

Элькан Ольга Борисовна

канд. культурологии, доцент

Мартыненко Елена Петровна

аспирант

ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский университет

культуры, искусств и туризма»

г. Симферополь, Республика Крым

ФОРТЕПИАННЫЕ НОКТЮРНЫ Ф. ПУЛЕНКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЖАНРА

Аннотация: большинство музыковедческих работ, посвященных Ф. Пулленку, раскрывают вопросы его творческой биографии, деятельности «Французской шестерки», особенностей музыкального театра Ф. Пулленка (оперы, балеты). Фортепианным произведениям, и в частности ноктюрнам, до сих пор не уделено должного внимания. Поэтому изучение его фортепианной музыки является достаточно востребованным направлением развития научной мысли и обуславливает актуальность выбранной темы. Кроме того, исследование ноктюрнов Ф. Пулленка способствует привлечению исполнительского внимания к этим произведениям, незаслуженно забытым современными пианистами. В процессе работы был задействован метод анализа и обобщения научной литературы, исторический метод, а также метод музыковедческого целостного анализа. Исследуя фортепианное наследие Ф. Пулленка, можно заключить, что его отличает масштабность и богатое разнообразие жанров – от миниатюр до крупных фортепианно-симфонических полотен. В ряду новаторских фортепианных сочинений композитора его ноктюрны предстают как более традиционный, проникнутый особым лиризмом жанр. Новаторство проявляется в том, что он усиливает в ноктюрнах программное, звукоизобразительное, мистическое начало, свободно обращается с фактурой и гармонией, обновляет средства выразительности за счет современного музыкального языка.

Ключевые слова: инструментальная музыка, жанр, ноктюрн, Пулленк.

Моя музыка – это мой портрет

Франсис Пуленк

По мнению музыковедов, в наследии выдающегося французского композитора XX века Ф. Пуленка отражается его творческий облик, а каждое его произведение являет как бы часть его характера. В фортепианной музыке композитора перед нами раскрываются черты его творческой личности, особенности музыкального мышления и индивидуального стиля. Фортепианное творчество Ф. Пуленка отличается масштабностью и богатым разнообразием жанров – от миниатюр до крупных фортепианно-симфонических полотен. Особое место в его наследии принадлежит ноктюрнам.

В истории европейской музыкальной культуры выделяются фортепианные жанры, отмеченные долгой и богатой эволюцией, в том числе ноктюрн. Его развитие связано и со становлением клавишных инструментов, и с обогащением жанровой палитры, и со сменой музыкальных стилей. Прослеживая теоретические аспекты в изучении жанра, можно заключить, что фортепианный ноктюрн имеет четкое, исторически сложившееся содержание, связанное с лирическим типом высказывания, мечтательными и романтическими образами, картинами ночи, водоема, открытого пространства. Ноктюрн – это камерный жанр инструментальной миниатюры, преимущественно фортепианный, характерными чертами которого является краткость, монообразность, лиризм, романтический настрой, включение виртуозного начала, а также сочетание мелодии типа инструментальной кантилены с фигурированным аккомпанементом. Жанровые характеристики ноктюрна сложились в эпоху романтизма, в основном благодаря фортепианному творчеству Дж. Фильда и Ф. Шопена.

Эволюция ноктюрна охватывает около четырех столетий и демонстрирует следующие этапы в становлении данного жанра:

– зарождение ноктюрна в эпоху средневековья, когда данное понятие было несформировавшимся и могло связываться как с инструментальной, так и с вокальной музыкой;

– развитие жанра в барочно-классический период, когда понятие все еще было неоднозначным, родственным серенадам, кассациям и другим видам «ночной музыки», а сам ноктюрн часто был многочастной сюитой и не обязательно воплощал медленные, лирические и мечтательные образы;

– период расцвета ноктюрна, связанный с эпохой романтизма, когда сформировались характерные его черты, заложенные родоначальником жанра Дж. Фильдом. Окончательной кристаллизации фортепианный ноктюрн достиг в творчестве Ф. Шопена;

– в постромантическую и современную эпоху ноктюрн привлекает меньше внимания композиторов, однако эволюция жанра продолжается и поныне.

Благодаря основоположнику жанра, Дж. Фильду, за ноктюрном закрепились его типичные черты образного содержания и музыкального воплощения: именно он создал новый род фортепианной композиции, в которой важнейшее значение приобретает выражение чувств и «инструментальное пение». Музыкально-выразительные средства, характерные для данного жанра, включают, прежде всего, фортепианное звучание, а также гомофонно-гармоническую фактуру изложения, мягкую и лиричную мелодику, с мелизмами и пассажами, искусно вплетенными в мелодическую ткань. Трактовка инструмента в фильдовском ноктюрне отличается типично фортепианными выразительными фигурациями, изысканными украшениями и пассажами, доступными клавишной технике исполнения, а также применением различных туш и педализации.

Ф. Шопен обогатил интонационный и образный строй ноктюрна, за счет жанровых сплавов в тематизме и резких контрастов он драматизировал и содержательно углубил этот романтический фортепианный жанр. Мелодии шопеновских ноктюрнов относятся к синтетическому типу «инструментальной кантилены» – они вокальные в своей основе, но в то же время динамичные, усложненные гемиольными оборотами, широкими скачками, регистровыми контрастами, хроматизмами, колоссальным внутренним напряжением. После эпохи Дж. Фильда и Ф. Шопена жанр ноктюрна продолжал развиваться в творчестве таких композиторов, как Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Лист, Э. Григ, К. Черни,

Ф. Мендельсон, Р. Шуман, И. Гуммель, К. Дебюсси, М. Регер, П. Хиндемит, М. Глинка, П. Чайковский, А. Бородин, А. Скрябин, А. Аренский, Д. Шостакович, А. Александров А. Бабаджанян и др.

Как позволяет заключить обзор сочинений Ф. Пуленка, он выступает в большинстве фортепианных жанров как яркий новатор, по-своему интерпретируя их особенности, обогащая выразительные возможности инструмента. Наиболее известными фортепианными произведениями композитора являются «Вечные движения», «Прогулки», экспромты, «Импровизации», интермеццо, «Французская сюита» и др. Композитор создал также сочинения крупной формы, в том числе сюиту, сонаты в четыре руки и для двух фортепиано, «Каприччио» для двух фортепиано, Фортепианный концерт, «Сельский концерт», Концерт для двух фортепиано с оркестром, важное место принадлежит солирующему фортепиано в масштабном музыкально-хореографическом полотне «Утренняя серенада». На фоне таких новаторских фортепианных сочинений композитора его ноктюрны предстают как более традиционный, проникнутый особым лиризмом жанр.

Анализ ноктюрнов Ф. Пуленка, осуществленный в данной работе, позволил сделать следующие выводы об особенностях трактовки жанра. В целом, Ф. Пуленк опирается на традиции жанра, заложенные основателями ноктюрна – Дж. Фильдом и Ф. Шопеном. Это выражается в частом использовании типичной гомофонно-гармонической фактуры, выразительной мелодики кантиленного типа, фигурированного сопровождения, а также трехчастной репризной формы. Если в выразительных приемах Ф. Пуленк ближе к основоположникам романтического ноктюрна, то в образном плане он скорее является продолжателем традиций Р. Шумана с его интересом к фантастическим, причудливым, мистическим образам ночи. При такой прочной опоре на жанровый код ноктюрна, композитор существенно обновляет некоторые черты жанра, индивидуально трактует его, что выражается в следующих особенностях:

– восемь ноктюрнов Ф. Пуленка, в отличие от произведений композиторов-романтиков, объединены в цикл. Хотя некоторые номера цикла могут быть исполнены отдельно (без потерь в их содержании и композиторском замысле),

однако целостное исполнение все же предпочтительнее. Особенно это важно в отношении контрастных сопоставлений пьес, сквозной идеи «уплывающего времени», которая проявляется в виде звукозобразительных эффектов часового механизма в разных номерах цикла, а также в трактовке последнего ноктюрна в качестве идейно-тематической коды цикла;

– тематизм ноктюрнов Ф. Пуленка обновляется благодаря его программным идеям (бурные эмоции в «Девичьем балу», инструментальная виртуозность в «Бабочках», остинатный звукоизобразительный прием в «Маленьких колоколах», ирреально-мистические образы в «Призрачном балу») и вариационным приемам. Чаще всего композитор использует фактурное обновления темы: дублировки октавами или аккордами, перенос мелодии в другой регистр фортепиано, добавление выразительных подголосков. Важным средством развития также становится гармония со всем арсеналом современного музыкального языка: сложные тонально-гармонические планы, полиладовость, частые отклонения и модуляции, нетерцовая аккордика, кластеры и т. д. Еще одним показательным приемом музыки XX века является применение стилевой аллюзии – воссоздание Ф. Пуленком ритмо-интонационной и фактурной основы Прелюдии №7 Ф. Шопена в ноктюрне «Призрачный бал»;

– важным выразительным средством у Ф. Пуленка становятся тембровые и регистровые возможности фортепиано, которое он трактует как современный, способный к отражению богатейших оттенков инструмент. Композитор часто использует крайние регистры фортепиано, контрастно сопоставляет их, внедряет прием тематического «растворения» в тихой динамике и высокой tessiture фортепиано, применяет богатую динамическую палитру и тонкую педализацию, усиливающую звукоизобразительные эффекты в его пьесах.

В целом, образное содержание ноктюрнов Ф. Пуленка продолжает и усложняет традиции романтиков – это возвышенные, лирические и экспрессивные образы с элементами программных идей, мистики, философских обобщений. Его трактовка жанра явно отмечена взглядом современного художника XX века, способного гибко оперировать жанровыми кодами и символами романтической

эпохи. Эти индивидуально-стилевые особенности позволяют поставить форте-пианные ноктюрны Ф. Пулена в ряд ярчайших сочинений в масштабах всей эволюции данного жанра.

Список литературы

1. Кокорева Л.М. Франсис Пулленк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.belcanto.ru/poulenc.html> (дата обращения: 15.12.2017).
2. Мендленко Д.А. Камерно-инструментальная соната в творчестве Ф. Пуленка: особенности трактовки жанра и жанровые истоки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://glierinstitute.org/ukr/digests/050/28.pdf> (дата обращения: 15.12.2017).
3. Филенко Г.Т. Французская музыка первой половины XX века. – М.: Музыка, 1983. – 237 с.