

**ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ
ЖАНРА ФОРТЕПИАННОГО КОНЦЕРТА
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. ПУЛЕНКА**

Н.С. Орёл

*КГКП «Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных
артистов братьев Абдуллиных»,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан*

Франсис Пуленк является одним из значимых и интересным композитором прошедшего столетия. В его творчестве нашли отклик многие важные события, происходившие во Франции, в XX веке. Пуленк жил и работал в нелегкое время для Франции. Он стал участником и свидетелем двух мировых войн. На его глазах творилась история, которая в большей или меньшей мере наложила отпечаток и оставила след в творчестве композитора. В XX веке также создавалась не менее важная история в искусстве. В это время во всех видах искусства, в том числе и музыке, шел поиск новых выразительных средств. Появлялись новые техники сочинения, шел активный поиск интересных гармоний, новых приемов игры. Пуленк на протяжении всего творческого пути находился под влиянием музыки различных композиторов, стилей и эпох, но при этом оставался собой добавляя новое, простое, но очень оригинальное в свои сочинения.

Наследие композитора включает в себя более ста сорока произведений, написанных в разных жанрах. Это оперы, балеты, кантаты, вокальные циклы, концерты, фортепианные и камерно-вокальные сочинения. Его творчество очень многогранно, и иногда представляется даже весьма противоречивым. В одно время он мог работать над произведениями комического характера и лирической трагедией. Иногда складывается ощущение, что это написали два различных композитора, настолько его творчество разнообразно.

Ф. Пуленк проявлял значительный интерес к жанру концерта и создал замечательные произведения в этой области творчества: «Сельский концерт» для клавесина с оркестром, Концерт-балет «Утренняя серенада» для фортепиано и 18 инструментов, Концерт для двух фортепиано с оркестром, Концерт для фортепиано с оркестром *cis moll*, Концерт для органа, струнных и литавр соль минор. Концерты Пуленка представляют собой образцы, в которых сочетается классическая и оригинальная трактовка жанра.

По хронологии написания произведений можно сказать, что композитор обращается к этому жанру в каждом из периодов своего творчества. В каждом из них отражены новые индивидуальные черты на определенном этапе творчества. Жанр концерта для композитора является новаторским.

В раннем периоде творчества Франсис Пуленк создает первое произведение в жанре инструментального концерта — «Сельский концерт» для клавесина и оркестра для Ванды Ландовской, в 1928 году. Особенность данному концерту придает тембр инструмента, для которого он создан. В XX веке совсем немного композиторов обращались и писали для клавесина. В «Сельском концерте» Пуленка сочетаются черты старинной музыки и музыки XX века. В целом Концерт для клавесина — масштабное произведение с большими сольными эпизодами. Еще одной из особенностей концерта является партия большого симфонического оркестра, обычно клавесину противопоставлялась небольшая группа инструментов или камерный оркестр. Пуленк, используя симфонический оркестр, изменяет отношение к клавесину, как к камерному инструменту, используя его, как солирующий главенствующий инструмент. «Сельский концерт» Пуленка стал любимым концертом Ванды Ландовской.

В 1929 году композитор пишет на заказ второе произведение в жанре концерта — это «Утренняя серенада» для фортепиано и восемнадцати инструментов. Этот концерт новаторский, в нем, по сути, создается новый жанр — концерт-балет. В «Утреннее серенаде» осуществляется не просто

проникновение одного жанра в другой, а полное слияние двух характерных, ярко выраженных жанров в единое целое. Такое стремление композитора к новаторству, еще раз доказывает его трепетное отношение к каждому произведению, как к особенному творению. Для этого произведения Пуленк сам написал либретто, которое отражает глубокий духовный мир композитора. В «Утренней серенаде» он постарался показать разные стороны человеческих чувств. С одной стороны — сопереживание, радость, сердечность и любовь, а с другой — горечь, гнев, страдания и отчаянность. Раскрывается одна из вечных тем человечества, тема борьбы добра и зла, любви и ненависти.

Еще одной особенностью данного Концерта является его композиция. Он написан не в классической трехчастной циклической форме, а в форме дивертисмента, как чередование номеров в балете. Все части исполняются без перерыва, поэтому произведение звучит целостно, как одночастный концерт-балет.

Оригинальной особенностью Концерта является то, что здесь два солиста — фортепиано и танцовщица. Партия фортепиано также важна, как и партия танцовщицы. Интересно то, что солистам противопоставляется не симфонический оркестр, и даже не камерный, а ансамбль из 18 инструментов, в котором исключены скрипки. Таким образом, это одно из немногих произведений, возможно единственное в котором сочетается балет, инструментальный концерт, театр.

После столь оригинального произведения Пуленк тяготеет к ансамблевому искусству и в 1932 году создает Концерт для двух фортепиано с оркестром. Этот Концерт не является радикально новаторским произведением, но и без этого, он завоевал большую популярность среди слушателей и исполнителей. Тем не менее при сравнении с концертами классического вида есть несколько отличий. Произведение состоит из трех частей, но структура первой части отличается от классической, она написана в сложной трехчастной форме. В музыке первой части прослеживается

влияние от концерта соль мажор Мориса Равеля, премьера которого состоялась в 1931 году и Пуленк находился под большим впечатлением от него. В первой части совсем нет конфликтности тем или образов, яркой контрастности, все темы близки по духу друг с другом и в сокращенной репризе все больше объединяются. Пуленк не старался заложить глубокий смысл в это произведение, а наоборот представил иронический взгляд на жанр инструментального концерта.

Концерт для органа, литавр и струнного оркестра является значительным произведением как в творчестве композитора, так и в жизни. Именно в момент написания произведения в жизни Франсиса Пуленка наступает переломный период, и он обращается к религии. С этого времени в творчестве композитора появляются новые стилистические особенности. Он становится серьезным и зрелым. В начале создания произведения, Пуленк отказался от идеи написания небольшой концертной пьесы с легким текстом. Не имея академического образования и опыта написания для органа, он изучает множество трудов и произведения Баха и Букстехуде. Пуленк ищет новые идеи для создания концерта, его сочинение дается тяжело. Но чуть позднее Пуленк узнает о смерти его близкого друга Пьера-Октава Ферро. Композитор совершает паломничество к древней святыне Черной Богоматери в Рокамадуре, где с ним происходит своего рода религиозное преображение. После возвращения, композитор почти законченный концерт полностью перерабатывает. В итоге он имеет много общего с духовными работами композитора, которые будут все больше наполнять его творчество в последующих периодах.

Концерт состоит из шести частей, которые исполняются без перерыва. Несмотря на то, что здесь три быстрых части, медленной музыки намного больше, и именно от нее находишься под большим впечатлением. Эта «религиозность» создается новыми «выразительными средствами» и терминами. Вся оркестровка концерта как органа, так и струнных создает не повторяемые образы. Эти образы не противоречат друг другу, как в

классических концертах, а дополняют, сопровождают, разговаривают друг с другом – это напоминает о концерте для двух фортепиано. Лирическая тема проходит через весь концерт, объединяя его и создает ощущение целостности.

В послевоенное время Пуленк — зрелый, вдумчивый композитор с большим опытом сочинения произведений различных жанров. За прошедшее время Пуленк стал центром музыкального искусства Франции. На развитие его творчества повлияло немало трагических событий. Многие подчеркивали об особом отношении Пуленка к жизни, но из слов самого композитора можно понять, что он не придерживался какой-то определенной философии и не следовал предубеждениям.

В это время композитор создает свое последнее произведение в жанре концерта — это Концерт для фортепиано с оркестром *cis-moll* (1949). Можно заметить, что этот концерт с классическим составом инструментов, с классической формой и без особых новаторств. В Концерте *cis-moll* показаны черты стиля зрелого композитора и становится завершающей точкой в эволюции творчества. Концерт не произвел большого впечатления и подвергся критике, несмотря на это, он нашел свое место в репертуаре многих исполнителей.

Объединяя вышесказанное можно сделать выводы:

1. Жанр инструментального концерта является одним из важных для композитора, так как, Пуленк на протяжении всей жизни постоянно обращался к данному жанру.
2. В каждом творческом периоде композитора написаны концерты для клавишного инструмента (фортепиано, клавесин, орган), в которых использованы и показаны новые выразительные средства. В каждом концерте проявляются новые индивидуальные черты стиля Пуленка.
3. Через инструментальные концерты можно отчетливо проследить развитие авторского стиля композитора и эволюцию его творчества.

Собственная эволюция фортепьянного творчества композитора в чем-то противоположна по отношению к общему стилевому прогрессу искусства XX века. Среди композиторов-современников Пуленка выделяет многоликая художественная индивидуальность: в каждом его произведении объединяется классическая основа и новаторский импульс, серьезная идейная тематика и легкомысленное экспериментаторство. В его творчестве основой служат национальные «французские» черты, неповторимость мелодического дара, смелость и оригинальность композиции и оркестровки в классических традиционных жанрах.

Данным исследованием хотелось подчеркнуть значимое место композитора в истории музыки и в истории фортепианного искусства.