

ОРФ

Авторы: Т. Л. Бахрах

ОРФ (Orff) Карл (Карл Генрих Мария) (10.7.1895, Мюнхен – 29.3.1982, там же), нем. композитор и педагог. Потомок старинного баварского рода. В 1912–14 учился в Мюнхенской академии муз. иск-ва, в т. ч. гармонии и контрапункту у А. Беер-Вальбрунна. Самостоят. изучение основ гармонии, а также произведений А. [Шёнберга](#) и К. [Дебюсси](#) определило направленность исканий раннего периода творчества О.: мн. сочинения тех лет (оркестровая пьеса «Танцующие фавны», эскизы симфонии для хора с оркестром «Теплицы» на слова М. [Метерлинка](#)) обнаруживают увлечение композитора лит. символизмом, влияние на его стиль муз. языка Дебюсси, Р. [Штрауса](#). Перед началом 1-й

мировой войны О. отказался от избранного творч. пути, одновременно проявив интерес к муз. театру. С 1915 брал уроки у Г. Цильхера, по его протекции работал капельмейстером Мюнхенских камерных театров (1916–17), а после недолгого пребывания на фронте стал дирижёром Мангеймского нац. театра и Придворного театра в Дармштадте (1918–19). В последующие годы, оставаясь в Мюнхене, посвятил себя композиторской деятельности, недолго обучался у Г. Каминского и изучал музыку 16–17 вв. Знакомство с эстетикой и стилистикой сочинений Г. [Шютца](#) и особенно К. [Монтеверди](#) привело О. к осознанию собств. худож. приоритетов, среди которых – сохранившийся на всю жизнь интерес к барочному театру. Обработки сочинений Монтеверди «Орфей» (1924–39), «Жалоба Ариадны» и «Танец

неприступных» (оба 1925–40), впоследствии объединённые композитором в триптих «Lamenti» («Плачи»), были признаны им единственным значит. созданием раннего этапа творчества и важным для него опытом авторского переосмысления музыки др. эпохи.

Период поисков собств. композиторской индивидуальности, продолжавшийся до сер. 1930-х гг., совпал с началом и быстрым расцветом педагогич. деятельности О. Среди его первых учеников – В. [Эрк](#). В 1924 в Мюнхене вместе с преподавательницей гимнастики, художником-графиком, писательницей Д. Гюнтер им была создана эксперим. школа гимнастики и танца «ГюнтершULE». В основу педагогич. концепции положены идеи синтеза музыки, речи и движения, а также «возрождения музыки из танца». Открыв для себя инструменты неевропейской музыки, О. составил на их основе свой муз. инструментарий. Изготовленные б. ч. по его заказу [ксилофоны](#), [металлофоны](#) разных регистровых разновидностей, многочисл. [шумовые инструменты](#), а также [блокфлейта](#) как осн. мелодич. инструмент впоследствии широко применялись им как в педагогич., так и в сценич. областях. Опыт практич. работы тех лет был переосмыслен О. в 1-й серии многотомного издания сочинений для детей «Шульверк. Элементарное музыкальное образование» (1-я пол. 1930-х гг.); после многолетнего перерыва издание педагогич. трудов было продолжено. Созданная О. система элементарного муз. образования получила распространение во всём мире.

О. прославился как композитор после первой постановки сценич. кантаты «Carmina burana» («Кармина бурана», т. е. «Песни из монастыря Бенедиктбойерн»; 1937, Франкфурт-на-Майне). Поэтич. основой послужило собрание ср.-век. лат. стихотворений нем. [вагантов](#), изданных в 1847. Муз. воплощение текстов стало свидетельством зрелости О. – драматурга и музыканта, новаторства его театрального и оркестрового мышления. В этом сочинении выявились характерные для О. методы композиции и особенности стилистики: понимание театрального действия как условного; типизация образов; синтез музыки, танца, мимики и драматич. действия, предполагающий универсальные способности исполнителя. Муз. языку свойственны использование лапидарных мотивных формул, многократно повторяемых солистами, хором и оркестром, частое применение [бурдонов](#), [остинато](#), чередование крупномасштабных красочных эпизодов, различных по динамике и плотности

оркестровки. Едва ли не во всех своих сочинениях О. выступал и как либреттист. Тяготее к объединению сочинений в связанные общей тематикой и худож. идеей циклы, О. обратился к написанным им ранее хорам на стихи [Катулла](#), переработанным в нач. 1940-х гг. в «сценические игры» «Catulli carmina» («Катулли кармина», на оригинальный лат. текст; пост. в 1943, Лейпциг). Здесь также сочетаются черты кантаты, оперы и драматич. спектакля. Обращаясь впоследствии к лат., старофранцузским, нем., др.-греч. и др. поэтич. источникам, композитор каждый раз модифицировал свой мелодич. стиль; удельный вес музыки в композиции при этом всё больше сокращался. Заключит. частью триптиха, названного О. «Триумфы», стал «сценический концерт» «Триумф Афродиты» (1951) – экстатич. прославление богини любви (триптих пост. в 1953, Милан).

Цикл произведений, имеющих сказочную основу, включает оперы «Луна» (пост. в 1939, Мюнхен) и «Умница: история о короле и умной женщине» (пост. в 1943, Франкфурт-на-Майне; обе по сказкам братьев Гримм), а также 6 версий музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1917–62; последняя – пост. в 1964, Штутгарт). В жанровом отношении эти сочинения обнаруживают близость барочному театру, театру марионеток и комедии дель арте. О. выбрал сюжеты, варьируемые в фольклоре разных народов, и на этой основе продолжил свой поиск синтеза общеевропейского с национально-архаическим. В использовании оркестра с преобладанием ударных, а также в утверждении нового речитативно-декламационного стиля с тонко дифференцированной шкалой риторич. приёмов и оттенков выразительности сказалось влияние [неофольклоризма](#).

Сценич. сочинения «Бернауэрин» (пост. в 1947, Штутгарт) и «Astutuli» («Хитрецы», пост. в 1953, Мюнхен), а также диптих, образуемый пасхальной и рождественской мистериями «Comoedia de Christi resurrectione» («Комедия о Воскресении Христовом», пост. в 1957) и «Ludus de nato Infante mirificus» («Игра о Рождестве Младенца», пост. в 1960; обе – Штутгарт), О. объединил общим определением «Баварский мировой театр». Здесь композитор создал не только музыку, но и собств. язык, который отдалённо напоминает подлинный старобаварский диалект.

Важнейшие сочинения О., которые стали самым значит. вкладом композитора в

историю муз. театра 20 в., – «Антигона» (пост. в 1949, Зальцбург), «Эдип-тиран» (пост. в 1959; обе в нем. пер. Ф. Гёльдерлина) и «Прикованный Прометей» («Prometheus desmotes», пост. в 1968; оба – Штутгарт). В своём стремлении «озвучить» др.-греч. трагедии О. достиг максимально отчётливой передачи поэтич. слова и усиления его выразительности чисто музыкальными средствами. Реализованные в этих сочинениях идеи (создание ритмизированного вокального эквивалента античного стиха, насыщенной красочными гармоническими и инструментальными эффектами партитуры) предвосхитили мн. открытия композиторов следующих поколений. Последнее сочинение О. – исполненная эсхатологич. символики ораториальная «Комедия на конец времени» («De temporum fine comoedia», пост. в 1973, Зальцбург), текст которой представляет собой сплав лат., др.-греч. и нем. языков.

То, что О. во времена национал-социализма оставался в Германии и продолжал сотрудничать с гос. театрами, что его сочинения были весьма популярны при нацистах, долгое время вызывало неоднозначную реакцию деятелей культуры. Начиная с 1950-х гг. его заслуги были безоговорочно признаны мировой общественностью: композитор избран членом мн. академий, отмечен многочисл. почётными титулами и наградами. В 1961 в Зальцбурге открыт «Институт Орфа» (офиц. назв. – Ин-т муз. воспитания при Ун-те «Моцартеум»).

Литература

Соч.: Orff-Schulwerk: elementare Musikübung. Mainz; Lpz., [1932–1935] (mit G. Keetman, H. Bergese); Musik für Kinder. Mainz, 1950–1954. Bd 1–5 (mit G. Keetman).

Лит.: Леонтьева О. Т. К. Орф и П. Хиндемит // Музыка и современность. М., 1962. Вып. 1; она же. К. Орф. М., 1984; она же. Книга о К. Орфе. М., 2010; Система детского музыкального воспитания К. Орфа / Ред. Л. А. Баренбойм. Л., 1970; C. Orff. Sein Leben und sein Werk in Wort, Bild und Noten / Hrsg. H. W. Schmidt. Köln, 1971; Ließ A. C. Orff: Idee und Werk. 2. Aufl. Z., 1977; Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа: Сб. статей / Сост. Л. А. Баренбойм. М., 1978; Gersdorf L. C. Orff in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg, 1981; Klement U. Das Musiktheater C. Orffs. Lpz., 1982; C. Orff. Ein Gedenkbuch / Hrsg. H. Leuchtmann. Tutzing,

1985; Orff G. Mein Vater und ich. Erinnerungen an C. Orff. Münch.; Mainz, 1995; Fassone A. C. Orff. Lucca, 2009; Weinbuch I. Das musikalische Denken und Schaffen C. Orffs: ethnologische und interkulturelle Perspektiven. Mainz, 2010.