

РЕМАРКИ В ФОРТЕПИАННЫХ «ИМПРОВИЗАЦИЯХ»
Ф. ПУЛЕНКА КАК ИСТОЧНИК ПРОЧТЕНИЯ АВТОРСКОГО
ТЕКСТА

REMARKS IN PIANO «IMPROVISATIONS» BY F. POULENC AS A
SOURCE OF READING THE AUTHOR'S TEXT

Дэн Ин, В. И. Асташенок
Den In, V. Astashionok
БГПУ (Китай, Беларусь)

Аннотация. *Статья посвящена детальному анализу применения авторских ремарок в фортепианных «Импровизациях» Ф. Пуленка для выявления исполнительских указаний, их возможному воспроизведению и прочтению. Авторами составлена таблица классификации ремарок Ф. Пуленка на примере фортепианного цикла «Импровизации».*

Annotation. *The article is devoted to a detailed analysis of the use of author's directions in F. Poulenc's piano «Improvisations» to identify performing instructions, their possible reproductions and reading.*

Ключевые слова: *ремарки; фортепианное творчество; исполнитель; авторский текст.*

Keywords: *remarks; piano creativity; performer; author's text.*

Франсис Пуленк (1899-1963) – композитор, пианист, участник творческого объединения композиторов «Шестерка». Фортепианное творчество музыканта получило широкое распространение в концертной и педагогической практике и охватывает пьесы различных жанров: «Три пасторали» (FP 5), «Вечные движения» (FP 14а), «Экспромты» (FP 21), «Прогулки» (FP 24), «Ноктюрны» (FP 56), «Импровизации» (FP 63/113/170/176), «Новелетты» (FP 47/173), «Presto» (FP 70), «Листы из альбома» (FP 68) и другие (фортепианные произведения перечислены с нумерацией FP по хронологическому каталогу, который был опубликован Карлом Б. Шмидтом в 1995 году).

Цикл «Импровизации» Ф. Пуленка состоит из 15 пьес, написанных на протяжении 27 лет. Так, в период с 1932 по 1934 годы, композитором были сочинены 10 импровизаций (FP 63). Позже, в 1941 году, созданы еще 2 пьесы (FP 113), а в 1958 г. – 13-ая и 14-ая «импровизации» (FP 170). Одной из наиболее часто исполняемых пьес цикла является последняя 15-ая «импровизация», которая была написана автором в 1959 году в память об Эдит Пиаф. Цикл «Импровизации» содержит стилевые цитаты к творчеству любимых композиторов Ф. Пуленка – как прошлых времен, так и

современников: С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Л. ван Бетховена. Музыковед А. И. Иванов в своем исследовании «О цитировании и стилизации в фортепианных импровизациях Ф. Пуленка» подробно разбирает каждую пьесу цикла на наличие и применение аллюзий на стили разных композиторов [1].

Настоящая статья посвящена вопросу использования ремарок в цикле «Импровизации» Ф. Пуленка как средство передачи авторского замысла. Актуальностью данного исследования является изучение и классификация терминологии, применяемой композитором в пьесах цикла, для воссоздания стилистически достоверной интерпретации данного сочинения.

Важным для исследования является положение Н. Корыхаловой о том, что ремарки в нотном тексте «воплощают неповторимую мысль в неповторимой форме — отсюда их новизна и своеобразие, в них проявляется психическая индивидуальность композитора, темперамент, склад личности, эстетический идеал» [1, с. 4]. Музыкальные ремарки стилистически системны, лаконичны настолько, насколько это возможно для достижения взаимопонимания композитора и исполнителя. Они являются таковыми в той мере, в какой соответствуют определенным признакам музыкальных образов и связанным с ними семантически музыкально-языковым, языково-речевым и экспрессивно-стилистическим средствам интонационного выражения и произношения.

В цикле 15 «Импровизаций» Франсис Пуленк использует ремарки на французском языке, нередко комбинируя их с привычной итальянской терминологией, ища наиболее точного выражения своему замыслу. Исполнительские указания автора можно разделить на темповые, штриховые и артикуляционные, образно-эмоциональные ремарки и педальные обозначения. Ниже в таблице приведем полный перечень исполнительских указаний автора, применяемых в цикле:

Импровизация	Темповые ремарки	Штриховые и артикуляционные ремарки	Образно-эмоциональные ремарки	Педальные обозначения
1 Improvisation en mineur	Presto ritmico ceder a peine; sans ralentir	<i>stacc.</i>	<i>tres sec</i>	ст.53 <i>tout a fait sans Pedale,</i> т.59 <i>Ped.</i>
2 Improvisation en As majeur	Asser anime		<i>dous et clair clair dim.</i>	Т.55 <i>Ped.</i>

3Improvisation en mineur	Presto tres sec; sans ralentir	<i>legato</i>	<i>tres sec</i>	T.59 <i>sans Pedale</i>
4Improvisation en As majeur	Presto con fuoco; sans ralentir		<i>tres précis expressif</i>	T.40 <i>Ped</i>
5 Improvisation en mineur	Moderato sans ralentir	<i>dessus</i>	<i>en dehors</i>	T.22 <i>Ped</i>
6Improvisation en Bmajeur	A toute vitesse; sans ceder; sans ralentir	<i>le chant lie</i>	<i>tres sec tres rude strictement en mesure sans respirer l'harmonie tres seche</i>	T.25 <i>Ped</i>
7Improvisation en utmajeur	Modere sans ralentir; ceder un peu; animez peu a peu; ceder un peu	<i>tres lie dessus</i>	<i>en dehors calme p et clair cresc. tres expressif</i>	T. 42
8Improvisation en mineur	Presto; sans ralentir		<i>tres sec et ironique léger doux tres chanté vélocité et tres précis</i>	
9Improvisation en rémajeur	Presto possible; sans ralentir	<i>dessus</i>	<i>tres sec et tres net</i>	T. 1 <i>Presque sans Ped.</i>
10Improvisation en fa majeur	Modere, sans trainer; ceder un peu; ceder encore un peu; au mouvement	<i>dessus</i>	<i>tres doux tres sec</i>	T.38-39 <i>Ped</i>
11Improvisation en sol mineur	Assez animé; sans ralentir; strictement en mesure	<i>legato staccato</i>		T.19-21 <i>Ped</i>

12 Improvisation en Esmajeur	Mouv de Valse a 1 temps; ceder un peu; a tempo; surtout sans ralentir; ceder; ceder encore; toujours sans ralentir	<i>quasi pizz.</i>	<i>P subito pimpant sec et ponctue</i>	T. 1-5 <i>Ped</i> T. 6-8 <i>Ped</i> <i>marquer les Irs temps</i> T. 29-32 <i>Ped</i> <i>Pedsur chaque mesure</i> T. 124 <i>sans changer jusqu'a la fin</i>
13 Improvisation en lamineur	Allegretto comodo; a tempo; ceder beaucoup; tres lent;	<i>dessus</i>	<i>dolce m.g. en dehors tres expressif</i>	T. 1 <i>mettre beaucoup de pedale</i> T. 59-60 <i>Pedsans changer</i>
14 Improvisation en re bemollemageur	Allegretto (strictement au meme tempo d'un bout a l'autre); sans ralentir; toujours sans ralentir		<i>sans rubato m.g. bien en dehors</i>	
15 Improvisation en utmineur	Tres vite surtout sans tainer; Lente; ceder un peu; ceder; Tempo; ceder beaucoup; Tempo subito; tenu		<i>capriccioso ppsubito pptres a l'aise quittez</i>	

Темповые обозначения в 15 «Импровизациях» Ф. Пуленка выражают точное движение, так как помимо словесных ремарок автор проставляет в каждой пьесе точное указание метронома, что определяет метро-ритмическое движение, ориентируя исполнителя на точность исполнения. Часто в пьесах композитор проставляет темповые отступления (*ceder un peu; ceder; ceder beaucoup; animez peu a peu* и др.), а также ремарки, которые напротив не позволяют исполнителю свободно существовать во времени (*sans ralentir; a tempo; toujours sans ralentir* и др.).

Штриховые и артикуляционные ремарки композитора в цикле чаще всего отображены в нотных знаках (лиги, точки над нотами, tenuto и прочее). Но есть пьесы, где автор проставил словесные ремарки для уточнения смысла. Здесь хотим остановиться на применении двух терминов *dessus u tres lie*. *Dessus*, (в пер. с франц. языка на, над, сверху) проставленное в Импровизациях 5, 7, 9, 10, 13, используется как на отдельных нотах, так и на темах в левой руке, которые нужно исполнить «над» сопровождением, «сверху». Термин *tres lie* (очень связно, слитно) отражает внимание автора к певучести исполнения, протяженности мелодии.

Образно-эмоциональные ремарки в пьесах употребляются преимущественно на французском языке, что нацеливает исполнителя к словарю французского языка для осмысления точного значения слова. Педальные обозначения автор ставит не часто, но точно, чем предписывает пианисту их точное исполнение.

Авторы пришли к выводу, что ремарки в фортепианном творчестве Ф. Пуленка являются источником прочтения индивидуальной манеры письма. Изучение авторских ремарок помогает постичь авторский музыкальный стиль и дает возможность приблизить исполнителя к стилистически точному прочтению нотного текста.

Литература

1. Иванов, А. И. О цитировании и стилизации в фортепианных импровизациях Ф. Пуленка [Электронный ресурс] / А. И. Иванов // Современные проблемы музыкознания. – 2017. – №2. – Режим доступа : <http://elibrary.ru/item.asp?id=39132936>. — Дата доступа : 03.03.2021.

2. Корыхалова, Н. Музыкально-исполнительские термины: Возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных стилях / Н. Корыхалова. – СПб. : Композитор, 2000. – 269 с.