

Искусствоведение

УДК 788.9

В.А. Метлушко

М.В. Муравина

Метлушко Владимир Александрович, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: vmetluh@mail.ru

Муравина Мария Вячеславовна, магистрант группы ОДУИ/маг18 кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: mariebaraeva93@gmail.com

СТИЛЕВЫЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕРТА ДЛЯ ФЛЕЙТЫ С ОРКЕСТРОМ ЖАКА ИБЕРА

В статье рассмотрен концерт для флейты с оркестром Ж. Ибера, раскрываются приемы и способы звукоизвлечения, многогранный показ темброво-фонических возможностей инструмента. Выявляются принципы фразировки и артикуляции, громкостно-динамический рельеф, особенности роли оркестра в формообразовании.

Ключевые слова: флейта, концерт, музыкальная форма, исполнительский анализ, Жак Ибер.

V.A. Metlushko

M.V. Muravina

Metlushko Vladimir Aleksandrovich, candidate of art criticism, head of department of orchestral string, wind and percussion instruments of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: vmetluh@mail.ru

Muravina Mariya Vyacheslavovna, master student of department of orchestral string, wind and percussion instruments of faculty of conservatory of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: mariebaraeva93@gmail.com

STYLE AND EXPRESSIVE ASPECTS OF CONCERT FOR FLUTE AND ORCHESTRA OF JACQUES IBER

The article considers the Concert for flute and orchestra by J. Iber, reveals the techniques and methods of sound extraction, the multifaceted display of the timbre-phonetic capabilities of the instrument. The principles of phrasing and articulation, loud-dynamic relief, features of the role of the orchestra in form-building are revealed.

Key words: flute, concert, musical form, performing analysis, Jacques Iber.

Концерт для флейты Ж. Ибера (*Jacques François Antoine Ibert*; 1890–1962) создан в 1932–1933 годы для легендарного французского флейтиста Марселя Моиза¹, и в 1934 году состоялась премьера исполнения концерта в большом зале Парижской консерватории [1].

¹*Marcel Moyses* (1889–1984) — французский флейтист и педагог. Один из крупнейших представителей французской школы игры на флейте в XX веке

Ж. Ибер входил в группу композиторов, которая включала в свои сочинения музыкальные направления различных стилей. Считая радикализм стилей, которых придерживались многие его современники, поверхностными и формальными, Ж. Ибер искал некий баланс между «консервативными» выразительными средствами и новыми веяниями в музыке, которые использовались в академическом искусстве Европы того времени (импрессионизм, неоклассицизм, минимализм и др.). Следует отметить, что часто в творчестве Ж. Ибера сочетаются неоклассические и импрессионистские элементы: ясность и стройность формы, мелодическая свобода, гибкая ритмика, красочность инструментовки [2]. Однако он ориентировался на композиторов прошлого, и часто его музыка по формообразованию и звучанию была схожа с сочинениями композиторов-романтиков [3, с. 307]. Именно в духе романтизма был написан концерт для флейты. Ярче всего этот стиль отражен в мелодике произведения, которая эпизодически в своей интонационной изощренности не уступает лучшим образцам романтической кантилены. Особенно это заметно во второй, лирической части. Также явной чертой романтической эпохи являются периодически возникающие разделы (как правило, эпизоды разработки, или эпизоды в рондо), в которых присутствуют несколько контрастных разнохарактерных эпизодов, основанных на предшествующем музыкальном материале и привносящих в повествование совершенно новый материал. Разделы эти обширны и зачастую резко выделяются на фоне неоклассицистского «лаконизма» в других разделах произведения или части цикла. Здесь мы также имеем дело с «романтической» чертой в авторском стиле композитора – тяготение к увеличению отдельных элементов музыкальной формы.

Рассмотрим подробнее концерт для флейты. Состав оркестра сокращен, прежде всего, за счет уменьшения основных групп, которые представлены двумя флейтами, двумя кларнетами, двумя гобоями, двумя фаготами, двумя валторнами, одной трубой и литаврами. Сделано это, прежде всего, с точки

зрения динамического баланса между солирующей флейтой и оркестром. Сам состав немного напоминает оркестр на ранних этапах эпохи романтизма. Партия флейты в высшей степени виртуозна во всех технических и выразительных аспектах, будь то мелкая техника или медленные лиричные эпизоды.

Концерт представляет собой традиционный для этого жанра трехчастный цикл. Первая часть *Allegro* написана в сонатной форме. Основной контраст первой части заключен в тематическом противопоставлении. Главная партия – это стремительная виртуозная тема, построенная на хроматических интонациях. Именно за счет постоянных хроматизмов тема не может утвердиться в мажоре – постоянно варьируется и переливается разнообразными динамическими красками. В целом главная партия носит жизнеутверждающий характер, хотя и с некоторыми оттенками тревоги.

Побочная партия, напротив, представляет собой очень спокойную, практически лишенную движения тему. Темп не меняется, но за счет изложения музыкального материала крупными длительностями возникает ощущение резкого снижения темпа повествования. Лишь контрапункты восьмыми в оркестре «напоминают» о неизменности ритмической пульсации.

По характеру побочная партия немного напоминает кантилены в сочинениях К. Дебюсси, хроматические интонации вызывают ассоциации с соло флейты из «Послеполуденного отдыха фавна». В этом эпизоде влияние импрессионистов на композиторский стиль Ж. Ибера особенно заметно. После проведения побочной партии начинается обширный эпизод разработки, в котором сопоставление основных тематических элементов, главной и побочной партий приобретает все более драматический характер. В кульминации утверждается главная партия, которая затем вновь возвращается в репризе. И именно здесь заключена самая яркая особенность *Allegro* – реприза звучит без побочной партии. Интересно то, что после

интенсивного сопоставления, почти доходящего до конфликтного, двух ключевых тем, одна из них в итоге исчезает; первая часть завершается виртуозными пассажами главной партии.

Вторая часть *Andante* написана в трехчастной форме. Она представляет собой «эмоциональный центр» концерта и одновременно один из лучших образцов лирической мелодики Ж. Ибера. *Andante* открывается хоралом у струнных, который после двух тактов остается звучать на фоне основной темы у флейты. Светлая кантилена с выраженным вокальным характером по своей интонационной структуре очень близка побочной партии первой части. Таким образом, Ж. Ибер применяет достаточно распространенный в концертном цикле XX века прием – раскрытие образа побочной партии не в рамках сонатного аллегро, а в следующей, медленной части. Драматургия сочинения такова, что побочная партия в своем конфликте с главной терпит поражение и полностью исчезает из репризы, но при этом вторая часть фактически полностью отдается ее постепенному развитию. Это мелодия, которая имеет устойчивую интонационную структуру. Ее развитие осуществляется плавно переходящими друг в друга с постепенным повышением тесситуры длинными предложениями. Развитие доходит до своей высшей эмоциональной точки, после чего происходит такое же неспешное завершение первого раздела. В оркестре начинают звучать новые тревожные интонации, предвещающие появление новой темы у флейты. Новая мелодия звучит как развитие предыдущей, но при этом у нее нет такой же устойчивой интонационной структуры, ее модуляции происходят интенсивнее, за счет чего новый лирический образ более возвышен и динамичен, но при этом мажорная краска сохраняется. Эмоциональное напряжение в среднем разделе нарастает гораздо сильнее, что и приводит к яркой кульминации в мажоре – *Appassionato*. Примечательно, что в верхнем регистре у флейты звучит пронзительный «ля-бемоль», на фоне которого в басах у струнных в том же нюансе звучит «соль». Именно наличие этого секундового диссонанса выражает драматизм мажорной кульминации.

Напряжение постепенно спадает и начинается варьированная реприза, в которой первая тема в партии флейты внезапно предстает в качестве виртуозной вариации – пассажи восьмыми как бы «обрамляют» тему, звучащую у струнных. Перед завершением *Andante* тема звучит у флейты, возникает небольшой кульминационный эпизод, только слегка напоминающий тот, что был в среднем разделе.

Третья часть *Andante scherzando*, в соответствии с канонами жанра, является самой виртуозной частью цикла и написана в форме рондо – А-В-А-С-А-В-А. Также в третьей части присутствуют: небольшое вступление, каденция и кода.

Рефрен *Allegro scherzando* представляет собой энергичную, задорную с ярко выраженным танцевальным характером тему. В оркестре возникают характерные танцевальные синкопы на фоне акцентированных триолей у флейты, напоминающие тарантеллу. После виртуозного вступления и еще более виртуозного проведения темы, следует небольшой эпизод в форме вариации после чего следует реприза.

Средний раздел самый обширный в рондо. В нем сохранена триольная ритмическая структура, а мелодия представляет собой бесконечное повторение одного и того же мотива, тревожного, но в то же время лирического. Периодически в мотиве возникают интонации главной и побочной партий первой части. Образный строй здесь совершенно другой в сравнении с танцевальными разделами. В этом обширном эпизоде начинают преобладать лирические и тревожные настроения, ослабляются тональные тяготения, за счет чего создается ощущение, что развитие темы бесконечно. Тем не менее развитие главной партии приводит к яркой кульминации, после которой следует ее постепенное угасание. Завершается *Allegro scherzando* виртуозной каденцией и небольшой, но очень яркой в динамическом плане кодой.

Подводя итог, можно сказать, что это произведение является одним из наиболее востребованных сочинений в репертуаре современного флейтиста.

Яркое, обладающее красочной мелодикой, необычной драматургией и концептуальной глубиной произведение за годы своего существования завоевало сердца многих исполнителей и слушателей и стало в некотором роде критерием профессионализма исполнителей на флейте.

Список используемой литературы:

1. Jacques Ibert Flute Concerto. [Электронный ресурс] // Allmusic.com / URL: <https://www.allmusic.com/composition/mc0002357214> (дата обращения 23.01.2020)
2. Ибер Жак. Статья. [Электронный ресурс] // Belcanto.ru / URL: http://www.belcanto.ru/ibert_jacques.html (дата обращения 23.01.2020)
3. *Шнеерсон Г.* Французская музыка века. М.: Музыка. – 1958.