Министерство образования и науки Краснодарского края

** МБОУ Лицей №4**

Доклад по теме

Карл Офф. История создания

«Carmina Burana».

Выполнил: Клещевник Даниэль

7 класс

Краснодар

2017

Одно из самых спорных классических произведений 20-го века – симфоническая кантата для хора, солистов и оркестра «Carmina Burana». С момента премьеры и по сей день можно встретить диаметрально противоположные мнения как о сочинении, так и о его авторе. Но все противоречия отвечают духу эпохи: 1937 год, нацизм в Германии, еврейские корни композитора… Не иначе как сама судьба, или Фортуна, распорядилась здесь жребием.

Карл Орф — немецкий композитор и педагог. Будучи крупным композитором XX века, он также внёс большой вклад в развитие музыкального образования. Орф наиболее известен как автор сценической кантаты «Carmina Burana», что в переводе значит «Песни Бойерна». (1937).

С детства Карл Орф мечтал о своем театре, делал свои постановки, декорации, писал к ним тексты и т.д. Создание моноспектакля было его мечтой. «Кармина Бурана» стала воплощением такой идеи. Более того, сам автор высказывался, что именно от нее следует вести отсчет его произведений, а все, что было написано до этого, следует сжечь. И действительно, многие творения он просто уничтожал.

К моменту написания произведения Карлу Орфу было 40 лет, и он был известен больше как педагог-новатор. Они с женой только недавно открыли школу, где обучали детей по собственной методике – через движения тела, ритм и игру на простейших инструментах в ребенке пытались «разбудить» природную музыкальность и талант.

И именно в этот момент ему в руки попал сборник-песенник, найденный в одном из баварских монастырей. Он был датирован 1300-м годом, и содержал множество текстов, написанных вагантами – странствующими певцами и поэтами. Это был средневековый монастырский песенник, и к тому времени пережил уже 4 издания.

Название «Carmina Burana» дал первый хранитель и издатель сборника Иоганн Шмеллер по названию местности, в которой тот был найден. «Фортуна, играючи, подсунула мне в руки каталог Вюрцбургского антиквариата, где я нашел название, которое магической силой приковало мое внимание: «Кармина бурана – немецкие песни и стихи из рукописей 13 века, изданные Иоганном Шмеллером».

В сборнике было собрано около 250 текстов разных авторов на разных языках: на разговорной латыни, на старонемецком и старофранцузском. Несмотря на то, что найдены они были в монастыре, ничего религиозного там не было и в помине. Напротив, все тексты очень жизненные - лирические любовные серенады и романсы, застольные песни, веселые пародии.

На первой же странице было изображение колеса фортуны. Эмблема представляет собой несколько кругов, которые соединяют внешний, внутренний и духовный миры. В центре – фигура богини Судьбы. Спицы как параллели. Но когда колесо вращается, то человек, изображенный по краям рисунка, оказывается в разных положениях. Это символически иллюстрирует содержание аллегории: regnabo, regno, regnavi, sum sino regno. Перевод: **буду царствовать, царствую, царствовал, есмь без царства**. Фортуна вращает колесо наугад (ее иногда рисуют с завязанными глазами).

Для кантаты композитор отобрал 24 стиха (25 заключительный повторяет первый, замыкая таким образом цикл). Он сразу же приступил к написанию своей музыки, и музыкальный текст был полностью готов уже через 2 недели.

«Carmina Burana» отражала интерес композитора к средневековой немецкой поэзии. Все части трилогии вместе называются «Trionfi». Композитор охарактеризовал это произведение как праздник победы человеческого духа через равновесие плотского и вселенского.

Carmina Burana состоит из пролога и трёх частей, каждая из которых содержит несколько отдельных музыкальных действий:

Fortuna Imperatrix Mundi («Фортуна — повелительница мира») — **пролог**;

Primo vere («Ранней весной») — включает внутреннюю сцену Ûf dem Anger («На подмостках», «на лугу» — возможно, цитата из гномической песенки Вальтера фон Фогельвейде «Ûf dem anger stuont ein boum») — **первая часть**;

In taberna («В кабаке») — **вторая часть;**

Cours d’amour («Любовные пересуды», «суды любви», буквально «Двор любви» — средневековые забавы знати, особые суды для разрешения любовных споров) — **третья часть**;

Сценическая кантата – это, прежде всего, зрелище, мистерия, где сочетается слово, музыка, балет, вокал. Помимо звукового воздействия, автор продумал оригинальное оформление сцены – в течение всего часа, что шло представление, на сцене вращалось огромное колесо, которое повергало публику в трепет.

 Во время каждой сцены, а иногда и во время одного действия, Колесо Фортуны поворачивается, счастье оборачивается печалью, а надежда сменяется горем. O Fortuna, первая поэма в редакции Шмеллера, завершает круг, формируя остов композиции произведения.

Композиционное построение кантаты весьма интересно. Пролог, первый номер – знаменитый хор «О, Фортуна» - звучит настолько ярко, получает за 88 тактов звучания столь стремительное развитие на крещендо, что дальнейшее усиление напряжения в музыке просто невозможно! Создается впечатление, что кантата начинается с кульминации!

Хотя текст «О, Фортуна» не имеет церковного канонического смысла, а относится, скорее, к так называемой разговорной (или вульгарной) латыни, смысл его строг и суров – фортуна сильной рукой повелевает людьми: пока один низвергнут, другого она уже поднимает к высотам с тем, чтобы в следующий же миг его вновь скинуть на землю. Никто и никогда не знает, что будет с ним в следующую минуту

 Такое мощное динамическое развитие первого номера требовало контрастного продолжения. Второй номер («Оплакиваю раны, нанесенные судьбой») гораздо суше, хотя здесь уже идет тема Весны, чудесного преображения.

 По задумке композитора, сценическое воплощение кантаты должно было включать не только оркестр, голоса хора и вокалистов, но и цветовые решения. Если вступительный номер должен был исполняться в присутствие черного цвета, то уже со следующего появляется зелень. Последующее развитие линии цветов приведет зрителей к девственно-белому цвету и закончится возвратом к черному.

Контраст белого и черного здесь не случаен. Если вновь обратиться к текстам, которые изначально кажутся немного слепым набором разрозненных, не связанных меж собой песен, то станет заметен такое чередование: чернота, символизирующая грех, грязь, страдания и искупление, постепенно переходит к возрождению жизни (в весне), расцвету любви от первой робкой влюбленности до настоящей возвышенной, почти божественной, и затем вновь переходит в сторону греха, появляются вольные песни из таверны, погружение в земное, низменное, греховное – до черноты и адовых мук. Колесо завершило круг.

Символический круг в данном контексте рисует аллегорию духовного пробуждения человека, пути его души, которая может как возвыситься в своих устремлениях, так и упасть в пропасть. Гармония цвета в 4 части развивается от нежно-розового до пурпурно-красного, который напоминает также царскую мантию.

Музыка кантаты очень живописна. Номера, посвященные любви, исполняют солисты. Тогда как сатирически-пародийные и песни монахов исполняет хор в сопровождении усиленных оркестровых инструментов. Много стилизаций под народно-песенный бытовой фольклор, причем, точных цитат он не использует, но музыка часто будет слушателю «о чем-то напоминать».

Успех «Carmina Burana» отодвинул на второй план все предыдущие работы Орфа, за исключением «Catulli Carmina» и «Entrata», которые были переписаны в приемлемом, с точки зрения Орфа, качестве. С исторической точки зрения «Carmina Burana», вероятно, самый известный пример музыки, сочинённой и впервые исполненной в нацистской Германии.

Источник информации

<http://germanfolk.ru/articles/carmina-burana>

		ПРИЛОЖЕНИЕ	
[**FortunaImperatrix Mundi**](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#1)[**1. O Fortuna**](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#1)O Fortunavelut lunastatu variabilis,semper crescisaut decrescis;vita detestabilisnunc obduratet tunc curatludo mentis aciem,egestatem,potestatemdissolvit ut glaciem.Sors immaniset inanis,rota tu volubilis,status malus,vana salussemper dissolubilis,obumbrataet velatamichi quoque niteris;nunc per ludumdorsum nudumfero tui sceleris.Sors salutiset virtutismichi nunc contraria,est affectuset defectussemper in angaria.Hac in horasine moracorde pulsum tangite;quod per sortemsternit fortem,mecum omnes plangite!		[**Фортуна —повелительница мира**](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#1)[**1. О, Фортуна**](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#1)O, Фортуна,словно лунаты изменчива,всегда создаваяили 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 чудовищнаи пуста,уже с рождения запущено колесоневзгод и болезней,благосостояние тщетнои не приводит ни к чему,судьба следует по пятамтайно и неусыпноза каждым, как чума;но не задумываясья поворачиваюсь незащищённой спинойк твоему злу.И в здоровье,и в делахсудьба всегда против меня,потрясаяи разрушая,всегда ожидая своего часа.В этот час,не давая опомниться,зазвенят страшные струны;ими опутани сжат каждый,и каждый плачет со мной!
[**2. Fortuneplango vulnera**](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#2)Fortune plango vulnerastillantibus ocellisquod sua michi munerasubtrahit rebellis.Verum est, quod legitur,fronte capillata,sed plerumque sequiturOccasio calvata.In Fortune soliosederam elatus,prosperitatis varioflore coronatus;quicquid enim floruifelix et beatus,nunc a summo corruigloria privatus.Fortune rota volvitur:descendo minoratus;alter in altum tollitur;nimis exaltatusrex sedet in verticecaveat ruinam!Nam sub axe legimusHecubam reginam.		[**2. Оплакиваю раны,нанесённые Судьбой**](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#2)Я оплакиваю раны, нанесённые Судьбой,и глаза мои залиты слезами,она делает дары живущим,но меня упрямо обходит.Истинно то, что написано:у неё прекрасные волосы и светлый лик,но подойди ближе и рассмотри —она окажется лысой.На троне Судьбыя часто был поднят,окружённыйморем цветов благосостояния;я мог процветатьсчастливо и благословлять,теперь же я падаю с этой вершины,лишённый славы.Колесо Фортуны делает оборот;я оказываюсь внизу;другой поднят надо мной;высоко, слишком высоко.Он теперь царь —созидающий и разрушающий!А под осью колеса — неописанной красотыбогиня Гекуба.

ПРИЛОЖЕНИЕ

[Primo Vere](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#3)[3. Veris leta facies](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#3)Veris leta faciesmundo propinatur,hiemalis aciesvicta iam fugatur,in vestitu varioFlora principatur,nemorum dulcisonoque cantu celebratur.Flore fusus gremioPhebus novo morerisum dat, hac varioiam stip Youflore.Zephyrus nectareospirans in odore.Certatim pro braviocurramus in amore.Cytharizat canticodulcis Philomena,flore rident varioprata iam serena,salit cetus aviumsilve per amena,chorus promit virginiam gaudia millena.		[Весна](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#3)[3. Счастливое лицо весны](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#3)Счастливое лицо весныповёрнуто к миру,суровая зиматеперь бежит побеждённая;одетая цветамигосподствует Флора,гармония лесахвалит её в песнях.Влюблённый во ФлоруФобос вновьулыбки расточает, убранныесонмом цветов,Зефир дохнул нектаром —поднялись бризы;позвольте же нам мчать, чтобы выигратьприз любви.Словно арфа поётнежный соловей,морем цветовсмеются радостные луга,щебет птиц всё громчев чудесных лесах,и хор девуже обещает тысячу радостей.
[4. Omnia sol temperat](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#4)**(Баритон)**Omnia sol temperatpurus et subtilis,novo mundo reseratfaciem Aprilis,ad amorem properatanimus heriliset iocundis imperatdeus puerilis.Rerum tanta novitasin solemni vereet veris auctoritasjubet nos gaudere;vias prebet solitas,et in tuo verefides est et probitastuum retinere.Ama me fideliter,fidem meam noto:de corde totaliteret ex mente totasum presentialiterabsens in remota,quisquis amat taliter,volvitur in rota.		[4. Солнце согревает всё](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#4)**(Баритон)**Солнце согревает всё,чистое и любезное,вновь оно обращает к мирусвоё лицо в апреле,обращена к любвикаждая душа,и радости управляютсябогом-младенцем.Сколько всего возрождаетсяна празднестве весныи власти её,и предлагает нам возрадоваться,она открывает нам знакомые пути,и в вашей жизниэто истинно и правильно,чтобы остаться самим собой.Любите меня искренне,смотрите, как я предан:всем моим сердцеми всеми моими помышлениямия с вами,даже когда я далеко,кто бы ни любил эти частыеповороты на колесе.
[5. Ecce gratum](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#5)**(Хор)**Ecce gratumet optatumVer reducit gaudia,purpuratumfloret pratum,Sol serenat omnia.Iamiam cedant tristia!Estas redit,nunc receditHyemis sevitia.Iam liquescitet decrescitgrando, nix et cetera;bruma fugit,et iam sugitVer Estatis ubera;illi mens est misera,qui nec vivit,nec lascivitsub Estatis dextera.Glorianturet letanturin melle dulcedinis,qui conantur,ut utanturpremio Cupidinis:simus jussu Cypridisglorianteset letantespares esse Paridis.		[5. Посмотри, как она приятна](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#5)**(Хор)**Смотри, приятнаяи стремительнаявесна возвращает нам радости;пурпурным цветомналиваются цветы,солнечный свет заливает всё.печаль уходит прочь!Лето возвращается,и забываетсясуровость зимы.Таюти исчезаютльды, снега и т. д.,зима бежит,...близится лето;несчастлив тот,кто не живётвожделениямипо законам лета.Они славяти веселятсяв сладости и нежности,те, кто стремитсявзятьприз Купидона;подобно Киприду,позволяют нам славитьи радоваться,приравниваясь к Парису.

[Uf dem anger](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#6)[6. Tanz](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#6)		[На поляне](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#6)[6. Танец](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#6)
[7. Floret silva nobilis](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#7)**(Хор)**Floret silva nobilisfloribus et foliis.**(Малый хор)**Ubi est antiquusmeus amicus?Hinc equitavit,eia, quis me amabit?**(Хор)**Floret silva undique,nah min gesellen ist mir we.**(Малый хор)**Gruonet der walt allenthalben,wa ist min geselle alse lange?Der ist geriten hinnen,owi, wer sol mich minnen?		[7. Леса цветут](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#7)**(Хор)**Леса цветутбуйным цветом.**(Малый хор)**Он покинул меня,где же мой друг?... [игра слов]увы, кто же будет любить меня?**(Хор)**Леса распускаются,я — плачу о своём возлюбленном, это во мне.**(Малый хор)**Будит воспоминания всё, что было,почему мой возлюбленный так далеко?Он уехал,увы, кто же будет любить меня?
[8. Chramer,gip die varwe mir](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#8)**(Полхора)**Chramer, gip die varwe mir,die min wengel roete,damit ich die jungen manan ir dank der minnenliebe noete.Seht mich an,jungen man!Lat mich iu gevallen!Minnet, tugentliche man,minnecliche frouwen!Minne tuot iu hoch gemoutunde lat iuch in hohen eren schouwen.Seht mich anjungen man!Lat mich iu gevallen!Wol dir, werit, daz du bistalso freudenriche!Ich will dir sin undertandurch din liebe immer sicherliche.Seht mich an,jungen man!Lat mich iu gevallen!		[8. Торговец,дайте мне краску](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#8)**(Полхора)**Торговец, дайте мне краску,чтобы сделать мои щёки красными,чтобы я смогла молодых людейпротив их желания любить меня заставить.Посмотри на меня,молодой человек!Пожалуйста, уступи мне себя!Добрый человек, полюбиженщину, достойную любви!Люби, облагораживая твой дух,и это сделает тебе честь.Посмотри на меня,молодой человек!Пожалуйста, уступи мне себя!Здравствуй, мир,возвышенный в радостях!Я буду покорна тебеза удовольствия, даримые тобой.Посмотри на меня,молодой человек!Пожалуйста, уступи мне себя!
[9. Reie](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#9)Swaz hie gat umbeSwaz hie gat umbe,daz sint alles megede,die wellent an manallen disen sumer gan!Chume, chum, geselle minChume, chum, geselle min,ih enbite harte din,ih enbite harte din,chume, chum, geselle min.Suzer rosenvarwer munt,chum un mache mich gesuntchum un mache mich gesunt,suzer rosenvarwer munt.Swaz hie gat umbeSwaz hie gat umbe,daz sint alles megede,die wellent an manallen disen sumer gan!		[9. Хоровод](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#9)Те, кто ходят круг за кругомТе, кто ходят круг за кругом,все они — старые девы,они хотят провести без мужчинвсё длинное лето.Приди, приди, моя любовь!Приди, приди, моя любовь,я буду долгим для тебя,я буду долгим для тебя,приди, приди, моя любовь.Сладки твои яркие губы,приди и сделай меня лучше,приди и сделай меня лучше,сладки твои яркие губы.Те, кто ходят круг за кругомТе, кто ходят круг за кругом,все они — старые девы,они хотят провести без мужчинвсё длинное лето.
[10. Were diu werlt alle min](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#10)Were diu werlt alle minvon deme mere unze an den Rindes wolt ih mih darben,daz diu chunegin von Engellantlege an minen armen.		[10. Если бы весь мир был мой](http://classic.chubrik.ru/orff/Carmina_text.html#10)Если бы весь мир был мой,от моря до Рейна,я обошёлся бы без тебя,если бы королева Англииоказалась в моих руках.