

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусства»
Факультет культурологии и социально- культурной деятельности

Реферат

На тему: Характеристика творчества Бенджамина Бриттена

Выполнила:
студентка 101 группы
Колядко Екатерина Сергеевна

Руководитель:
Анейко
Светлана
Ивановна

Минск, 2022

Содержание

Введение.....	3
1.Ранние годы.....	4
2.Эпоха молчания.....	5
3.Творческие годы.....	5
4.Титулы и награды.....	8
Заключение.....	10
Список литературы.....	11

Введение

Творчество Бенджамина Бриттена принадлежит к одной из наиболее значительных страниц истории музыки XX века. Это композитор, природу творчества которого определяют две главные константы: поэзия и музыка, чье искусство неразрывно связано со словом. «Слово» так или иначе организует пространство многих жанровых областей наследия английского автора.

В основе вокальных сочинений Бриттена - самые разнообразные поэтические источники. Диапазон текстов, к которым обращается композитор, огромен: он простирается от средневековых анонимных песен и фольклорных песенок-загадок до современной ему драматургии, географически охватывая Англию, Францию, Германию, Китай и даже Россию.

Незаурядный талант, непоколебимая любовь к музыке и вера в целительную силу искусства — вот что ставит Бенджамина Бриттена в один ряд с бессмертными гениями, творения которых по праву считаются шедеврами. Британский композитор, чьи первые шаги в музыке и обучении композиции сопоставимы со стараниями юного Моцарта, сумел завоевать признание при жизни и стать одной из самых заметных и выдающихся фигур на Олимпе гениальных классиков современности.

1. Ранние годы

Бенджамин Бриттен родился в Англии, в графстве Суффолк, в портовом городе у побережья Северного моря, 22 ноября 1913 г. По своему социальному статусу родители мальчика принадлежали к среднему классу: отец работал дантистом, мать занимала должность секретаря в организации «Музыкальное общество» Лоустофта. Дом семейства Бриттен часто становился местом проведения званых вечеров, на которых неизменно звучала музыка, и присутствовали представители местной богемы. Чета Бриттен воспитывала четырёх детей, Бенджамин был самым младшим; две его старшие сестры и брат не интересовались музыкой в том качестве, в котором желала мать, и только Бенджамин рано начал проявлять свой музыкальный талант. Мальчик учился играть на пианино с 2-х лет, проявлял в этом отношении завидные успехи, в связи с чем, быстро обзавелся репутацией вундеркинда, невероятно одарённого ребёнка с уникальными способностями к игре на музыкальном инструменте.

В 5 лет Бриттен начинает сочинять собственные музыкальные произведения. Когда пришла пора идти в общеобразовательную школу, способный ученик обрёл новую наставницу (первой — была мать). Эстель Эстл преподавала уроки игры на фортепьяно. В 10 лет мальчик начал учиться игре на альте. Педагогом выступила подруга матери, Одри Элстон. Именно она всячески поощряла культурный досуг, брала подопечного с собой на различные мероприятия и концерты. На одном из таких вечеров, в октябре 1924 года, Бриттен получил возможность услышать произведение для симфонического оркестра под названием «Море». В концерте принимал участие Фрэнк Бридж, человек, который впоследствии в значительной степени повлиял не только на музыкальные вкусы Бриттена, но и на его мировоззрение, социальные убеждения. Когда через 3 года господин Бридж вернулся в Англию, Элстон, зная, с каким восторгом отзывается о нём её подопечный, представила выдающемуся дирижёру и музыканту юного Бенджамина Бриттена. На тот момент ему исполнилось всего 14. Бридж послушал исполнение молодого англичанина и был восхищён. Бриттену было предложено посещать занятия под руководством Бриджа в Лондоне.

У Бриджа Бриттен 2 года брал уроки гармонии и полифонии, после чего поступил в Королевский музыкальный колледж в Лондоне, где занимался у Джона Айрленда (композиция) и Артура Бенджамина (фортепиано). Ко времени окончания колледжа в 1933 году им были написаны Гимн Деве для смешанного хора а капелла, Симфонietta для камерного оркестра, Фантазия-квартет для гобоя, скрипки, альты и виолончели, несколько песен, как сольных, так и хоровых, в том числе

детских, с которых началось постоянное обращение композитора к детской музыке.

2. Эпоха молчания

В 1904 году немецкий критик Оскар Шмиц назвал Великобританию «Страной без музыки»: после смерти Генри Пёрселла в 1695 году и Генделя в 1759 году Британия фактически не вносила ничего нового в развитие классической и позже романтической музыки. Творчество Б. Бриттена ознаменовало возрождение оперы в Англии, новый, после трехвекового молчания, выход английской музыки на мировую арену.

Как национальный композитор, он использовал в музыке самые разные английские мотивы. Основное место в его творчестве занимают музыкально-театральные произведения - оперы, оперетты, притчи, а так же сочинения, связанные в той или иной степени с духовной тематикой.

В XX веке для всего музыкального мира сочетание «музыка Англии» и «музыка Бриттена» стали синонимами.

Бриттен начал с музыки для радиоспектаклей, телевидения, кино и театра. Писал много вокальных сочинений: оратории, кантаты, антемы, отдельные хоры и песни. Огромную нишу в его творчестве занимают вокальные циклы — особый жанр, состоящий из песен со сквозным музыкальным сюжетом. Бриттен использовал его и тем самым «продвигал» английских поэтов: Перси Биши Шелли, Альфреда Теннисона, Сэмюэля Тейлора Кольриджа, Уильяма Блейка, Томаса Мидлтона.

Бриттену удалось «заполнить пробелы» тех самых пропущенных в Англии эпох: в собственном английском корпусе произведений не было классической симфонии, вокальных циклов, инструментальных концертов.

Кроме разнообразных жанров Бриттен перепробовал все новаторское из первой половины XX века: у него есть неоклассические сочинения, есть импрессионистская музыка, есть экспрессионистские образы и звучания, немного символистского, было и самое авангардное того времени — произведения в додекафонной технике, предложенной Арнольдом Шёнбергом, композитором первой волны авангарда.

3. Творческий путь

После окончания колледжа появились хоровые вариации «Родился мальчик» с этим сочинением 19-летний Бриттен дебютировал в эфире Би-би-си. Юный композитор был увлечен нововенской школой и Стравинским, чуть было не уехал учиться к Альбану Бергу в Вену. Но в этой пьесе ясно слышны

индивидуальные черты, присущие автору, здесь они заметнее влияний — это и работа с текстом, и выбор исполнителей, гармонизация, построение формы.

По форме пьеса представляет собой тему с вариациями. Всего вариаций шесть, и в каждой использован разный стихотворный текст. Большинство стихов принадлежит анонимным поэтам XV–XVI веков. В своей вариативной технике Бриттен использует приемы и нововенской школы, и ренессансной полифонии. Из короткой темы (всего лишь из четырех нот) композитор строит разнообразное, контрастное произведение около получаса длиной. В хоровом ансамбле участвуют три группы голосов: женские, мужские и детские. Пожалуй, вместе с этим хором, посвященным рождению младенца Христа, был рожден и сам композитор Бенджамин Бриттен.

Вскоре он получил свое первое место: его пригласила кинокомпания, выпускавшая документальные фильмы и имевшая в своем распоряжении ансамбль из 5-6 инструментов. Работа в кино продолжалась 5 лет и многому научила молодого композитора. Он привык сочинять быстро, даже «когда вдохновение совершенно отсутствовало», писать музыку на различные, часто совсем не поэтические сюжеты, например, о разгрузке грузового судна.

1930-е годы — время международного признания композитора. Его произведения звучали во Флоренции, Барселоне, Зальцбурге, некоторых городах США. Однако это и время потери родителей. Композитор начинает ощущать себя все более одиноким. С началом Второй мировой войны он, как и многие другие художники, покидает Англию. В 1939 году Бриттен на три года едет в Америку. Побывав в Калифорнии и Канаде, он обосновывается в артистической колонии Нью-Йоркского Бруклина, где сближается с выдающимися музыкальными деятелями — композитором Аароном Коплендом, дирижером Сергеем Кусевицким.

В 1939 году появляется его Концерт для скрипки с оркестром, 1940 год приносит новые значительные сочинения. Траурная симфония посвящена памяти родителей и состоит из трех частей — *Lacrimosa*, *Dies irae* и *Requiem aeternam*. «Изменения» для фортепиано (левой руки) с оркестром обязаны своим появлением, как и некоторые другие подобные сочинения, трагической судьбе австрийского пианиста Пауля Витгенштейна, потерявшего правую руку во время Первой мировой войны. Наконец возникает вокальный цикл «Семь сонетов Микеланджело».

Именно это последнее произведение во многом определило дальнейшую судьбу Бриттена. С ним связано появление в жизни композитора Питера Пирса. Великолепный певец, начинавший карьеру как пианист и органист, музыкант чуткий и разносторонне образованный, обладающий к тому же незаурядным литературным даром, он на долгие годы становится лучшим интерпретатором сочинений Бриттена, многие из которых посвящены ему, постоянным сотрудником в трудах, другом и спутником жизни. С тех пор и до самой смерти Пирса Бриттен и Пирс не расстаются. Начинаются их совместные концертные выступления.

В марте 1942 года Бриттен отплывает в Англию. Бриттен и Пирс ездят по стране с концертами, выступают в небольших деревушках, в больницах, бомбоубежищах, иногда — в тюрьмах.

В Америке он получил заказ на оперу «Питер Граймс», которую закончил в 1945 г. Постановка первой оперы Бриттена имела особое значение: она ознаменовала возрождение национального музыкального театра, со времен Перселла не дававшего шедевров классического уровня. Трагическая история рыбака Питера Граймса, преследуемого судьбой, вдохновила композитора на создание музыкальной драмы современного, остро экспрессивного звучания. Широкий охват традиций, которым следует Бриттен, делает музыку его оперы разнообразной и емкой в стилевом отношении. Создавая образы беспросветного одиночества, отчаяния, композитор опирается на стилистику Г. Малера, А. Берга, Д. Шостаковича. Мастерство драматургических контрастов, реалистическое введение жанровых массовых сцен заставляет вспомнить Дж. Верди. Утонченная изобразительность, красочность оркестра в морских пейзажах восходит к импрессионизму К. Дебюсси. Однако все это объединяется оригинальной авторской интонацией, ощущением специфического колорита Британских островов.

В 1945 году Бриттен создал сборник «Путеводитель по оркестру для юных слушателей». Музыка, понятная детям, — такие сочинения содержат понятные детям образы, быть звукоизобразительными, небольшими, в простых формах, с яркими гармониями и запоминающимися мелодиями. «Путеводитель» был написан по заказу министерства просвещения в рамках работы над музыкой к документальному фильму «Инструменты оркестра» в 1945 году. Он взял за основу тему из сюиты Генри Перселла «Абделазар, или Мечь мавра» и создал на ее основе цикл вариаций. Действующие лица «Путеводителя» — инструменты. Они «рассказывают», как аранжируется оркестровое произведение, как используются возможности разных инструментов и меняются жанры музыки.

В 1948 году Бриттен основал музыкальный фестиваль в Олдборо.

В 1957 году заметное влияние на творчество Бриттена оказала азиатская музыка, с которой он познакомился в ходе совместного с Пирсом восточного турне (Бриттен выступал как аккомпаниатор). Это влияние особенно сказалось в балете «Принц пагод».

В 1960-е годы Бриттен вновь обратился к церковной музыке, создавая, в частности, трилогию музыкально-драматических сочинений на грани оперы и оратории под общим названием «Притчи для церковного исполнения»; третья из них, «Блудный сын» посвящена Дмитрию Шостаковичу, в свою очередь посвятившему Бриттену Четырнадцатую симфонию.

В 1960-е годы Бриттен познакомился с Мстиславом Ростроповичем во время его гастролей по Европе, и в 1965 году по приглашению знаменитого виолончелиста и его жены певицы Галины Вишневской Бриттен

и Пирс приехали в СССР. Чтобы избежать трудностей советского быта того времени, Ростропович предложил англичанам путешествие не в Москву, а в Армению — в Дом творчества композиторов в горном Дилижане.

Накануне Бриттен с Пирсом начали учить русский язык и по приезде купили прямо в аэропорту томик Пушкина, чтобы практиковаться в чтении. Когда Слава и Галя (так Бриттен называл своих друзей) читали эти стихи вслух, возник замысел небольшого цикла. Бриттен выбрал шесть стихотворений: «Эхо», «Я думал, сердце позабыло», «Ангел», «Соловей и роза», «Эпиграмма» и «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» — и написал очень короткий цикл общей длительностью чуть больше 12 минут. Галина Вишневская тут же его исполнила.

В 1974 году, когда Мстислав Ростропович и Галина Вишневская фактически были изгнаны из страны (а впоследствии лишены гражданства), Бриттен стал в СССР персоной нон-грата.

Главным успехом британского композитора считается Военный реквием (1961). В оратории заняты солисты-певцы (сопрано, тенор и бас), мужской, женский хор и хор мальчиков, два оркестра — камерный и симфонический.

Пьеса длится около полутора часов. Бриттен создал не строгую церковную службу на канонический латинский текст, а многослойную гражданскую литургию. Стихи заупокойной мессы прерывают и «комментируют» части, созданные на тексты английского поэта Уилфреда Оуэна. Таким образом внутри мессы возникает песенный цикл.

Заказ на создание произведения был приурочен к открытию мемориала в Ковентри (1961): рядом с законсервированными руинами старинного храма, разрушенного бомбардировкой, был возведен новый кафедральный собор. Реквием Бриттена посвящен событиям Второй мировой войны, тексты же Оуэна написаны под впечатлением от ужасов Первой. Поэт был убит в бою ровно за неделю до ее окончания.

Бриттен основывается на выдающихся образцах европейской музыки, при этом дает показательный пример собственного метода сочинения, гармонического языка. Очевидны культурные связи Военного реквиема с Девятой симфонией Бетховена, «Страстями» Баха, моцартовским Реквиемом и Немецким реквиемом Брамса, «Песнями об умерших детях» Малера.

Бриттен в своих произведениях с легкостью пользуется разными музыкальными формами, но обращаясь к оперному жанру на протяжении всей творческой жизни, он занимается поиском - созданием новой формы. «Малая оперная форма находится в таком же отношении в большой, - говорит Бриттен, - как струнный квартет к симфоническому оркестру. Моя заветная мечта - создать такую оперную форму, которая была бы эквивалентна чеховским драмам».

4. Титулы и награды

В 1961 году Бриттен получил премию ЮНЕСКО за создание оперы «Сон в летнюю ночь». Через 2 года последовало присвоение награды Grammy за «Военный реквием». Бриттен одержал победу в 3 номинациях: «Лучшая классическая хоровая постановка», «Лучшая классическая композиция современного композитора» и «Классический альбом года». В 1964 году Королевское филармоническое общество присвоило композитору награду в виде почётной Золотой Медали.

В 1974 году Бриттен стал первым музыкантом, получившим премию Эрнста Симена, что в области искусства является аналогом Нобелевской премии для деятелей искусства, проявивших свой талант в области классической музыки.

В 1976 году Бриттену был присвоен титул баронета графства Суффолк. Впервые такой привилегии был удостоен композитор за профессиональные успехи. В 1979 году в Олдборо, в церкви Св. Петра и Св. Павла было создано мемориальное окно в память о композиторе, оказавшим глубинное влияние на жанр религиозной оперы. Витраж посвящён трём операм-притчам: «Блудный сын», «Пещное действо» и «Река Керлью». В том же году, на малой родине композитора в Лоустофте была основана Музыкальная Академия имени Бенджамина Бриттена, а годом ранее у Вестминстерского Аббатства был заложен мемориальный камень в память о музыкальном гении британского композитора.

К 2013 году, когда со дня рождения Бенджамина Бриттена прошло 100 лет, в Британии пустили в обращение монету в 50 пенсов с изображением композитора, а также почтовую марку с аналогичным рисунком из серии «Великие британцы».

Заключение

Бенджамин Бриттен, при всём масштабе своей одарённости и трудолюбии, отличался категоричной неприемлемостью критики. Он без колебаний, категорично и бесповоротно, отрекался от общения с близкими друзьями, если в их высказываниях проскальзывал лишь намёк на недовольство или отрицательную оценку того, что он делал.

Жизнь одного из самых талантливых композиторов и пианистов XX столетия протекала в период исторических перемен и катастроф, причиной которых служило маниакальное следование ложным идеалам, инфернальным и антигуманным по своей сути. Однако Бенджамин Бриттен сумел сохранить в душе стойкое убеждение в необходимости сохранения мира во имя торжества добра и триумфа искусства, не подверженного изменчивому течению времени.

Список литературы

- 1.Ковнацкая Л. «Бенджамин Бриттен» (1974)
- 2.Интернет источник <https://www.classicalmusicnews.ru/signdates/benjamin-britten-birthday/>