

Среди европейских музыкальных культур одной из самых значимых является культура Франции. Она начала свое формирование с народной песенной традиции, и под ее началом видоизменялась и приобретала современные формы. Отсюда, во многом, некая воздушность и прозрачность французской музыки в целом. Музыкальные произведения для флейты среди французских композиторов явление очень популярное, это обусловлено, в основном, высоким уровнем французской исполнительской флейтовой школы. Отсюда родом такие выдающиеся флейтисты, как П. Таффанель, Ф. Гобер, М. Моиз, Ж.П. Рампаль и другие. Нужно отметить, что и сами исполнители нередко выступали в качестве авторов сочинений, которые и сегодня пользуются большой популярностью в классе флейты не только в музыкальных школах, но и в учреждениях среднего и высшего образования. В первой половине XX века произведения для флейты пишут французские композиторы-импрессионисты – Э. Вarez, К. Дебюсси, Г. Форе, А. Дютыйе, А. Руссель, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж. Ибер, А. Оннегер, Ж. Ю, Ж. Муке, Д. Энеску и другие.

К наиболее популярным и часто исполняемым сочинениям этого периода относятся Соната для флейты и фортепиано Ф. Пуленка, Сонатина для флейты и фортепиано А. Дютыйе, Фантазия для флейты и фортепиано Г. Форе, Концертино С. Шаминада, а также произведение К. Дебюсси для флейты соло «Сиринкс», на примере исполнительского анализа которого, мы предлагаем более подробно изучить особенности интерпретации французской музыки.

Анализ К. Дебюсси «Сиринкс»

Пьеса для флейты соло «Сиринкс» - первая пьеса, после сочинения в этом жанре со времён самого И. С. Баха, К. Э Баха и Телемана. Данное произведение пользуется у флейтистов большим успехом, его часто можно встретить в исполнении на фестивалях, концертах духовой музыки.

Часто пьесу можно было услышать в качестве фоновой музыки к мультфильмам, спектаклям, фильмам и балетам. Её исполняли и на альтовой флейте и на басовой, а также на многих других инструментах. С 1987 года «Сиринкс» стала конкурсной пьесой в Парижской консерватории.

«Сиринкс» не редко становится обязательной пьесой для исполнения на престижных международных и всероссийских музыкальных конкурсах. Это пьеса для исполнителей высокого уровня – студентов старших курсов музыкального училища и консерватории, обладающих художественно-образным мышлением, хорошим вкусом и музыкальностью.

«Сиринкс» стала одним из тех сочинений, которое впервые вывело флейту на концертную эстраду без сопровождения после долго молчания со времён барочных композиторов. Дебюсси своей пьесой положил начало «сольно-флейтовой» волне, которая захолестнула композиторов как XX так и XXI века.

Форму произведения условно можно поделить на три части. Мелодия имеет характер импровизационности, представляет собой образец импрессионистского искусства. Кульминация всей пьесы 25-26 такты, затем третья часть, послесловие.

Всё сочинение представляет собой сочетание с одной стороны внешней простоты, с другой стороны сложности с точки зрения использования в ней современной ладовой тональной организации.

В отношении формообразования действует принцип развёртывания одного начального мотива. Развёртывается он с помощью повторений, изменений и работы с мотивом.

Открывает сочинение главная тема «Сиринкса», которая с первой же ноты, представляет собой очень активный мотив, словно призыв к действию. Это необходимо передать во флейтовом звучании, в котором должны присутствовать компрессия и драматизм. Вся активность подана в пунктирном ритме, который исполнителю следует очень точно передать:

Пример 1

Луи Флери
СИРИНКС
для флейты соло

Клод Дебюсси
(1862-1918)

Un peu mouvementé (mais très peu) ♩ = 92

Музыка «Сиринкса» очень живописна. Она передаёт точнейшие изменения состояний. Так, например, ярко слышно в начальном восходящем мотиве лёгкое дуновение ветерка, которое прекрасно может передать тембр флейты.

С отметки 14 начинается средний раздел. В среднем разделе происходит развитие основной темы. Дебюсси помещает мелодию в нижний флейтовый регистр, на октаву ниже. Этот регистр флейты очень приятный, бархатный по звучанию. Вдобавок, Дебюсси разбавляет мелодию хроматическими переливами и форшлагами, которые в свою очередь придают всей звуковой палитре восточный оттенок.

Пример 2

an mouvementé (très modéré)

В отношении исполнительских сложностей необходимо отметить, не только разнообразие интонационных ходов и движений, но и использование исполнительского приёма флажолета. Далее большую сложность могут представлять для исполнителя тремоло с Es - Des, исполняемое на флейте как обычная трель с помощью вспомогательной аппликатуры, либо двумя трельными клапанами, приводящее к кульминации всего произведения, к фермате ноты си бемоль второй октавы.

Эта нота, вдобавок, ещё и должна исполняться в динамике forte с вибрато. Для этого флейтисту нужен большой объём запаса дыхания. Далее требуется резкое снятие и последующее взятие следующей ноты в том же нюансе с постепенным нисходящим затиханием:

Пример 3

21

24 (trille) an mouvementé (très modéré) mf

28

В заключении «Сиринкса» есть авторская ремарка – En retenant jusqu'a la fin, что означает «(замедляя до самого конца)» для исполнителя существует опасность размытия формы всего сочинения.

Пример 4

31 En retenant jusqu'a la fin

Très retenu

p marqué perendosi

Данный фрагмент очень важен для общей концепции пьесы. Исполнение мелодии должно быть замедленное, с постоянным оттягиванием движения на музыкальных оборотах, стремящихся к ре-бемолю с его точным, при этом мягким взятием, что является непростой задачей в нижнем

регистре. Всё развитие устремляется к ноте *си бекар*, которая звучит как последний глоток воздуха.

В разные годы эту пьесу исполняли многие известные флейтисты: Жан-Поль Рампаль, Эммануэль Пай, Лев Перепёлкин, Денис Буряков и мн др.

Интерпретация Дениса Бурякова пьесы Дебюсси «Сиринкс», на наш взгляд, одна из самых ярких и блестящих из многих сотен.

Исполнительские особенности Дениса Бурякова на примере исполнения пьесы К. Дебюсси «Сиринкс»

Денису Бурякову, безусловно, удалось схватить самую суть этой музыки. Импрессионистское впечатление, которое рождается непосредственно, прямо во время исполнения.

Его первоначальный мелодический мотив энергичный и напевный, глубокий с широким дыханием. В отношении темпа Денис более сдержан. Но что особенно отличает исполнение Бурякова, это его великолепный верхний регистр и очень точные, чистые ноты. В отношении звука всех регистров у Дениса полный порядок. У него уникальная способность идеально выравнивать звучание по всему дапазону. Его исполнение более других насыщено паузами и точной агогикой. Блестяще звучит в его исполнении второй раздел пьесы. Слышно, что он разделяет внутренним слухом одну часть от другой. В связи с этим пьеса в исполнении Дениса обретает оригинальный и интересный драматургический план. Серединка звучит у него несколько иначе, с другим характером. Великолепно технически и музыкально звучат в его исполнении трели, форшлаги и флажолеты.

Слышно, что исполнителем была проведена большая работа и по осознанию и изучению стиля музыки Дебюсси, качественно и глубоко продуманы все технические средства. Главное в этой музыке для него сначала выстроить правильные фразы, а затем на это наслаивать всё остальное.

Отдельно хотелось бы сказать о дыхании Бурякова. Дыхание в данном произведении вообще особая история. Где - то можно взять не особо продумывая, но где - то и нет. Денис обладает очень большим арсеналом глубокого и широкого дыхания. В его исполнении аккуратно и ненавязчиво звучат трели, звук его лёгкий и палётный. Он виртуозно обращается с дыханием. Может, не меняя дыхания ярко и интересно передать тончайшие нюансы от большого звука к затуханию, замиранию звучания.

Интересно небыстрое начало, которое передаёт слушателю ощущение напряжения. Оно же помогает рождать образы непосредственно во время исполнения. Его музыка оставляет впечатление, импрессионистское начало очень сильное, а ещё в исполнении Дениса много романтической лёгкости и чистоты звука, которая очень важна особенно при ощущении тональности (b-moll) и множеством встречных тональностей.

В отношении драматургии всего произведения Денис скорее отходит от привычного развития одного повторения темы до кульминации. Его исполнение это скорее выход персонажей, которые объединены общей идеей спектакля. Вообще он тонко чувствует, что пьеса сценична, образна, живописна. Он старается передать это своим исполнением.

Денис держит публику своим восхитительным звуком и широкой палитрой тончайших динамических смен. Флейтист обладает великолепным амбюшуром, который включает в себя блестящую технику и дивный звук, широкое дыхание, столь подходящее для музыки кантиленного характера. Музыка «Сиринкс» необыкновенно подходит ему по духу, помогает флейтисту раскрепоститься и поэкспериментировать с фразировкой.

Большая работа слышна и в понимании метроритмической основы сочинения. Хотя здесь и допускается Денисом некоторая свобода, однако он всё же держит себя в рамках, не отходя от авторских пожеланий, не расшатывая темп. Несмотря на то, что сам Дебюсси даёт большую свободу исполнителю включая сюда различные агогические приемы : *rubato*, *ritenuto*, *fermata*, и флейтисту предоставляется возможность продемонстрировать свои способности в технике исполнительского дыхания и понимания композиции, Денис исполняет это с большим чувством меры. Исполнителю следует помнить, что темпы в сочинениях Дебюсси не следует воспринимать буквально. Так как указания темпа подразумевают не столько скорость исполнения, сколько характер движения. Темп перестаёт быть однозначным, может иметь большое количество оттенков. Так как границы формы часто не

очень чёткие, это представлять некоторые трудности для исполнителя. Однако Денис с этим успешно справляется.

Очень важна концовка всей пьесы. Она должна быть исполнена очень чисто с небольшой упругостью, но мягким языком. Штрих tenuto с последующим акцентом исполняются Денисом толчком воздушной струи и с замиранием в последнем такте и ровным удерживанием фермату без ее колебаний, что очень эффектно. Таким образом, самый главный момент пьесы очень хорошо подготовлен и продуман, что представляет неподдельный интерес для слушателя.

Его исполнение это широкая и певучая музыкальная ткань, мастерски исполненная на высочайшем уровне. Его игра насыщена красивыми, чёткими, аккуратными квинтолями, сложными ритмическими рисунками, великолепными, наполненными нижними нотами. Дениса Бурякова отличает безупречный художественный вкус и опора на исполнительские традиции французской камерной музыки.

Рекомендации для работы над произведениями французской музыки в средних и старших классах ДМШ.

Любое сочинение французской композиторской школы – это всегда целостно организованная музыкальная мысль. Этот момент требует особого внимания при работе с учащимися. Необходимо добиваться от юных музыкантов непрерывной, широкой фразировки. Обилие мелких деталей отвлекает внимание учащихся от основной музыкальной мысли.

Очень важен тембр инструмента при исполнении французской музыки. Звук учащегося должен стремиться к полетному, легкому, свободному. Следует избегать пережатого и сдавленного звучания инструмента.

Динамические контрасты играют не последнюю роль при исполнении музыки французских композиторов, особенно импрессионистов. Очень важен момент «впечатления», и в этом случае динамика помогает его

создать. Динамика французской музыки полна нюансов, педагогу следует помочь учащимся точно и тонко передать грани этих оттенков.

Большую роль при исполнении музыки французских композиторов следует уделять дыханию. В исполнении музыки этой культуры дыхание сравнительно в большей мере играет роль художественную, нежели практическую. Оно помогает создать наиболее полную «картину» музыкального образа.