

Предисловие

Гектор Берлиоз (1803–1869) вошел в историю музыки в первую очередь как автор симфонических произведений. Однако значительную долю в наследии французского композитора занимают вокальные и хоровые сочинения. Жанр романса, с которого начинаются первые творческие опыты Берлиоза, отразили основные принципы его композиторского мышления. В камерно-вокальном творчестве Берлиоза представлена поэзия Т. Готье, В. Гюго, А. де Лёвана, Э. Лёгуве, Т. Мура и др.

К жанрам вокальной музыки Берлиоз обращался на протяжении тридцати лет, с 1819 по 1849 гг., написав, помимо романсов для голоса в сопровождении фортепиано, сочинения для двух и трех голосов, а также хоровые песни. Вместе с тем композитор многократно возвращался к уже написанным и изданным вокальным опусам, создавая их новые версии. Значительная доля песен в последующем была оркестрована самим Берлиозом для различных составов исполнителей.

Композитор использовал для своих вокальных миниатюр вместо «романса» новые видовые определения: «*mélodie*» («мелодия») и «*poème chanté*» («стихотворение для пения»). Как разновидность французского романса, «*mélodie*» переняла его специфические черты — лирическое содержание, приоритет вокала над инструментальным сопровождением. Вместе с тем жанр приобретает и новые характеристики, главная из которых — стремление к «изысканной ясности»¹, что особенно проявлялось в вокальной партии. В «*mélodie*» была пересмотрена и форма сочинений, отличающаяся большей лаконичностью и сжатостью развертывания.

В вокальном цикле «Летние ночи» Берлиоз обратился к стихам своего друга Теофиля Готье. Из поэтического сборника «Комедия смерти», опубликованного в 1838 году, было отобрано шесть текстов: «Вилланелла», «Призрак розы», «На лагунах», «Разлука», «На кладбище, лунный свет», «Неведомый остров». Название циклу дал сам Берлиоз — как дань уважения Шекспиру и отсылка к комедии «Сон в летнюю ночь».

Вокальный цикл пережил несколько переработок в течение более чем двух десятилетий. Первая версия была создана в 1834 году и посвящена французскому композитору и поэтессе Луизе Анжелике Бертен. Во второй редакции, появившейся спустя семь лет, опус был «перепосвящён» другим лицам. На рубеж 1830–1840 годов — в период создания «Фантастической симфонии», «Гарольда» и «Ромео и Джульетты» — приходится самая интенсивная работа над вокальным циклом: в этот период Берлиоз переживал

¹ Корниенко Е. Ю. Жанр «*mélodie*» в вокальной культуре Франции рубежа XIX - XX веков (на примере цикла «Семь мелодий» Э. Шоссона) // Проблемы музыкальной науки. 2010. № 1(6). С. 157.

глубокое разочарование в личной жизни, связанное с именем актрисы Гарриет Смитсон. Угнетенность и настроения безысходности, связанные в том числе с профессиональными неудачами композитора, отразились на музыке романсов. Окончательный клавирный вариант «Летних ночей» был завершён в 1841 году.

Предыстория жанра оркестровой песни рубежа XIX–XX веков охватывает полувековой опыт оркестровых переложений клавирных песен, и именно Берлиоз стал первопроходцем в данной области.

Масштабную работу по инструментовке «Летних ночей» предвосхитила оркестровка песни «Прекрасная путешественница» из вокального цикла «Ирландия» на стихи Томаса Мура. В 1856 году были оркестрованы все песни на слова Готье¹. К слову, именно оркестровый вариант «Летних ночей» наиболее закрепился в концертной практике.

Песни вокального цикла воспринимаются как единое сюжетное полотно, своеобразный «роман в стихах». Тексты делятся на женские (для меццо-сопрано) и мужские (для тенора), однако исполняются песни чаще всего одним певцом или певицей.

Монолог ведётся от лица романтического героя (или героини). Драматургия опуса выстраивается по мере усложнения психологического начала. В первой песне «Вилланелла» воплощены образы светлой пейзажной лирики и искренние восторженные чувства персонажа. Второй номер — это своеобразное психологическое излияние. «На лагунах» — трагический монолог, плач по ушедшей в мир иной любви. В четвертой песне «Разлука» запечатлены гимнические настроения с мелодикой декламационного свойства. «На кладбище» — рассказ об одиночестве, печально-просветленная притча о голубе, поющем песню над безымянной могилой. В заключительном номере претворена характерная для романтической традиции идея перехода от жестокой реальности к идеалу, «разворачивающемуся» в воображении героя.

В 1832 году композитор по счастливой случайности познакомился со сборником стихов «Восточные мотивы» В. Гюго. Особое внимание Берлиоза привлекло стихотворение «Узница» — он быстро набросал мелодию и гармонический план; спустя две недели была полностью завершена первая версия песни. Однако композитор возвращался к опусу на протяжении долгих лет, вплоть до 1848 года. Во второй редакции — также для голоса и фортепиано — были переработаны вступление и инструментальная кода романса. Третий вариант дополнен виолончельной партией; в целом же облик песни был полностью сохранён. Предпоследняя версия «Узницы» представляет собой урезанную по форме и инструментальному составу предыдущую редакцию. Обратившись к песне в последний пятый раз, Берлиоз оркестровал её, преобразовав строфическую форму романса с простым фортепианным аккомпанементом в сложную оркестровую композицию в форме вариаций.

¹ Оркестровая версия романса «Разлука» появилась значительно раньше, чем другие номера цикла — в 1843 году — для исполнения супругой Берлиоза Мари Ресио.

«Датский охотник» — песня на стихи А. де Лёвана, изначально написанная для баса и фортепиано в 1844 году и позднее оркестрованная Берлиозом. Премьера песни состоялась в «Theater an der Wien» в 1845 году. Примечательно, что в отличие от оркестровой «Узницы», представляющей собой значительную переработку первоначального клавирного варианта, оркестровая версия «Датского охотника» максимально приближена к оригиналу.

Почти весь пласт камерно-вокальных опусов Берлиоза был опубликован при жизни композитора. Материал многих песен вошел в крупные сочинения Берлиоза (например, тема одного из его первых романсов — «Эстелла» — прозвучала в первой части «Фантастической симфонии»). Стиль «*mélodies*» Берлиоза многогранен и индивидуален в каждом конкретном опусе, поэтому определить черты, характерные для камерно-вокальной лирики композитора в целом, — задача крайне сложная.

Е. Ильинова

Les nuits d'été

Summer Nights | Летние ночи

Vocal cycle / Вокальный цикл

Villanelle | Villanelle | Вилланелла

Lyrics by T. Gautier

Сл. Т. Готье

op. 7 / соч. 7

Allegretto $\text{♩}=96$

dolce

Mezzo
sopr.
Tenor

Quand vien-dra la sai-son nou-vel-le, quand au-

p sempre leggiero

-ront dis-pa - ru les froids, _____ tous les deux nous i-

- rons ma bel - le pour cueil - lir le mu - guet aux bois;

sous_____ nos pieds é-gre-nant les per-les que l'on voit au ma-

-tin trem- bler,_____ nous i-rons é-cou-ter les

mer-les, nous i-rons é-cou-ter les mer-les sif- fler.

Le prin- temps est ve-nu ma bel- le, c'est le mois des a- mants bé -

- ni; _____ et l'oi - seau, sa-ti-nant son ai - le,

dit des vers au re - bord du nid; oh! viens

donc sur ce banc de mous-se pour par - ler de nos beaux a - mours__

_____ et dis moi de ta voix si dou-ce, et dis moi

poco rit. Tempo I

de ta voix si dou-ce: Tou - jours!

The first system of the musical score. The vocal line (treble clef) begins with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, and C5, then a half note B4, and finally a whole note A4. The piano accompaniment (grand staff) features a right hand with a series of chords and a left hand with a simple bass line. The key signature is D major (two sharps).

Loin, bien loin, é-ga-rant nos cour- ses, fai - sant fuir le la-

The second system of the musical score. The vocal line continues with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, and C5, then a half note B4, and finally a whole note A4. The piano accompaniment continues with a series of chords and a simple bass line. The key signature is D major (two sharps).

-pin ca - ché _____ et le daim au mi-roir des

The third system of the musical score. The vocal line begins with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, and C5, then a half note B4, and finally a whole note A4. The piano accompaniment continues with a series of chords and a simple bass line. The key signature is D major (two sharps).

sour- ces ad - mi - rant son grand bois pen - ché; Puis

The fourth system of the musical score. The vocal line begins with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, and C5, then a half note B4, and finally a whole note A4. The piano accompaniment continues with a series of chords and a simple bass line. The key signature is D major (two sharps).

chez nous, tout heur-eux, tout ai - ses, en pa - niers en-la-

-cant nos doigts re-ve-nons

rit. Tempo I

rap-por-tant des frai - ses, re-ve-nons rap - por - tant des frai - ses des

poco f

bois.

p

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru