

Чарлз Айвз
Вокальное творчество

Цели и задачи

- биография Ч. Айвза
- изучить вокальное творчество
- песни разных периодов
- новаторство в американской музыке
- характеристика творчества

Чарлз Эдвард Айвз (1874-1954)

- o Самый удивительный композитор XX
- o Страстно любил диссонансы и опробовал в своём творчестве массу новых выразительных средств (додекафонию, полиритмию, политональность, четвертитоновое письмо, звуковые кластеры, целотоновые последовательности, алеаторику)
- o В наследии Айвза представлены многие жанры – вокально-хоровые, симфонические, камерные.

Типичная примета его стиля – частое цитирование мелодий церковных и гражданских гимнов, духовых песен, которые Айвз считал подлинным голосом своего народа.

144

Факты из биографии:

- o Айвз родился 20 октября 1874 в Данбери (шт. Коннектикут) в семье капельмейстера городского оркестра. Джордж Айвз имел здоровый взгляд на диссонанс, и это определило художественное развитие его сына
- o Начал писать музыку в 90-х годах XIX века и продолжал это занятие до первой мировой войны
- o Учился в Йельском университете, где занимался музыкой под руководством Х.Паркера и играл на органе в церкви. После окончания университета в 1898 Айвз отправился в Нью-Йорк
- o До начала 1940-х годов его сочинения редко исполнялись и практически не были известны.

- o Известность Айвза пришла к нему, когда он уже много лет не сочинял музыки и, тяжело больной, прервал связи с внешним миром.
- o Айвз был новатором и экспериментатором, он на много лет предвосхитил многие формы и методы организации музыкальной материи
- o Результатом многолетнего перенапряжения стала болезнь сердца (первый приступ относится к 1918г.), и Айвзу пришлось оставить музыку.
- o На творчество Айвза сильно повлияла народная музыка, которую он слушал в своем сельском провинциальном детстве — народные песни, духовные и религиозные гимны. Уникальный музыкальный стиль Айвза соединяет в себе элементы фольклора, традиционной бытовой музыки со сложной, острой, диссонансной атональной и политональной гармонией, приемами звукоизобразительности.

Музыка делится на три периода:

Ранний период (до
1900)

Средний период
(1900-1910)

Зрелый период
(1910-1923)

Вокальное творчество раннего периода:

March in G and D (``Here`s To Good Old Yale``)

My Native Land, 1895

The Celestial Country (1899)

Romanzo (di Central Park), 1900

The Celestial Country (1899)

A Night Song`, 1895

Allegro`, 1900

Evidence`, 1898

In the Alley`, 1896

Slow March`, 1887-88

Songs my mother taught me`, 1895

The Circus band`, 1894

The South Wind`, 1899

The World`s Wanderers`, 1895

Вокальное творчество среднего периода

Central Park in the Dark (1906,1909)

Three Places in New England (1908, 1914)

Ilmenau` , 1901-02

Mists` , 1910

`The Children`s Hour` , 1901

The Light that is Felt` , 1904

Those eveing bells` , 1903

Вокальное творчество зрелого периода

`At the River`, 1916

`Down East`, 1919

`Evening`, 1921

On the Counter`, 1920

`Premonitions`, 1921

`The Last Reader`, 1921

`The See`r`, 1920

They are there`, 1917

To Edith`, 1919

`Two Little Flowers`, 1921

Watchman!`, 1913

- Среди первых сочинений композитора мы находим песни – простые, незатейливые.
- Одни он писал на слова известных поэтов, другие на собственные тексты.
- Любовь к этому жанру Айвз сохранил на протяжении всего периода творчества
- Им было написано более двухсот песен, но сохранилось около ста пятидесяти.
- В 1922 году Айвз на собственные средства издал сборник «114 песен для голоса и фортепиано», в который вошли сочинения разных лет, начиная с 1888
- Материал для песен Айвз брал отовсюду, объединяя самые разнородные элементы повседневности. В его вокальном творчестве можно обнаружить истоки музыки из военных маршей, религиозных гимнов, сентиментальных романсов, баллад, уличных песен, вся музыкальная традиция прошлого

Свои первые песни Айвз написал еще в четырнадцатилетнем возрасте.

Одна из них – «Медленный марш» – вошла в сборник «114 песен». Этот «опус» юный Айвз написал по случаю смерти любимой кошки. Сборник «114 песен» является одним из самых известных и самых исполняемых сборников Айвза.

Другой опус – «Цирковой оркестр» (The Circus Band) – вначале был задуман как фортепианная пьеса, которую композитор позже переделал в песню. В окончательном варианте он аранжировал ее для голоса в сопровождении смешанного хора и камерного оркестра.

Песни Айвз писал на протяжении всего своего творческого пути. Некоторые из них были откликом на актуальные события времени. Таковы, например, песни «Том уплывает вдаль» (Tom Sails Away) и «На полях Фландрии» (In Flanders Fields), в которых музыкант выразил свое негативное отношение к войне. Первая была написана по случаю отправки американских войск в Европу в 1917 году. Она построена по принципу контраста: после зыбкого по колориту, пасторального вступления звучит мотив из спиричуэла «Глубокая река». Но вскоре вторгается мрачная реальность – Том отплывает в Европу на войну.

Творчество Айвза

- 0 Творчество Айвза сильно переплетается с американской культурой. Виден особый подход композитора к музыкальному искусству.
- 0 Искусство становится для него метафорой сверхреального. Это диктует необходимость существенно расширить его рамки с помощью немзыкальных компонентов. Одним из существенных компонентов творчества Айвза становится слово, т.к. именно оно наиболее точно выражает идею.
- 0 Спектр взаимодействия музыки и слова необычайно широк: слово может иметь характер комментария, пояснения, намёка, символа, дополнения к музыкальному произведению, оно может звучать или быть записанным.
- 0 Вполне естественным представляется тяготение Айвза к тем жанрам, которые относятся к области взаимодействующей музыки.
- 0 Важным фактором отражения истины в музыке Айвза становятся концепции его произведений, связанные, как правило, с глобальными проблемами смысла жизни.

Список литературы

Монографии:

- Ивашкин А. Чарльз Айвз и музыка XX века. – М.: Музыка, 1991.
- o Павлишин С. Чарльз Айвз. – М.: 1979. с.
  - o Айвз Ч. Послесловие к «114 песням» // Музыкальная жизнь, 1981. №14
  - o История американской литературы. Под ред. Самохвалова. 4.1. М., 1971
  - o Рахманова М. Чарльз Айвз // Сов.музыка, 1971. №6

Электронный ресурс:

Зенкин К., Чарльз Айвз, 02.01.2011

<http://www.belcanto.ru/ives.html>

Приданова Е. В., Творчество Чарльза Айвза в парадигме американского трансцендентализма, 2005

<http://www.dissercat.com/>

Смирнов С.С., Чарльз Айвз "Вопрос оставшийся без ответа", 11.05.2008

<http://opusmusic.ru/masters/aivz/>

Вывод

- О Одним из существенных компонентов творчества Айвза стало слово, поскольку музыка как вида искусства не позволяет выразить идею более конкретно. Спектр взаимодействия музыки и слова необычайно широк: слово может быть комментарием, пояснением, намеком, символом, дополнением к музыкальному произведению, оно может звучать или быть записанным. Слово также может вступать с музыкой в контакт. Айвз передавал свои идеи путём слова. Весьма показательно, что первые опыты Айвза, которые относятся к сфере вокальной музыки, были связаны с сочинением гимнов и псалмов. С самого начала он экспериментировал с хоровым жанром – мессой. Сочинения подобного рода стали важнейшими в вокальном творчестве Айвза.