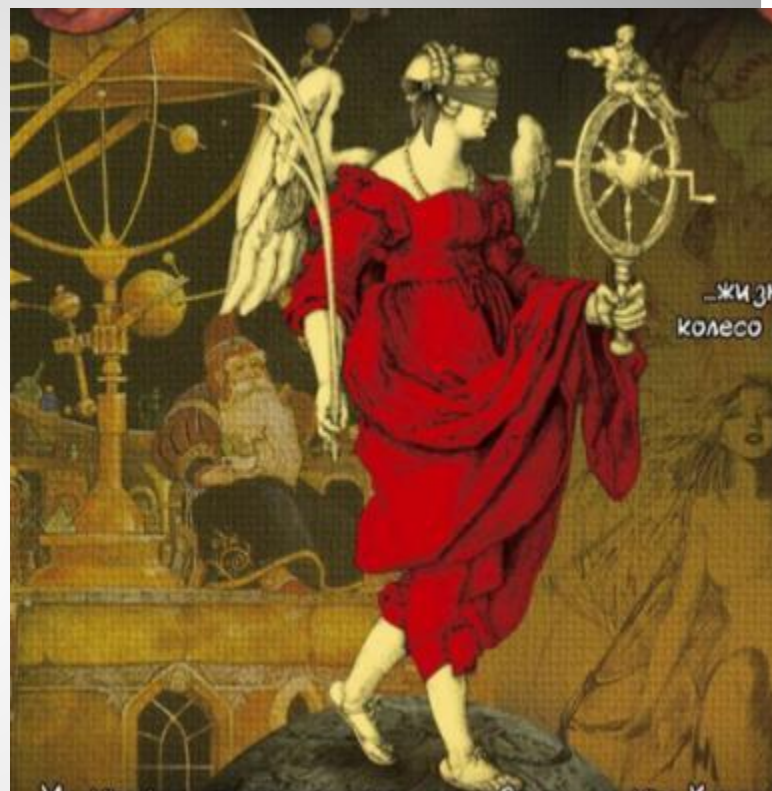

Это гимн женской красоте, воплощенной в оживших на экране образах Бланшфлер - героини средневековых рыцарских романов, и древнегреческой красавицы Елены.

ЭПИЛОГ - опять перед зрителем предстает вращающееся колесо фортуны. Звучит **реприза** вступительного хора.

В руках солиста-баритона мы видим объемистый **фолиант** с изображением колеса Фортуны на обложке.

Книга закрывается, действие окончено.

После громкой премьеры "Кармины Бурана" в 1937 году, Карл Орф написал своему музыкальному издателю Шотту:

"Вы можете теперь уничтожить все, что я создал раньше. С "Кармина Бурана" начинается мое собрание сочинений".

Эти слова принадлежали не молодому и не зрелому композитору, а 42-летнему композитору.

Именно "Кармина Бурана" положила начало новому типу музыкального спектакля.

Сценическая кантата - стал основным жанром в творчестве Орфа. Это произведение соединяло в себе черты ***оратории, кантаты, оперы, драматического спектакля и элементы хореографии.***

А именно к такому синтезу стремился Орф еще в период создания своих ранних произведений!

Начиная с «**Кармины Бураны**», Орф приступил к разработке нового типа музыкального спектакля, для которого характерна тесная связь *музыки, текста и сценического движения.*

Колесо Фортуны

Первое исполнение кантаты «**Кармина Бурана**» произвело фурор. Этот классический шедевр давно вышел за рамки собственного жанра. Самые известные фрагменты в разное время присматривали для своего репертуара рок-исполнители (Оззи Осборн и Enigma), темы Орфа используют в качестве саундтрека в кино, театральные постановки, ток-шоу и рекламные ролики.

Впервые "Кармина Бурана" была исполнена в Германии, прямо на улице, под факельные шествия. Ее ставили на самых больших площадках Европы.

В Бразилии поставили прямо на пляже, и с побережья действо наблюдали более ста тысяч человек. Сейчас мы прослушаем финал кантаты.

Парнас

. Рекомендуемые ресурсы

- [Carmina Burana \(электронная версия оригинального латинского текста\)](#)
- [Статья об истории и тематике рукописи Carmina Burana](#)
- [Скан-копии рукописи](#)

- http://ru.wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana
- <http://planeta.rambler.ru/community/kiss666you/45043320.html>
- http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html
- <http://www.lebedev.com/MusicPhone/Review/trk/carmina.htm>
- <http://www.tonnel.ru/>
- <http://music.e-publish.ru/p314aa1.html>
- <http://www.belcanto.ru/or-orff-carmina.html>
- <http://www.intoclassics.net/news/2009-11-11-10818>
- <http://www.youtube.com>