Скворцова Л.В.

Музыка ХХ века – 1 час

Для 4 курса: Н+С; Ф+СНП+ХНП

14.04.2020г.

Тема: Жизнь и творчество Ф.Пуленка.

Третий из наиболее крупных представителей «Шестерки» — Франсис Пуленк (1899-1963), французский композитор, пианист и музыкальный критик («Я–композитор»). Он родился в Париже в богатой семье, отец его был крупным промышленником – фабрикантом. В 1910 г. из-за наводнения в Париже семья перебралась в Фонтенбло. Там Пуленк случайно купил ноты вокального цикла Шуберта «Зимний путь», это произведение, по собственному признанию композитора, сыграло немаловажную роль в его решении стать музыкантом. Пуленк не получил систематического музыкального образования, он был в основном самоучкой, хотя в студенческие годы вместо того, чтобы исполнять строгие предписания родителей в отношении его образования, успешно использовал свободное время для занятий по фортепиано и композиции. Игре на фортепиано учился у Р.Виньеса (1914-1917), в своё время дружившего с М.Равелем. Светский человек, своего рода «денди», он поклонялся многим идолам музыкальной современности (Равель, Пуччини, Стравинский, джазовая музыка), в то же время он испытал и влияние Ф.Куперена — классика французской клавесинной музыки XVIII века.

Настроенный вполне антиромантически, Пуленк попал под обаяние и влияние Э.Сати и в начале 1920-х годов стал самым молодым членом знаменитой французской «Шестёрки», которая просуществовала до начала 30-х годов, после чего мирно распалась. Каждый из её участников повзрослел, обрёл свой собственный стиль, определился в своих жанровых пристрастиях и отправился в самотоятельное «плавание».

Впоследствии Пуленк сохранил верность эстетической программе группы «Шести», продолжая сочинять добротную музыку, которая, отвергая излишества вагнеровско-штраусовской эры, культивировала простоту, безыскусственность, использовала «мюзикхолльные» мотивы и часто скрывала чувство под маской иронии.

Как композитор, Пуленк был очень плодовит, его перу принадлежит более 500 произведений в различных жанрах. Множество вокальных сочинений написано на тексты современных ему поэтов: Кокто, Элюара, Арагона, Аполлинера и Ануя. В то же время его привлекала и поэзия представителя 16 века – Ронсара, вокальные циклы и «Галантные празднества» на его стихи – в числе наиболее часто исполняемых произведений композитора.

Пуленк был первоклассным аккомпаниатором при исполнении собственных вокальных сочинений. Блестящее владение фортепиано отразилось в ряде пьес для этого инструмента, таких, как «Вечные движения» (1918) и «Вечера в Назелле (1936). Область камерно-инструментальной музыки представлена огромным количеством сонат для различных инструментов: валторны, трубы, тромбона, фагота и т.д. Этим композитор стремился восполнить существующий дефицит репертуара для этих инструментов.

В его творческом наследии много произведений крупной формы: остроумный концерт для двух фортепиано (1932), концерт для органа с оркестром (1938), «Сельский концерт» для клавесина с оркестром, посвящённый В.Ландовской, хоровые и инструментальные циклы. Среди наиболее значительных сочинений Пуленка следует назвать оперы «Диалоги кармелиток» - драма (1957), «Груди Терезия» - комическая опера (1944), «Человеческий голос» - лирическая моноопера (1959), где в вокальной партии героини сочетается напевность и речитативность, а музыкально-сценическое развитие – сквозное. Пуленк также писал музыку для театра, кино, балета («Лани», написанный по заказу С. Дягилева).

Есть в творчестве Пуленка и религиозные сочинения, например, Месса (1937), «Stabat mater» (1912) и «Литания к чёрной Богоматери», особенно ставшая известной в годы Второй мировой войны, как глубоко патриотическое произведение, говорящее об антифашистских настроениях композитора. Пуленк в своей жизни стал свидетелем двух мировых войн: в Первой мировой участвовал в качестве солдата, а во Второй оказался в оккупации и непосредственно наблюдал все зверства захватчиков.

Композитор не замыкался в рамках отечественной музыки, он испытывал живой интерес к фольклору разных стран. Яркий пример этому – «Негритянская рапсодия» для мужского голоса и инструментального ансамбля, написанная ещё в раннем периоде творчества и ознаменованная скандальной премьерой, слушатели были потрясены необычностью специфических музыкальных средств выражения, что было в абсолютном соответствии с устремлениями группы «Шести».

Умер Пуленк в Париже в 1963 году. Его талант был самым живым и непосредственным, что сделало его любимцем публики и коллег. «Музыка его настолько откровенна, что сразу достигает своей цели» - так писали о композиторе современники.

Домашнее задание:

Подготовка к контрольной работе по теме: Творчество композиторов «Французской шестёрки».