

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕТВОРЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕЧИ В ВОКАЛЬНЫХ МИНИАТЮРАХ КОМПОЗИТОРОВ ФРАНЦИИ РУБЕЖА XIX – XX ВЕКОВ

© 2011 Е.Ю.Корниенко

Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова

Статья поступила в редакцию 09.03.2011

Французская вокальная лирика рубежа XIX – XX столетий – целостный пласт музыкальной культуры, воспринимаемый как глубоко национальное явление. В вокальных циклах и отдельных миниатюрах Габриэля Форе, Эммануила Шабрие, Эрнеста Шоссона, Клода Дебюсси, Мориса Равеля претворены специфические особенности французской речи, определяющие своеобразие их сочинений. Структурная логика предложения, интонационное и фонетическое своеобразие французской речи, некоторые особенности лексического пространства и проблема речевого этикета рассмотрены в статье в проекции на музыкальный язык камерно-вокальных опусов композиторов Франции.

Ключевые слова: французская камерно-вокальная лирика рубежа XIX – XX столетий, Габриэль Форе, Эммануил Шабрие, Эрнест Шоссон, Клод Дебюсси, Морис Равель, национальное своеобразие французской музыки, особенности французской речи, французский речевой этикет.

На рубеже XIX – XX столетий композиторы Франции обращаются к опусам, написанным исключительно на французском языке: в основе камерно-вокальной лирики оказались как оригинальные тексты французских поэтов разных эпох, так и иностранные, представленные в переводах. Несомненно, уникальность фонетики французского языка способствует мгновенному отождествлению музыкальных произведений с их национальным миром. Для композиторов рубежа XIX – XX столетий языковая специфика стала тем ключом, с помощью которого осуществлялась реализация важного для страны принципа национальной идентификации: звучание и интонационное воплощение структур родной речи способствовали тому, что именно вокально-песенное искусство стало символом культуры Франции. Обозначим некоторые особенности французской речи, претворённые в вокальных опусах композиторов рубежной эпохи.

Строение предложения. Структура речевых оборотов во французском языке определена прямым порядком слов; в предложении запрещена обратная перестановка, отвергаются составные слова и неологизмы; мысль развивается последовательно, не подчиняясь ситуативности. В музыке французских композиторов эта особенность строения предложения проявлена в музыкальных фразах, которым не свойственны «божественные длинноты», в них ясная идея облекается в лаконичную форму с логичным

порядком развития и стройной структурой. Прямая логика в построении оборотов речи имеет некоторые нюансы претворения в прозаических и поэтических текстах. Композиции, написанные на прозаические тексты с выдержанной прямой последовательностью слов (миниатюры из циклов М.Равеля «Естественные истории» и К.Дебюсси «Стихотворения в прозе»), отличает чёткость музыкальных структур. Аффективные рифмованные строки поэзии, намеренно выходящие за пределы чётких структурных рамок (особенно это свойственно симфоническим опусам), излагаются рассредоточенно, туманно, порой незавершённо, намекая на тайну смысла в недосказанности («Три поэмы Малларме» К.Дебюсси и М.Равеля).

Специфика ударений. Во французской речи своеобразно решается вопрос ударения, ей свойственно постоянное ударение: в изолированном слове оно всегда падает на последний произносимый слог, в речевом потоке ударение имеет не отдельная речевая единица, а смысловая группа в целом (ритмическая группа)¹. В большинстве случаев ударный слог в вокальной партии выделен более продолжительной длительностью. Если конец ритмической группы не связан с окончанием предложения (фразы), то остановка может быть не столь продолжительной, но всё равно ощутимой в сравнении с предшествующим ритмическим движением. Когда же ударный слог завершает фразу, последняя длительность выделяется существенно. Рассмотрим в качестве примера начальную реплику

⁰ Корниенко Елена Юрьевна, преподаватель инновационного проекта «Лаборатория музыкальной семантики». E-mail: kornilena@yandex.ru

¹ Попова И. и др. Французский язык: Учебник для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков. – 21-е изд., исправл. – М.: 2007. – С.13.

«Песни новобрачной» из цикла «Греческие народные мелодии» М. Равеля. В ней три ритмические группы; окончание первой и второй выделено длительностью, продлённой на одну ше-

стнадцатую; окончание третьей, завершающей фразу, обозначено четвертью (Рис. 1. Нотный пример № 1).

Рис.1. Нотный пример № 1. М.Равель. «Песня новобрачной»

Интонационные особенности. Во французском языке своеобразно решается вопрос интонации внутри предложения: для его мелодики характерен постепенный подъём от начального до конечного слога внутри ритмической группы. В первой строфе стихотворения П.Верлена «Тень деревьев в воде» (К.Дебюсси), состоящей из четырёх строк, шесть ритмических групп («*L'ombre des arbres – dans la rivièrre embrumée – Meurt comme de la fumée – Tandis qu'en l'air, – parmi les rumeurs ruelles, – Se plaignent les tourterelles*»), каждая из которых в вокальной партии сочинения получает индивидуальное интонационное воплощение. В мелодической линии этой миниатюры переход от высокого звука предшествующей ритмической группы к более низкому безударному слогу следующей группы осуществляется плавно. В

последовательности – «eis – eis»; «g – f»; «dis – dis»; «ais – fis»; «h – h» – первый звук является завершающим одной ритмической группы, а второй – начальным следующей. Отсутствие широких скачков в этих точках свидетельствует о связи мелодической линии с интонациями плавного речевого потока. Что касается речевых интонаций утверждения, вопроса и восклицания, то их интонационное решение во французском языке достаточно традиционно и совпадает со многими другими языками романской группы. Утвердительному предложению свойственно сильное падение голоса на последнем слоге; при этом наиболее высоким по тону является предшествующий слог (Рис. 2. Нотный пример № 2).

Рис. 2. Нотный пример № 2. М.Равель. «Лебедь»

Вопросительное предложение во французском языке отличается от утвердительного тем, что оно выше по тону и произносится с достаточно активным повышением интонации в конце. Но если вопрос выражен вопросительным

словом, повышение голосового тона происходит на вопросительном слове, а понижение – в конце предложения (Рис. 3. Нотный пример № 3).

Рис.3. Нотный пример № 3. М.Равель. «Цесарка»

Восклицательные построения, выражающие экспрессивные, аффектированные состояния, характеризуются эмфатическим ударением, по тону превышающим логическое. Если логическое ударение привлекает внимание к данному слову, то эмфатическое способствует его эмоциональному насыщению; эта особенность всегда подчёркивается исполнителем.

Фонетические особенности. Французский язык отличает богатая фонетическая природа. Его красочность, выразительные оттенки со-

норных звуков украшают пространство вокальных произведений. Композиторы рубежа столетий тщательным образом стремились подчеркнуть изысканное очарование фонетики родной речи и передать естественность её звучания в своих опусах. Ключевой особенностью фонетики французского языка является качественная однородность всех гласных; причина этому –

отсутствие редукций и дифтонгизации². В вокальной строке камерных сочинений французских композиторов эта черта выражается в преобладании силлабической структуры: распевы слогов встречаются достаточно редко, чаще на каждый слог словесного текста приходится отдельный мелодический звук. Другая особенность – произнесение согласных: во французской речи отсутствует палатализация (согласные не смягчаются перед гласными); кроме того, конечным согласным при произнесении свойственно энергичное размыкание (разъединение органов речи, участвующих в артикуляции)³, благодаря этому они звучат достаточно чётко, и потому тексты в вокальных сочинениях ясно прослушиваются.

В камерно-вокальных произведениях французских композиторов рубежа веков происходит полное слияние «мелодии» стиха с вокальной линией. Тонкое чувствование национальной поэзии, трепетное отношение к интонационной и фонетической краске слова привели к расцвету искусства просодии в вокальных опусах Франции. Детализированная передача особенностей французской речи повлияла на то, что при переводе на другой язык исполнение камерно-вокальных сочинений французских композиторов зачастую связано с утратой ценных звуковых качеств, и произведение, тем самым, частично теряет свою уникальную ауру.

Лексические особенности языка. В музыкальных текстах камерно-вокальной лирики рубежа веков проявилась специфика лексического пространства французской речи. Так, в цикле М.Равеля «Естественные истории» (по текстам Ж.Ренара) можно обнаружить признаки афоризма. Лаконичность, внимание к деталям, интерес к характеру и нраву крылатых существ, умение весьма деликатно, порой с долей юмора подчеркнуть порочные и добродетельные черты – эти качества афоризма весьма органично проявили себя в сочинении композитора. Манера высказывания в стиле афоризма чрезвычайно показательна для французов. Языковая культура страны пестрит яркими изречениями, демонстрируя гибкую изобретательность, изысканный вкус и стремление к индивидуальному самовыражению – качества, показательные для национального образа мира. Благодаря «Естественным историям» Ж.Ренара и их прочтению в цикле Равеля афористические высказывания – «микроміры», в которых запечатлено национальное своеобразие, вошли во французскую камерно-вокальную культуру рубежа XIX – XX столетий, обогатив музыкальное искусство Франции.

Миниатюры из цикла «Теплицы» Э.Шоссона выступают примером символистского высказывания. Композитор стремился не только найти музыкальный эквивалент звучания текстов М.Метрелинка, тщательно детализируя поэтические образы музыкальными средствами, но и представить углублённое понимание сущности символа. Под влиянием представлений о символе как о концентрированной смысловой фигуре, Э.Шоссон стремится изложить музыкальную мысль в максимально собранной композиционной структуре: типом символистской композиции становится миниатюра, смысловые и формообразующие особенности которой подчёркивают идею символа – выражение крупного (содержания, смысла) в малом (камерной форме). В вокальной лирике Г.Форе, Э.Шоссона, Э.Шабрие, К.Дебюсси, М.Равеля чутко воплощены и другие особенности лексического пространства – лексемы-эмоции и чувственные метафоры. Воссоздание показательных для нации способов высказывания, демонстрирующих разные манеры (в духе остроумного афоризма, чувственной музыкальной метафоры, глубокого символа, эмоциональной реплики), способствует запечатлению национальной картины мира в камерно-вокальных опусах.

Особенности речевого этикета. Понятие речевого этикета устойчиво закрепилось в научной языковой среде. Будучи национально-специфичным культурным компонентом общения, оно включено в раздел лингвокультурологии⁴; речевой этикет является необходимой составляющей национального образа мира. Нередко в литературе можно встретить ремарку о том, что французы стремятся избегать в своей речи резких, грубых выражений. «Нашему языку свойственно «приличие» и мягкость»⁵, – эта характеристика соответствует музыкальному языку французской камерно-вокальной музыки рубежа XIX – XX веков: реплики облакаются в форму изысканного, деликатного высказывания. Оттенок вежливости инструментальному вступлению, приглашающему слушателя в музыкальный мир миниатюры Э.Шоссона «Колибри», придаёт интонация нисходящей кварты в метрической организации хорая. Кроме того, достаточно «прямолинейное» звучание в конце фразы восходящей кварты в ямбическом метре «нейтрализуется» ходом на терцию вниз (Рис. 4. Нотный пример № 4).

⁴ Маслова В. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: 2001.

⁵ Фулье А. Психология французского народа. – СПб.: 1899. – С.123.

² Попова И. и др. Французский язык: – С.10.

³ Там же. – С. 11.

Рис.4. Нотный пример № 4. Э.Шоссон «Колibri»

Еще одна особенность речевого этикета французского языка – стремление выразить в слове точность характеристики, «меткость словца» – ясно проявила себя в цикле «Естественные истории» М.Равеля. Автор текстов – Ж.Ренар весьма требовательно относился к слову, кредо его творчества выражено в кратких изречениях: «Синонимов не существует». – «Есть только точное слово, и хороший писатель его знает»⁶. Это качество текстов Ж.Ренара проявило себя и в музыкальных зарисовках М.Равеля. Кажется, в его «Естественных историях» нет ни одного лишнего звука, каждая деталь на своем месте, с абсолютной точностью выполняет поставленную перед ней задачу – точную, характеристичную фиксацию воплощаемого. Итак, французский язык стремится, с одной стороны, к мягким, закругленным фразам, на скрытом уровне подчеркивающим национальную деликатность, а с другой, – в нём

присутствует нацеленность на меткие, характеристичные выражения, акцентирующие остроумие, изощренность ума французов; но и те, и другие объединяет особое чувство стиля, являющееся неременной составляющей французской национальной картины мира.

В статье были обозначены лишь некоторые особенности французской речи, все они, без исключения, определяют национальную природу музыки композиторов Франции. Рассмотрение своеобразия произведений искусства сквозь особенности речевой культуры, позволило представить осмысленное в категориях ментального пространства понимание художественного мира камерно-вокальных миниатюр французских композиторов рубежа XIX – XX веков.

⁶ Ренар Ж. Дневник. Избранные страницы. – М.: 1965. – С. 140.

FEATURES OF FRENCH SPEECH IN VOCAL MINIATURES BY FRENCH COMPOSERS AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY

© 2011 Ye.Yu.Kornienko^o

Zagir Ismagilov Ufa State Academy of Arts

The French vocal music at the turn of the 20th century is a complete layer of musical culture perceived as a deeply national phenomenon. The specific features of the French speech are realized in vocal miniatures by Gabriel Faurй, Emmanuel Chabrier, Ernest Chausson, Claude Debussy and Maurice Ravel, determining the originality of their compositions. The structural logic of the sentence, the original intonation and phonetics, some features of lexis and problem of speech etiquette are considered in this article as a special aspect of musical language in French chamber-vocal opuses.

Keywords: the French chamber vocal music at the turn of the 20-th century, Gabriel Faurй, Emmanuel Chabrier, Ernest Chausson, Claude Debussy, Maurice Ravel, national originality of the French music, features of the French speech, French speech etiquette.

^o Yelena Yurevna Kornienko, Teacher, Innovative project
«Laboratory of musical semantics».
E-mail: kornilena@yandex.ru