УДК 784.3

СИНТЕЗ МУЗИКИ ТА СЛОВА У ВОКАЛЬНОМУ ЦИКЛІ «КАЛІГРАМИ» Ф. ПУЛЕНКА

Грицун Юлія Миколаївна

кандидат мистецтвознавства,доцент

кафедри музичного мистецтва

та менеджменту соціокультурної діяльності

Національного університету

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Національний університет

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

М.Чернігів, Україна

У вокальному циклі «Каліграми» Ф. Пуленку вдалося знайти ідеальне музичне втілення поезії Г. Аполлінера. Композиторський стиль, заснований на використанні складних модуляцій, темпів, що постійно змінюються, динамічних відтінків дивно гармонує з візуальними і лінгвістичними експериментами поета-новатора.

Ключові слова: Ф. Пуленк, Г. Аполлінер, вокальний цикл, композиторський стиль, поезія.

Вокальний цикл «Каліграми» Ф. Пуленка включає сім мініатюр, написаних на вірші Г. Аполлінера («Шпигунка», «Зміна», «На півдні», «Дощ», «Вигнання», «Цикади», «Подорож»), частина з яких «подана у вигляді ідеографічно зашифрованого тексту, інша ж – не випадає з традиційної практики вільного вірша» [1, с. 13]. Із семи віршів Ф. Пуленк обирає три, які записані у вигляді каліграм та «переміщує» їх у вокальну і фортепіанну партії. У музичній тканині каліграми підкреслюються раптовій зміні тональностей, динаміки, ритму, мелодійної спрямованості. «Переймаючи від Г. Аполлінера

монтажне поєднання різноманітних вражень, сюжетів, картин, Ф. Пуленк демонструє не тільки живу реакцію на динаміку поетичного дійства, а й свою відкритість прогресивним тенденціям мистецтва слова» [1, с. 13]. Вокальна партія у «Каліграмах» охоплює великий діапазон: від а малої октави до g другої. Мелодична лінія являє собою сплав декламаційного і пісенного початку, в партії присутні дисонанси, мелодія часто звучить нестійко за рахунок чергування поступового руху та висхідних і низхідних стрибків на інтервали сексти, септими, октави, а також на збільшені та зменшені інтервали. У партії фортепіано композитор застосовує різні види фактури, остинатний акомпанемент різноманітних ритмічних лейт-формул, що ілюструють поетичний зміст, акцентує увагу на педалюванні. Ф. Пуленк не виставляє ключові знаки на початку музичних номерів, стираючи цим тональні рамки і об'єднуючи твір в єдине ціле. Музична «тканина» вокального циклу насичена тональними відхиленнями:

№1 fis-moll - Fis-dur; №2 es-moll; №3 e-moll - Е- dur; №4 b-moll - В-dur; №5 E-dur; №6 Es-dur - es-moll; №7 fis-moll.

Як випливає з представленого тонального плану, автор використовує в даному творі ефект «хитання маятника», в його амплітуді точкою відліку і повернення є тональність fis-moll, кульмінація звучить у b-moll. Рух до центру і повернення відбувається по тим же тональностям, лише з різницею в ладу, що сприяє сприйняттю твори як єдиного «моноліту». Незважаючи на те, що в «Каліграмах» домінує мінорний лад, всі номери (крім №2 і №7) закінчуються в однойменному мажорі, що вказує на превалювання світлих мотивів у військовій тематиці, оскільки і для композитора, і для поета події, описані в вокальному циклі, були пов'язані з часом їх молодості і любові. У обох художників багато mélodie автобіографічні, автори дотримуються афоризму Ф. Пуленка: «Моя музика – мій портрет». Для обох Майстрів поетичні та музичні каліграми є поверненням до минулого щасливого періоду їх життя. Усвідомлення невблаганного плину часу змушує задуматися про сьогодення і віддалене майбутнє – ця тема об'єднує розрізнені «голоси» вокального циклу. Конгруентність особистостей Г. Аполлінера і Ф. Пуленка корениться в їх спільному бажанні повернутися в минуле і розгадати захопливу таємницю втраченої юності і любові.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Михайлова О. В. Поетика камерно-вокальної лірики Франсіса Пуленка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец.

17.00.03 „Музичне мистецтво” / О. В. Михайлова. — Харків, 2009. — 22 с.