

ПЕСЕННО-КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ГАБРИЭЛЯ ФОРЕ

Цель исследования – проанализировать композиционные особенности песенно-композиторского творчества французского композитора Габриэля Форе, в частности на примере песен на слова Поля Верлена "Лунный свет" и "Весь день льет слезы сердце". **Методология** исследования включает использование искусствоведческих, биографических и эстетических аспектов музыковедческого исследования и предполагает использование методов анализа, синтеза, описательности, хронологического. **Научная новизна.** Статья является первой попыткой охарактеризовать песенно-композиторское творчество известного французского композитора Г. Форе, более известного по произведениям для камерно-инструментальных ансамблей. **Выводы.** Габриэль Форе – один из самых известных композиторов Франции конца XIX – начала XX в., который, кроме камерно-инструментальной музыки, создал более 100 песен на стихи французских поэтов Ш. де Лилия, П. Верлена, Ш. ван Лерберг, Т. Готье, В. Гюго, В. де Лиль-Адан и др. Из них наиболее популярны вокальный цикл "Добрая песня", песни "Лунный свет" и "Весь день льет слезы сердце" на стихи Поля Верлена. Эти произведения имеют разные стили, органично сочетают в себе поэзию и музыку, прекрасно выполняются под аккомпанемент на фортепиано, демонстрируя богатые эстетические характеристики. Музыкальный материал, созданный композитором, требует от певца-исполнителя умение органично чувствовать настроение мелодии и за счет правильного дыхания, артикуляция, соответствующих эмоций, развитого уровня личных ощущений и переживаний достигать идеального певческого эффекта, который наилучшим образом передает замысел и поэта, и композитора.

Ключевые слова: Габриэль Форе, стиль, музыка, поэзия, аккомпанемент, песни.

Чен Бинь, викладач консерваторії Тайшаньського університету (КНР)

Пісенно-композиторська творчість Габрієля Форе

Мета дослідження – проаналізувати композиційні особливості пісенно-композиторської творчості французького композитора Габрієля Форе, зокрема на прикладі пісень на слова Поля Верлена "Місячне сяйво" та "Весь день льє слізи серце". **Методологія** дослідження включає використання мистецтвознавчих, біографічних та естетичних аспектів музичнознавчого дослідження і передбачає використання методів аналізу, синтезу, описовості, хронологічного. **Наукова новизна.** Стаття є першою спробою охарактеризувати пісенно-композиторську творчість відомого французького композитора, більш відомого за творами для камерно-інструментальних ансамблей, Г. Форе. **Висновки.** Габріель Форе – один з найбільш відомих композиторів Франції кінця XIX століття, який, окрім камерно-інструментальної музики, створив понад 100 пісень на вірші французьких поетів Ш.-Л. де Лілія, П. Верлена, Ш. ван Лерберга, Т. Готьє, В. Гюго, В. де Ліль-Адан та інших. З них найбільш популярними є вокальний цикл "Добра пісня", пісні "Місячне сяйво", "Весь день льє слізи серце" на вірші Поля Верлена. Ці твори мають різні стилі, органічно поєднують в собі поезію і музику, чудово виконуються під акомпанемент на фортепіано, демонструючи багаті естетичні характеристики. Музичний матеріал, створений композитором, потребує від співака-виконавця вміння органічно відчувати настрої мелодії та за рахунок правильного дихання, артикуляція, відповідних емоцій, розвиненого рівня особистих відчуттів і переживань досягати ідеального співочого ефекту, який щонайкраще передає задум і поета, і композитора.

Ключові слова: Габріель Форе, стиль, музыка, поезія, акомпанемент, пісні.

Cheng Binh, Lecturer of the Conservatory, Taishan University

The song and composer's oeuvre of Gabriel Faure

The purpose of the article is to analyse the compositional features of the song composer's work of the French composer Gabriel Fore, in particular, on the example of the songs by Paul Verlaine's words "Moonlight" and "The heart of the tears all day". The **methodology** of the research includes the use of art history, biographical and aesthetic aspects of musicology research and involves the use of methods of analysis, synthesis, descriptiveness, chronological. **Scientific novelty.** The article is the first attempt to characterise the song and composer's work of the famous French composer, more famous for the works for chamber-instrumental ensembles, G. Fore. **Conclusions.** Gabriel Fore – one of the most famous composers of France at the end of the nineteenth century, who, besides chamber and instrumental music, has created more than 100 songs on poems by French poets S.-L. where Lilia, P. Verlaine, S. van Leerberg, T. Gautier, V. Hugo, V. de Lil-Adan) and others. Of these, the vocal cycle "Good Pain," "Moonlight", "The heart of the tears all day lying" on Paul Verlaine's poems is most popular. These works have different styles, organically combine poetry and music, correctly performed for accompaniment on a piano, showing rich aesthetic characteristics. Musical material created by the composer requires from the performer the organically to feel the mood of the melody and at the expense of proper breathing, articulation, corresponding emotions, a developed level of personal feelings and experiences to achieve an ideal singing effect that bestows the idea of both the poet and the composer.

Key words: Gabriel Fore, style, music, poetry, accompaniment, songs.

Габриель Форé (1845-1924) – французский композитор, педагог, дирижер, автор фортепианных пьес в разных жанрах для камерно-инструментальных ансамблей (в том числе фортепианных квартетов и квинтетов). При этом больше всего широкой публике он был известен как автор романсов и песен (более 100) на стихи французских поэтов Ш.-Л. де Лиля, П. Верлена, Ш. ван Лерберга, Т. Готь, В. Гюго, В. де Лиль-Адан др.

Наиболее популярным является его вокальный цикл "La bonne chanson" ("Добрая песня"), песни "Лунное сияние", "Весь день лье слезы сердце" на стихи Поля Верлена.

Степень научной разработки. Теоретическое осмысление творчества Г. Форé представлено работами С. Сигитова, Н. Саклинга, М. Фавра, В. Янкелевича, Ж.-М. Некту, А. Корто, Ж. Тибо, М. Лонг и др. В прочем, несмотря на достаточно широкую научно-теоретическую и публицистическую базу исследования биографии и различных аспектов творчества композитора, его композиторско-песенному искусству приделано недостаточно, на наш взгляд, внимания. Поэтому цель исследования – проанализировать композиционные особенности композиторско-песенного творчества Габриэля Форé, в частности на примере песен на слова Поля Верлена "Весь день льет слезы сердце" и "Лунное сияние". Эти произведения имеют разные стили, органично сочетают в себе поэзию и музыку, прекрасно выполняются под аккомпанемент на фортепиано, демонстрируя богатые эстетические характеристики.

Композитор любил музыку с детства, и уже тогда продемонстрировал необыкновенный музыкальный талант. Особенно когда сыграл на органе в церкви.

В девять лет он поступил на учебу в школу при Институте церковной музыки Луи Нидермейера в Париже. Как понятно с названия, школа работала для нужд церкви и готовила органистов и хормейстеров. В этой школе будущий композитор проучился 11 лет.

Еще в юношеском возрасте Габриель уже не только изучал теоретические вопросы музыки, но и пытался создавать собственные музыкальные произведения, которые заложили прочную основу для дальнейшего развития его творчества.

В целом все творчество композитора можно условно разделить на три этапа, которые имеют свои особенности.

Первый этап – 1861-1878 гг. Успешно окончив школу, Г. Форé уехал на работу в Бретань. Он служил в церкви и музицировал в светском обществе, где пользовался большим успехом. Вскоре он возвращается в Париж, устроившись органистом в небольшую церквушку.

Этот период, как и период школьного обучения, заложил основания для формирования романтических тенденций в творчестве композитора, которые впоследствии стали основополагающими в создании музыки к песням на слова известных французских поэтов. Тогда он создает такие произведения, как "Бабочка и цветок" (*Le papillon et la fleur*), "Май" (на слова В. Гюго) "Лидия" (на слова Л. де Лизля), "Песня рыбака" (на слова Т. Готье) – вокальные соло под фортепианный аккомпанемент.

При этом композитор всегда тяготел к камерной музыке – в 1876 г. написав знаменитую сонату для скрипки и фортепиано.

Состав первых его музыкальных произведений является регулярным, достаточно простым, который требует также относительно унитарного аккомпанемента, что уже тогда явилось демонстрацией формирования основ его личного стиля.

Второй этап – 1878-1907 гг. Это зрелый период творчества, когда композитором было создано более половины всех его произведений. Среди наиболее известных дивертисмент "Лунное сияние", песня "Осень" и др., которые, в свою очередь, стали настоящими шедеврами песенной музыки и вокального исполнительства.

По сравнению с первоначальным периодом, этот период отличается особым творческим созреванием, окончательным формированием неповторимого личного стиля Г. Форé. Характерным для этого периода является преобладание в творчестве композитора диатонической модальности.

В 1896 г. Г. Форé стал профессором композиции Парижской консерватории, а с 1903 по 1913 гг. возглавлял отдел музыкальной критики газеты "Фигаро".

Третий этап – 1907-1922 гг. В 1905-1919 гг. композитор работал директором Парижской консерватории и, что примечательно, за короткое время сделал ее одним из передовых музыкальных учреждений в Западной Европе.

В 1910 г. композитор возглавил Независимое музыкальное общество, организованное не принятыми в Национальное общество молодыми музыкантами, среди которых были ученики Г. Форé, а в 1917 г. добился объединения французских музыкантов путем введения независимых музыкантов в Национальное общество. В 1919 г. Форé оставил пост директора консерватории и прекратил педагогическую деятельность.

Учитывая большую рабочую нагрузку и плохое состояние здоровья, которое сказалось на слухе композитора (прогрессирующая глухота), этот период явился менее продуктивным по сравнению с предыдущими. При этом композиторское творчество Г. Форе имело более высокий художественный уровень.

Работы этого периода главным образом являются созданием песен на основе поэзии поэта-символиста Поля Верлена. Среди них наиболее популярными стали композиции "Песня Евы", Op. 95, "Закрытый сад" ("Le jardin clos, Op. 106", 1904 г.), "Осень" и многие другие.

Композиторский стиль работ этого периода является исключительно простым в выборе средств, особой выразительностью, отказом от любых внешних эффектов и облегчением драматических коллизий, что наделяло их неповторимым легким шармом.

Отметим, что первой исполнительницей "Доброй песни" стала Эмма Бардак. Он был влюблен в певицу, которая впоследствии стала женой другого известного композитора Клода Дебюсси. Г. Форе вспоминал: "Я не писал никогда так стихийно, как "Добрую песню", я могу, я должен добавить, что в содействии непосредственности понимания, по крайней мере, равная доля принадлежит той, которая осталась самой волнующей исполнительницей этого произведения".

Печально, что в последние годы жизни развившаяся глухота привела к тому, что в его сочинениях характерные светлые лирические тона сменились мрачными и даже трагическими.

В целом в этот период Форе выстраивает хроматическую модальность, создавая горизонтальное и вертикальное (контрапунктное) сопряжение диатоники и хроматики.

Все эти три этапа, хотя и характеризуются различными творческими особенностями, вместе сформировали уникальные эстетические характеристики композиторско-песенного искусства Г. Форе, которые отличаются созданием качественной песенной музыки на основе существующих традиций, но при этом не лишены композиторских инноваций, которые проявлялись в изобретательности гармонии, невероятном разнообразии модуляций. Все эти новшества с яркостью проявились в творчестве его учеников, среди которых Н. Буланже, Ш. Кеклен, М. Равель, Л. Обер, Ж. Роже-Дюкас, Ф. Шмитт, Дж. Энеску.

Более основательно остановимся на характеристике основных особенностей композиторско-песенного творчества Г. Форе.

1) слияние поэзии и музыки. Известно, что поэтическая речь очень изящна, имеет определенную фонологическую красоту, поэтому от композитора требуется высшее мастерство, чтобы будущая песня стала высочайшим художественным творением своего времени. Доминирование в конце XIX в. в поэзии двух стилевых направлений – импрессионизма и символизма – требовало от музыки такой же легкости, текучести, как и в поэзии, то есть фактически бесшовного ее соединения со словами. Основная задача музыки – усилить впечатление от поэзии, дополнить то, что очень трудно иногда выразить словами.

В качестве примера остановимся на совместном творчестве Г. Форе и П. Верлена, которое является наиболее плодотворным, как мы уже писали выше. Г. Форе написал на его стихи около 20 романсов, в том числе циклы "Из Венеции" и "Добрая песня". П. Верлен является ярким представителем поэзии символизма, отличительной чертой которой является выражение темы произведения через эмоции, создание определенной атмосферы, метафоризма и таинственности.

Композитор в песне "Весь день льет слезы сердце" (слова П. Верлена) музыкой дополняет стихотворение так, чтобы показать замкнутый круг беспомощности и тоски. Фактически, с помощью музыки Г. Форе требует контролировать диапазон пения так, чтобы имитировать вздох исполнителя. Затем сознательное использование различных ритмов изображает дождливый день, усиливая эмоциональный настрой стихотворения.

Оригинальная трехмерная структура стихотворения требует своеобразной музыкальной передачи образов неба, звезд, снов, жаворонка, пшеничных полей и других образов, которые фактически делятся на несколько изображений – небесных, земных и подземных. Такой резкий контрастный эффект композитором достигается за счет использования различных стилей мелодичного сопровождения. Музыка обогащает и расширяет пространство поэзии.

При этом часто критики говорили, что если вы не понимаете поэзию П. Верлена, то не сможете слушать и песни на его слова. В то же время благодаря музыкальному сопровождению от Г. Форе творчество поэта полюбилось слушателям, что еще раз подчеркивает идеальное сочетание музыки и поэзии.

2) разнообразие стилей. Конец XIX – начало XX века – зрелый период музыкально-поэтического творчества. Этот период развития западной музыки является также периодом диверсификации, когда романтический стиль уже не занимает господствующих позиций. Фактически, творчество Г. Форе, которое, с одной стороны, характеризует традиционное отношение к инструментальной фактуре, а с другой – индивидуальные приемы ладогармонического мышления, тонкое ощущение оттен-

ков лирического настроения, подготовило основу для формирования музыкального стиля импрессионизма, который пришел на смену народному романтизму.

При этом часто переплетение в творчестве композиторов нескольких музыкальных направлений делает их творческие изыскания более легкими, но при этом вызывает ощущение потери собственной авторской неповторимости. Но особенностью мастерства Г. Форе есть тонкое ощущение стиля даже в ситуации полного слияния разных направлений, что в результате способствует созданию произведений непревзойденной красоты. Как пример, песня "Лунное сияние", которая начинается элегантно прелюдией, которая, как и название, тяготеет к романтизму, что вызывает ретро настроения. В конце песни композитор использует повторяющийся VI 46 аккорд, предназначенный для создания ощущения затуманенного чувства. Все работы композитора в целом являются краткими, элегантными, а одновременно эмоциональными, как и французский темперамент.

Таким образом, то время, когда большинство композиторов тяготеет к выбору одного стиля, Г. Фор успешно сочетает гармонический язык, обогащенный старинными ладами, характерные для церковной музыки, и частыми модуляциями, а также импрессионистские, романтические, лирические, классические, рациональные звучания.

Это не только отражает передовые творческие идеи и изысканные творческие приемы, но и дает зрителям испытать новые эстетические ощущения.

3) идеальное сочетание мелодии и сопровождения. Фортепианный аккомпанемент является неотъемлемой частью большинства художественных песен. Отличительной чертой композитора являлось особое чувство тембра инструмента (фортепиано), его красочной палитры. Поэтому Г. Форе называли "сладкозвучный Орфей".

В конце XIX в. использование фортепиано – это уже не простое музыкальное сопровождение голоса, а и определенная атмосфера, которая играет незаменимую роль в восприятии песни. Песня в фортепианном сопровождении – это молчаливое сотрудничество мелодии и инструмента, когда музыка становится всеобъемлющей.

В "Лунном сиянии" мелодия и аккомпанемент похожи на пару старых друзей. Сначала всего лишь прелюдия с помощью одной только маленькой ноты, чтобы начать рассказывать старому другу историю, не особо беспокоя его. В средней части к аккомпанементу присоединяется музыка, начинается диалог. Фортепиано как бы спрашивает и ждет ответа, заставляет музыку постепенно раскрываться – развиваться к кульминации. Таким образом, Г. Фор тонко улавливает значение именно фортепианного сопровождения в исполнении песен. Поэтому некоторые критики считали, что композитор является величайшим композитором, который вносил существенный вклад в развитие фортепианного сопровождения художественных песен после Шуберта.

Выводы. Песенно-композиторское творчество Габриэля Форе характеризуется высоким уровнем художественного сочетания поэзии и музыки, переплетением различных музыкальных стилей и идеальным сочетанием мелодии и аккомпанемента.

Музыкальный материал, созданный композитором, требует от певца-исполнителя умение органично чувствовать настроение мелодии и за счет правильного дыхания, артикуляция, соответствующих эмоций, развитого уровня личных ощущений и переживаний достигать идеального певческого эффекта, который наилучшим образом передает замысел автора-композитора.

References

- 1.Sun Ying (2012). Art of creating and performing a song in the early twentieth century / Musical life. (04) [in Chinese].
- 2.Dean Snow (2010). Method of creating Debussy and Fora songs / Humanities and social sciences. (05) [in Chinese].
- 3.Musical and literary elements combined singing and teaching. Song in terms of vocal art: "Moonlight". G. Faure / Journal of the Shanyanskaya Conservatory. 2008 (03) [in Chinese].
- 4.Wang Yan (2007). Art of the song: "Moonlight" / Fuyang College. (05) [in Chinese].
- 5.Gabriel Faure. Song in classical style / Journal of Minjiang University. 2013 (04) [in Chinese].

Стаття надійшла до редакції 16.03.2018 р.