Музыкальная литература (зарубежная ХХ века)

5.05/7.05 (17 неделя)

Лазария Н.В.

Группы: В4/Д4, ХД4/ МЗМ4

Тема: Композиторы группы «Шести»: Ф.Пуленк

План работы для студентов:

1. Читать лекцию, слушать отмеченные произведения по фонохрестоматии.

2. На викторину: Пуленк «Негритянская рапсодия», «Сельский концерт», «Человеческий голос»

3. Просмотр монодрамы «Человеческий голос»

концертное исполнение <https://www.youtube.com/watch?v=WlZDXiGSEJU>

хорошее исполнение, но в сопровождении только фортепиано <https://www.youtube.com/watch?v=xzSPWvsVbUM>

4. Подготовка к контрольной работе и викторине по творчеству композиторов «Французской Шестерки»

Франсис Пуленк (1899 – 1963).

Творчество Пуленка неотделимо от традиций национального французского искусства. Ни одна музыкальная школа Европы не была так «озабочена» сохранением национальных традиций, как французская. И для композиторов «Шестерки» возрождение наследия своей национальной культуры стало одним из важнейших принципов. В годы расцвета Шестерки Пуленк не обошел стороной модные **идеи мюзик-холла и урбанизма**. Позже создает **неоклассицистские** сочинения.

Для музыки Пуленка характерны образные контрасты: буффонада и трагизм, лиризм и ирония.

Образы: мир глубоких психологических переживаний современного человека и, в то же время, интерес к музыкальной жизни и быту Парижа.

Пуленк – лирик, обладатель мелодического дара. Его называли «французским Шубертом». Равель: «*Пуленк хорошо еще и тем, что сам придумывает народные мелодии».*

Композитор осознанно самоограничивал себя в СМВ: сохранял мелодию и гармонию, стремился к простоте формы – это его «классицистский комплекс» (В. Холопова).

I период. Детство. Юность. «Шестерка». Ранний период творчества.

1899 – родился в Париже в культурной и обеспеченной семье крупного промышленника. Мать – пианистка, стала первой учительницей Франсиса, который обучался игре на фортепиано с 5 лет. С детства знал музыку Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена, Берлиоза, Франка. Любимый композитор – Моцарт. Пуленк: *«С детства я питал одинаковую любовь к музыке пригородных «танцулек», и к Сюите Куперена».* Сильное впечатление произвели балеты Стравинского, произведения Шенберга, Бартока. *«А если бы Стравинского не было, стал бы я писать музыку?»* - задавался Пуленк вопросом **в своей** **книге «Я и мои друзья»**.

1914 (15 лет) - занимается композицией (с Кекленом), игрой на фортепиано с выдающимся пианистом того времени, испанецем Рикардо Виньесом. Ему он обязан знакомством с Равелем, Дюка, Онеггером, Мийо, Ориком, Стравинским. В доме Виньеса произошла встреча с Эриком Сати.

♪ (трек 151) 1917 (18 лет) – **«Негритянская рапсодия»** для баритона, в сопровождении фортепиано, флейты, кларнета, струнного квартета.

Сюита псевдоэкзотического характера.

В основе текста рапсодии «Поэма Макоко-Кенгуру», созданная мнимым негром из Либерии якобы на африканском наречии. На самом деле эта «поэма» - литературная мистификация, так как представляет собой набор бессмысленных слогов.

В рапсодии 5 частей, контрастных по характеру, но связанных вариантно – трансформирующимися темами, которые сменяют одна другую без перерыва.

I. Прелюдия

II. Рондо (2:01)

III. Гонолулу – поет баритон (3:25)

IV. Пастораль (5:37)

V. Финал – поет баритон(8:28)

В музыке используются различные виды остинато, мелодии пентатонического характера. В инструментовке преимущественно сочетания и чередования чистых тембров.

Произведение имело такой шумный успех, что Пуленк сразу стал знаменитостью.

В этом же году Пуленк был призван в армию, что помешало ему поступить в консерваторию.

1919 – участвовал в концертах группы «Шести». Его сочинение «Вальс» было включено в «Альбом» «Шести». Пуленк стал самым молодым участником группы. Совместно с композиторами «Шестерки» участвует в создании балета «Новобрачные на Эйфелевой башне» по сценарию Ж. Кокто (1921).

(треки 152 – 154) ♪ 1927 – Сельский Концерт **для клавесина с оркестром**. Появлению этого концерта поспособствовало знакомство с польской артисткой Вандой Ландовской, родоначальницей аутентичной исполнительства, возродившей искусство игры на клавесине. Музыка концерта сочетает черты французского клавесинизма ХVIII века с современными приемами письма. Концерт представляет собой традиционный трехчастный цикла

Первая часть. «Чинное», размеренное вступление, вводит в «сельский» колорит концерта, оно совсем в гайдновском духе контрастирует с задорным и радостным характером главной темы первой части. В развитии этой темы показано все мастерство композитора, раскрытие в вариантных преобразованиях и деталях инструментовки разных граней образа. Калейдоскоп тем первой части концерта передают мастерство Пуленка: архаика французской народной песенности, куски наивновоинственной «трубной» музыки, пасторальность, «птичья» изобразительность.

 Вторая часть – «в ритме сицилианы», которая предполагает спокойное, плавное движение. Сицилиана начинается оркестровой песенной темой редкой красоты. Изящество, «галантность» основной темы части – все говорит о стилизации французской пасторальной лирики. Образный контраст среднего раздела (драматический монолог фортепиано, переклички с духовыми, сумрачность) – это только тень, набежавшая на общее безоблачное светлое настроение всей части. Неисчерпаема мелодическая изобретательность Пуленка, недаром Равель проницательно отметил выдающийся мелодический дар композитора: «Пуленк хорош еще тем, что он сам придумывает народные мелодии».

Третья часть – наибольшее приближение к духу клавесинной музыки XVIII века. Виртуозный, блестящий финал начинается с соло солиста. Финал написан в подчеркнуто жанровом стиле, темы классического характера получают очень изобретательное развитие. Но в концерте присутствует и авторская ирония, «разбросанные там и тут изящные пикантности, обостряющие знакомые и простые гармонические обороты, придают ему современный характер» В увлекательном финале под кажущейся простотой музыки скрыто большое мастерство, немало гармонических находок, непосредственность мелодического дара и искусное сочетание разнообразных приемов. Концерт стал ярким образцом французского неоклассицизма, представившим органичное соединение прототипов старинной музыки с языком, жанрами и, главное, мышлением, свойственным музыке ХХ века. (Стригина Е.В)

II период. 30-е годы. Камерно-вокальные и хоровые сочинения.

В 30-е годы расцветает лирический талант композитора. Он с увлечением работает в жанрах вокальной музыки: пишет песни, кантаты, хоровые циклы. В лице Пьера Бернака композитор обрел талантливого интерпретатора своих песен. С ним в качестве пианиста он много и успешно гастролировал по городам Европы и Америки на протяжении более чем 20 лет

1932 – «Бал-маскарад» - светская кантата на стихи Жакоба для баритона и камерного оркестра. Гротесковый характер.

1936 - Литании к Черной Рокамадурской Богоматери для женского или детского хора и органа или струнного оркестр

1937 – «То день, то ночь» - вокальный цикл на стихи Элюара.

1937 – «Засуха» - кантата на текст Джеймса. Драматический, картина народного бедствия.

Характерные черты периода:

 тональная основа музыкального мышления

 «суперпарижское начало» в образно-интонационной сфере

 разнообразный состав ансамблей.

 жанры – песни, хоры, балеты, сюиты, сонаты, концерты (1932 - концерт для двух фортепиано с оркестром, 1938 - концерт для органа, струнного оркестра и литавр).

III период. 40-е годы. Интерес к монументальным хоровым произведениям, многоактным операм.

Годы второй мировой войны Пуленк проводит в осажденном Париже и в своем загородном особняке в Нуазе, разделяя со своими соотечественниками все тяготы военной жизни, глубоко страдая за судьбу родины, своего народа, родных и друзей

1941 – одноактный балет «Примерные животные» по басням Лафантена.

1943 - кантата «Лик человеческий» (в 8 частях для двойного хора a cappella.)

По своему значению приближается к военным симфониям Онеггера (№2, №3 Литургическая) и Шостаковича (№7, №8). Отражение горестных мыслей и чувств этого времени, но также и веры в победу и свободу.

Кантата написана на стихи поэта французского Сопротивления П. Элюара, который создавал свое произведение в глубоком подполье. Оттуда тайно под вымышленным именем переправил тексты Пуленку. Композитор также хранил в тайне работу над кантатой и ее издание. Кантату, завершенную задолго до освобождения, он прятал у себя дома, затем передал издателю Руару, который тайно ее отпечатал. Ноты были переправлены в Лондон, где произведение было разучено, исполнено на английском языке и прозвучало по радио 6 января 1945 года (на французском языке оно впервые было исполнено уже после окончания войны). В самый разгар войны это было актом большого мужества. Не случайно в день освобождения Парижа и его предместий (американские войска заняли Нуазе и его окрестности) Пуленк вывесил французский флаг и поставил у открытого окна на пюпитре партитуру своей кантаты. Ему казалось, что именно ее сочинением он выполнил свой патриотический долг.

1944 – опера-buffа «Груди Тирезия» по одноименной пьесе Аполлинера — отразила склонность Пуленка к юмору, эксцентрике. Фарс Аполлинера, представляет собой призыв к французским мужчинам увеличить деторождение, а к женщинам — побольше думать о детях и поменьше о своей общественной эмансипации. Опера наполнена комедийными и гротесковыми ситуациями, которые происходят на острове Занзибар. Пуленк создал шедевр в традиционно французском музыкально-театральном жанре, показав себя достойным наследником Бизе и Равеля.

2 последующие оперы в ином жанре. Это драмы с глубоким психологическим развитием: **«Диалоги кармелиток»** и «Человеческий голос» (см. ниже)

1956 - опера «Диалоги кармелиток» (либретто Ж. Бернаноса,) раскрывает мрачную историю гибели монахинь кармелитского монастыря во времена Великой французской революции, их героическую жертвенную смерть во имя веры. Здесь нет арий, ансамблей, только диалоги. Гибкая выразительная декламация с вкраплениями ариозности напоминает «Пеллеас и Мелизанду» Дебюсси. Лейтмотивы в оркестре.

♪ 1958 - «Человеческий голос» (по драме Ж. Кокто, 1958) — одноактная лирическая монодрама. В основе сюжета довольно обыденная ситуация — история Женщины, отвергнутой возлюбленным, который вскоре должен обвенчаться с другой. Вся опера строится в виде монолога героини, ведущей разговор по телефону со своим бывшим возлюбленным. Но монолог построен так, что слушатель через слова героини представляет себе ее невидимого собеседника, «слышит» его ответы.

Пуленк поднимает эту, казалось бы, простую историю до уровня лирической драмы. Автор психологически точно передает все нюансы этой человеческой трагедии, чувства тоски и одиночества.

Вокальная партия представляет собой распевный речитатив (опора на традиции музыкального интонирования Дебюсси и вокальной декламационности Мусоргского). Речитатив эмоционально насыщенный, передающий быстрые смены чувств и настроений героини, поэтому она насыщен многообразием интонаций и ритмических рисунков. Речитативные разделы сменяются полуречитативными и распевными ариозными фрагментами. При главенстве вокальной партии, роль оркестр также важна, он – комментирует драму. В оркестре проводятся лейтмотивы, а ксилофон изображает звук звонка телефона.

Из всех произведений Пуленка эта опера принесла ему наибольшую популярность в мире. В ней проявились самые яркие стороны дарования композитора. Опера создавалась в расчете на талант французской певицы и актрисы Дениз Дюваль, которая стала первой исполнительницей. Премьера оперы состоялась в феврале 1959 года в Парижском национальном театре «Опера-Комик»[[1]](#footnote-1).

* Анализ по учебнику Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.6 М., 2006 стр.431 - 444

Завершают творческий путь Пуленка 2 сонаты — Соната для гобоя и фортепиано, посвященная С. Прокофьеву, и Соната для кларнета и фортепиано, посвященная А. Онеггеру.

Помимо сочинения музыки Пуленк ведет беседы по радио (о себе и других композиторах), пишет статьи (о Сати, Прокофьеве, балете Дягилева, Бартоке).

Внезапная смерть оборвала жизнь композитора в период большого творческого подъема, в разгар концертных гастролей.

Наследие композитора составляют около 150 произведений.

Наибольшей художественной ценностью обладает его вокальная музыка — оперы, кантаты, хоровые циклы, песни. Именно в этих жанрах открылся щедрый дар Пуленка-мелодиста (подобно Моцарту, Шуберту, Шопену). Именно мелодическое обаяние обеспечило длительный и непреходящий успех музыке Пуленка во Франции и за ее пределами.

1. В России моноопера вначале прозвучала в концертном исполнении (Надежда Юренева), немного позже, в 1965 году, на сцене Большого театра (Галина Вишневская). [↑](#footnote-ref-1)