

**БЕСЕДЫ
О КУЛЬТУРЕ**

Бесплатный Онлайн

Марфина Анна Юрьевна Возраст
10-15

Беседы о культуре: Античность

Курс «Беседы о культуре: Античность» знакомит учащихся театральных отделений ДШИ с особенностями мифологии, философии, изобразительного искусства, музыки, искусства слова, театрального искусства Древней Греции и Древнего Рима.

Невозможно знакомиться с театральным, музыкальным или изобразительным искусством в отрыве от истории, религии, философской и научной мысли. Н.К. Рерих - художник, философ, археолог, историк, выдающийся общественный деятель, посвятивший большую часть своей жизни развитию, распространению и защите культуры считал, что подобно тому, "как любое прочное строение опирается на фундамент, так и любая человеческая деятельность должна опираться на фундамент Культуры". Культуры, как триединства науки, искусства и религии.

Тема 2. Музыка в легендах и мифах. «Орфей и Эвридика»

Легендарная тема любви Орфея и Эвридики стала вечной темой, вдохновляющей композиторов разных эпох на покорение музыкального Олимпа. О судьбе Орфея в европейской музыке рассказывает программа «Абсолютный слух» на телеканале «Культура»:

<https://www.youtube.com/watch?v=MioqJTDGRHI>

Если говорить о судьбе Орфея в русской музыке, то нам с вами, прежде всего, следует познакомиться с Евстигнеем Ипатьевичем Фоминым. Он принадлежит к числу талантливых русских музыкантов XVIII века, чьими усилиями в России создавалась национальная композиторская школа. В мелодраме Е.И. Фомина «Орфей» проявилось мастерское владение различными стилями оперного театра того времени.

Е.И. Фомин (1761–1800). Пляска фурий из оперы «Орфей и Эвридика» (1791): <https://www.youtube.com/watch?v=BstpDAMr63c>

Мелодрама Е.Фомина «Орфей»: https://www.belcanto.ru/orpheus_fomin.html

Автором либретто мелодрамы "Орфей" был Яков Борисович Княжнин - один из крупнейших драматургов русского классицизма, чьи пьесы, как оригинальные, так и переводные, составляли основу репертуара русских театров конца XVIII века.

Вам, юным актёрам, ступающим по миру дорогами искусства, будет интересно познакомиться с «Посланием к Российским питомцам свободных художеств», которое Яков Борисович создал в 1782 году:

Чтоб в вечности бессмертный храм войти,
Талант единый слаб к свершению пути,
Когда, не озарён пространном просвещеньем.
Гордясь одним собой, гнушаяся ученьем
И самолюбием навеки ослеплён,
Он в дикости своей пребудет укреплён.
Напрасно будете без помощи наук
Надежду полагать на дело ваших рук:
Без просвещения напрасно всё старанье,—
Скульптура — кукольство, а живопись — маранье.
И чтоб достигнуть вам до славной высоты,
Искусства видны где бессмертны красоты
И где дух творческий натурою владеет,
Где мрамор говорит и душу холст имеет,
Сравняйтесь с знанием великих вы людей;
А без того иных к успеху нет путей.

Продолжим наше знакомство с великими. «Орфеем 20 века», «гостем из будущего» называли современники Игоря Федоровича Стравинского. Он вышел из школы Римского-Корсакова, впитал традиции русской классики – Глинки, «могучей кучки», Чайковского, был взращен эпохой общественного подъема и культурного расцвета России в 1900-е годы. Его музыка отразила как бури и противоречия века, так и мечту о гармонии. Стравинский создал неповторимый стиль и оказал огромное влияние на мировую музыкальную культуру. В его получасовом балете «Орфей» эмоционально сильный шок производила ... тишина, мгновенно наступавшая в момент снятия Орфеем маски.

Посмотрите фрагменты этого балета Стравинского в постановке Венгерского национального балета «Szegedi» (запись 2014 года):

<https://www.youtube.com/watch?v=Klgnvl-OoMA>

В следующем ролике обратите внимание не на музыку, а на пластику танцоров Венгерского национального балета (запись 2019 года):

<https://www.youtube.com/watch?v=QkyFZiE9Lv0>

Ссылка на либретто балета И.Ф. Стравинского: https://www.belcanto.ru/ballet_orpheus.html

Говоря о современных постановках классических произведений, представлю вашему вниманию фрагменты оперетты Жака Оффенбаха «Орфей в аду» в постановке Лионской национальной оперы - музыкального центра самого веселого и жизнерадостного города Франции.

Но сначала немного истории. Первое исполнение оперы-буфф («шуточной оперы») Оффенбаха состоялось 21 октября 1858 года в Париже. На премьере «Орфей в аду» не имел успеха, так как публика не поняла пародии. Лишь после того, как в одной из серьезных парижских газет появилась статья видного театрального критика, в которой он назвал оперетту сатирой на современность и резко обрушился на нее, «Орфей в аду» стал пользоваться огромным успехом. Именно он принес Оффенбаху славу, которую упрочили последующие его произведения.

В пародии на античный миф супруги вовсе не любят друг друга. Мало того - Эвридика терпеть не может музыку Орфея! Персонафицированное Общественное Мнение требует от Орфея спуститься в ад, чтобы вернуть Эвридику в мир живых. Олимпийские боги безумно скучают у себя на Олимпе, а потому охотно соглашаются помочь Орфею найти жену, а заодно и посмотреть, так ли весело в аду у Плутона (римский аналог Аида), как он им рассказывает. В тот момент, когда в подземном царстве все отплясывают веселый канкан, столь знаменитый и по сей день, появляется Орфей. Его унылая скрипка ненавистна Эвридике... Плутон влюблен в Эвридику, но чтобы успокоить Общественное Мнение, соглашается выдать мужу жену, с условием не оглядываться до прибытия в земной мир. Внезапно за спиной Орфея сверкает молния, он оглядывается. Эвридика с удовольствием остается в веселом аду, а Орфей возвращается к земным радостям.

<https://www.youtube.com/watch?v=grtFa34EdgI> (Финал оперетты. Возвращение Эвридики. «Адский галоп». Постановка Лионского национального театра оперы, 1997 год.)

Лихорадочное, почти бесшабашное высмеивание всего того, что пребывает в важной позе. Немудрено, что первые зрители «Орфея в аду» были сбиты с толку: они стали свидетелями рождения совершенно нового жанра – оперетты.

Но вернёмся к мифу. В его сокровенный смысл?

Давайте обратимся с этим вопросом к одному из самых эрудированных людей нашего времени, искусствоведа, музыканту и просветителю Михаилу Казинику: <https://www.youtube.com/watch?v=RpP2a41s3sQ>

Домашнее задание 2:

1. Назовите произведения композиторов разных эпох, в основе которых лежит миф об Орфее и Эвридике.
2. Какое произведение, с которым вы познакомились на наших занятиях произвело на вас БОльшее впечатление? Объясните, почему.
3. Согласны ли вы со словами Я.Б. Княжнина из его «Послания к Российским питомцам свободных художеств»: «Напрасно будете без помощи наук / Надежду полагать на дело ваших рук: / Без просвещения напрасно всё старанье»?
4. А как вы прокомментируете финальные строки его «Послания»:

Но есть и то, что и наук должно важнее быть.

Наука первая — уметь на свете жить.

Она единая искусства в свет выводит,

При жизни славу им она одна находит

И, украшая их, творит блаженным век.

Напредь талантов всех нам нужен человек!

Тема проекта: Судьба Орфея в европейской и русской музыке.

Методические акценты урока:

1. Судьба Орфея в европейской музыке
2. Мелодрама Е.И. Фомина "Орфей". Я.Б. Княжнин и его «Послание»
3. Балет И.Ф. Стравинского "Орфей"
4. Оперетта Ж. Оффенбаха "Орфей в Аду"
5. Михаил Казиник о мифе "Орфей и Эвридика"