

МУЗЫКА ФРАНЦИИ
XIX Века, 60–90 года.

ФРАНЦУЗСКАЯ МУЗЫКА

Французская музыка известна со времён Карла Великого, но композиторы мирового масштаба: Жан Батист Люлли, Луи Куперен, Жан Филипп Рамо — появились лишь в эпоху барокко. Расцвет французской классической музыки наступил в XIX веке. Эпоха романтизма представлена во Франции произведениями Гектора Берлиоза, в первую очередь его симфонической музыкой. В середине века пишут свои произведения такие известные композиторы, как Камиль Сен-Санс, Габриэль Форе и Сезар Франк, а в конце XIX века во Франции развивается новое направление классической музыки — импрессионизм, связанный с именами Эрика Сати, Клода Дебюсси и Мориса Равеля. В XX веке классическая музыка Франции развивается в общем русле мировой музыки. Известных композиторов, включая Артура Онеггера, Дариуса Мийо и Франсиса Пуленка, формально объединяют в группу «Шестёрки», хотя в их творчестве мало общего. Творчество Оливье Мессиана вообще невозможно отнести ни к какому направлению музыки. В 1970-е годы во Франции зародилась позже распространившаяся по всему миру техника «спектральной музыки», в которой музыка пишется с учётом её спектра звука.

21 ИЮНЯ ВО ФРАНЦИИ ШИРОКО ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МУЗЫКИ.

Традиции театральных представлений во Франции восходят к средним векам. В эпоху Возрождения театральные представления в городах жёстко контролировались гильдиями; так, гильдия «Les Confrères de la Passion» имела монополию на представления мистерий в Париже, а в конце XVI века — вообще на все театральные представления. Гильдия снимала помещение для театра. Кроме публичных театров, представления давали в частных домах. Женщины могли участвовать в представлениях, но все актёры были отлучены от церкви. В XVII веке театральные представления окончательно разделились на комедии и трагедии, была также популярна итальянская комедия дель арте. Появились постоянные театры; в 1689 году два из них были объединены по указу Людовика XIV, образовав Комеди Франсез. В настоящее время это единственный французский репертуарный театр, финансируемый правительством. В провинции распространились странствующие труппы актёров. В конце XVII века во французском театре полностью доминировал классицизм, с концепцией единства места, времени и действия. Эта концепция перестала быть доминирующей лишь в XIX веке, по мере появления романтизма, а затем реализма и декадентских течений. Самой знаменитой французской драматической актрисой XIX века считается Сара Бернар. В XX веке французский театр был подвержен авангардным течениям, позже испытал сильное влияние Брехта. В 1964 году Ариана Мнушкина и Филипп Леотар создали «Театр дю солей», призванный устранить разницу между актёрами, драматургом и зрителями.

ГЕКТОР БЕРЛИОЗ ДЕТСТВО

Гекто́р Берлио́з (фр. Louis-Hector Berlioz, Луи́-Экто́р Берлио́з) 11 декабря 1803, Ла-Кот-Сент-Андре — 8 марта 1869, Париж) — французский композитор, дирижёр, музыкальный писатель периода романтизма. Член Института Франции (1856).

Гектор Берлиоз родился в провинциальном городе Ла-Кот-Сент-Андре (департамент Изер близ Гренобля) на юго-востоке Франции. Его отец, Луи-Жозеф Берлиоз, был уважаемым провинциальным врачом. Луи-Жозеф Берлиоз, был атеистом; мать Гектора, Мария-Антуанетта, была католичкой. Гектор Берлиоз был первым из шести детей в семье, трое из которых не дожили до взрослого возраста. У Берлиоза осталось две сестры — Нэнси и Адель, с которыми он был в хороших отношениях. Образование юного Гектора занимался, в основном, отец.

Детские годы Берлиоз провёл в провинции, где слышал народные песни и познакомился с древними мифами. В отличие от некоторых других известных композиторов того времени, Берлиоз не был вундеркиндом. Он начал заниматься музыкой в 12 лет, тогда же он стал писать небольшие композиции и аранжировки. Из-за запрета отца, Берлиоз никогда не учился играть на фортепиано. Он научился хорошо играть на гитаре, фляголете и флейте. Он изучал гармонию только по учебникам без преподавателя. Большинство его ранних произведений было романсами и камерными сочинениями.

В марте 1821 года он окончил среднюю школу в Гренобле, а в октябре, в возрасте 18 лет, Берлиоз поехал в Париж, где стал учиться медицине. Родители желали ему стать медиком, но сам Берлиоз тяготел к музыке. К медицине он не проявлял интереса, а после того как побывал на вскрытии трупа, стал испытывать к ней отвращение.

Гектор Берлиоз совершил первый визит в Парижскую оперу, побывал на опере «Ифигения в Тавриде» Кристофа Глюка, композитора, которым он восхищался наряду с Людвигом ван Бетховеном. Тогда же Берлиоз стал посещать библиотеку Парижской консерватории, где он искал партитуры опер Глюка, чтобы сделать с них копии. В своих мемуарах он писал, что там он впервые встретился с Луиджи Керубини — будущим директором консерватории. Керубини тогда не хотел пускать Берлиоза в библиотеку, так как он не был студентом консерватории. Берлиоз также посетил две оперы Гаспаре Спонтини, творчество которого оказало на него влияние. Вскоре он решил стать композитором. В этих начинаниях ему помогал Жан-Франсуа Лесюёр, профессор консерватории. В 1823 году Берлиоз написал свою первую статью — письмо в журнал «Le corsaire» в защиту оперы «Весталка» Спонтини. В тот период Берлиоз сочинил несколько произведений.

Несмотря на неодобрение родителей, в 1824 году он официально бросил изучать медицину, чтобы продолжить карьеру композитора. В 1825 году в Париже состоялось Первое публичное исполнение его произведения «Торжественная месса», безо всякого успеха. Затем он стал писать оперу «Тайные судьбы», от которой до настоящего времени сохранились лишь фрагменты.

Берлиоз, занимаясь самообразованием, несколько лет брал уроки у Жан-Франсуа Лесюёра и к нему же в класс полифонии подался после поступления в Парижскую консерваторию в 1826 году (также он занимался в классе Антонина Рейхи). Он начал подрабатывать певцом в хоре. В конце 1827 года он посетил театр Одеон и увидел как ирландская актриса Гарриет Смитсон исполнила роли Офелии и Джульетты в пьесах Шекспира Гамлет и Ромео и Джульетта. Он был очарован актрисой. Берлиоз писал Гарриет множество любовных писем, которые смущали и пугали её, и поэтому остались без ответа.

Начиная с 1828 года, Берлиоз начал писать критические статьи о музыке и познакомился с популярными в то время писателями и музыкантами, такими как Виктор Гюго, Александр Дюма, Паганини, Жорж Санд. В 1828—1830 года вновь были исполнены несколько произведений Берлиоза — увертюры «Уэверли», «Francs-juges» и «Фантастическая симфония», после исполнения которой публика обратила внимание на молодого композитора.

ТВОРЧЕСТВО

Берлиоз — яркий представитель романтизма в музыке, создатель романтической программной симфонии. Он смело вводил нововведения в области музыкальной формы, гармонии и особенно инструментовки, тяготел к театрализации симфонической музыки, грандиозным масштабам произведений.

В 1826 году была написана кантата «Греческая революция» — отзыв на освободительную борьбу греков против Османской империи. Во время Большой июльской революции 1830 года на улицах Парижа разучивал с народом революционные песни, в частности обработанную им для хора и оркестра «Марсельезу». В ряде крупных произведений Берлиоза нашла отражение революционная тематика: в память героев Июльской революции созданные грандиозный «Реквием» (1837) и «Траурно-триумфальная симфония» (1840, написана к торжественной церемонии перенесения праха жертв июльских событий).

Стиль Берлиоза определился уже в «Фантастической симфонии» (написана в 1830 году, имеет подзаголовок «Эпизод из жизни художника»). Это первая романтическая программная симфония. В ней нашли отражение типичные для того времени настроения (разлад с действительностью, преувеличенная эмоциональность и чувствительность).

Из литературных произведений Берлиоза наиболее выдаются: «Voyage musical en Allemagne et en Italie» (Париж, 1854), «Les Soirées de l'orchestre» (Париж, 1853; 2 изд. 1854), «Les grotesques de la musique» (Париж, 1859), «A travers chant» (Париж, 1862), «Traité d'instrumentation» (Париж, 1844).

Причина разноречивости отзывов о Берлиозе как о композиторе в том, что он с самого начала своей музыкальной деятельности пошёл по совершенно новой, вполне самостоятельной дороге. Он тесно примыкал к новому развивавшемуся в то время в Германии музыкальному направлению и когда в 1844 году посетил Германию, то был там гораздо больше оценен, чем в своем отечестве. В России Б. уже давно получил свою оценку. После своей смерти, а в особенности после франко-прусской войны 1870 года, когда во Франции с особой силой пробудилось национальное, патриотическое чувство, произведения Берлиоза приобрели большую популярность среди его соотечественников.

Значение Берлиоза в области искусства заключается в его глубоком понимании инструментов и в мастерском их применении в оркестровке. Его партитуры полны новых и смелых оркестровых эффектов (например, Берлиоз одним из первых употребил в «Фантастической симфонии» приём игры на струнных *col legno*). Большим распространением пользуется его трактат об инструментровке, переведенный на многие языки. После смерти Берлиоза были изданы написанные им «Мемуары» (Париж, 1870), «Correspondance inedite 1810—1868» (1878).

Берлиоз получил известность не только как композитор, но и как дирижёр. Вместе с Вагнером он заложил основы новой школы дирижирования, внес важный вклад в развитие музыкально-критической мысли.

КАМИЛЬ СЕН-САНС

Шарль-Камиль Сен-Санс (фр. *Charles-Camille Saint-Saëns*) — французский композитор, органист, дирижёр, музыкальный критик и писатель.

КАМИЛЬ СЕН-САНС

«КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ» СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЧАСТЕЙ:

Вступление и Королевский марш льва — фр. *Introduction et Marche Royale du lion*. В короткой интродукции после тремоло двух фортепиано струнные вступают с основной темой, а после расходящихся глиссандо по всему диапазону у фортепиано начинается Марш, в котором звучат фанфары, исполняемые на фортепиано, и грубоватые хроматические ходы, изображающие рычание льва.

Куры и петухи — фр. *Poules et Coqs*. Кларнет, скрипки, альт, фортепиано. Назойливые повторяющиеся звуки, изображающие квохтанье кур, перемежаются с мотивом петушиного кукареканья. «Куриный» мотив взят из клавесинной сюиты Франсуа Куперена.

Антилопы (быстрые животные) — фр. *Hémiones (animaux véloces)*. Два фортепиано исполняют быстрые пассажи.

Черепахи — фр. *Tortues*. Струнные и два фортепиано. Цитируется канкан из оперетты Оффенбаха «Орфей в аду», но замедленный в несколько раз, что создаёт комический эффект.

Слон — фр. *Eléphant*). Контрабас и два фортепиано. Вальсообразная мелодия, играемая контрабасом, основана на заимствованиях двух тем: танца сильфов из драматической легенды Берлиоза «Осуждение Фауста» и Скерцо из музыки Мендельсона к комедии «Сон в летнюю ночь». Комизм заключается в том, что музыка, задумывавшаяся как лёгкая и воздушная и в оригинале исполняемая инструментами высокого регистра, передана неповоротливому инструменту, звучащему в нижней части диапазона и изображающему танцующего слона.

6. Кенгуру — фр. *Kangourous*. Два фортепиано. Острые стаккатные звучания с форшлагами изображают прыжки кенгуру.
7. Аквариум — фр. *Aquarium*. Флейта, стеклянная гармоника, струнные, фортепиано. Звучание флейты, играющей мелодию, оттеняется «булькающими» звучаниями и глассандо у фортепиано и стеклянной гармоники, создавая картину аквариума.
8. Персонажи с длинными ушами — фр. *Personnages à longues oreilles*. Скрипки чередованием очень высоких и очень низких звуков изображают ослиный крик.
9. Кукушка в глубине леса — фр. *Le coucou au fond des bois*. Кларнет и два фортепиано. На фоне размеренных аккордов у фортепиано, изображающих лес, кларнет (который, согласно указанию автора, должен находиться за кулисами) периодически играет два «кукующих» звука.
10. Птичник — фр. *Volière*. Флейта, струнные и два фортепиано. На фоне «шелестящего» тремоло у струнных флейта играет мелодию с трелями и скачками, изображая птичье пение.
11. Пианисты — фр. *Pianistes*. Два фортепиано в сопровождении струнных играют гаммы и упражнения в стиле Ганона или Черни. Эта часть без перерыва переходит в следующую.

12. Ископаемые — фр. *Fossiles*. Кларнет, ксилофон, два фортепиано и струнные. Сен-Санс цитирует собственную симфоническую поэму «Пляска смерти», детские песенки «*Ab! vous dirai-je, maman*» и «*Au clair de la lune*», а также каватину Розины из оперы Россини «Севильский цирюльник».

13. Лебедь — фр. *Le Cygne*. Виолончель и два фортепиано. Певучая мелодия у виолончели изображает плавное движение лебедя по поверхности воды, а фигурации у фортепиано — рябь на ней. На музыку «Лебедя» хореограф Михаил Фокин в 1907 году поставил знаменитый балетный номер «Умиравший лебедь» для Анн Павловой. Сен-Санс был удивлён такой трактовкой — в его пьесе лебедь не умирает — но не возражал против неё.

14. Финал — фр. *Finale*. Исполняет весь ансамбль. Весёлая и лёгкая главная тема перемежается мотивами из предыдущих частей.

КЛОД ДЕБЮССИ

Ашиль-Клод Дебюссí (фр. *Achille-Claude Debussy*) 22 августа 1862, Сен-Жермен-ан-Ле близ Парижа — 25 марта 1918, Париж) — французский композитор, музыкальный критик. Три ноктюрна: «Облака», «Празднества», «Сирены»

ДЕБЮССИ ДО ИМПРЕССИОНИЗМА

Клод-Ашиль Дебюсси родился 22 августа 1862 года в предместье Парижа Сен-Жермен-ан-Ле. Его отец, мелкий торговец, был владельцем небольшой посудной фаянсовой лавки. Когда Клоду исполнилось два года, его отец продал свой магазинчик, и вся семья переехала в Париж, где Дебюсси-старший устроился на работу бухгалтером в частной фирме. В Париже и прошло почти всё детство Клода Дебюсси за вычетом времени Франко-прусской войны, когда мать будущего композитора уехала вместе с ним в Канны, подальше от военных действий. Именно в Каннах юный Клод в 1870 году начал брать первые уроки фортепиано; по возвращении в Париж занятия продолжились под руководством Антуанетты Моте де Флёрвиль, тёщи поэта Поля Верлена, к тому же — называвшей себя ученицей Фредерика Шопена.

КЛОД ДЕБЮССИ

ГЕКТОР БЕРЛИОЗ и **КАМИЛЬ СЕН-САНС**

