

МРНТИ: 18.41.51

Анна Данильченко¹

*¹Казахская национальная консерватория им. Курмангазы
Алматы, Казахстан*

ЖАН ФРАНСЕ: АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕРТА ДЛЯ КЛАРНЕТА С ОРКЕСТРОМ

Аннотация

В XX веке композиторы по всему миру обратились к жанру концерта для кларнета с оркестром, этот интерес вызван благодаря тому, что искусство игры на кларнете к середине XX века достигло значительных вершин. Данная статья посвящена творчеству французского композитора Жана Франсе, а именно вопросам исполнительской интерпретации и музыкального анализа концерта для кларнета с оркестром. Концерт является одним из сложнейших произведений, и добавление его к репертуару кларнетиста говорит о новом уровне технических требований.

Цель статьи – изучить особенности интерпретации и технические трудности концерта. В статье приведен подробный музыкальный анализ «Концерта для кларнета с оркестром» Жана Франсе. Автор иллюстрирует анализ нотными примерами.

Ключевые слова: Жан Франсе, концерт для кларнета, музыкальный анализ, французская музыка, XX век

Анна Данильченко¹

*¹Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы
Алматы, Қазақстан*

ЖАН ФРАНСЕ: КЛАРНЕТ ПЕН ОРКЕСТРГЕ АРНАЛҒАН КОНЦЕРТТІҢ ТАЛДАУЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Аннотация

XX ғасырда бүкіл әлемдегі композиторлар кларнет пен оркестрге арналған концерт жанрына бет бұрды, бұл қызығушылық XX ғасырдың ортасында кларнетте ойнау өнерінің айтарлықтай биіктерге жеткеніне байланысты туындады. Бұл мақала француз композиторы Жан Франстың шығармашылығына, атап айтқанда кларнет пен оркестрге арналған концерттің орындаушылық интерпретациясы мен музыкалық талдау мәселелеріне арналған. Концерт – ең күрделі жұмыстардың бірі және оны кларнет репертуарына қосу техникалық талаптардың жаңа деңгейін көрсетеді.

Мақаланың мақсаты-концерттің интерпретация ерекшеліктері мен техникалық қиындықтарын зерттеу. Мақалада Жан Франстың Кларнет пен оркестрге арналған концертке егжей-тегжейлі музыкалық талдау келтірілген. Автор талдауды музыкалық мысалдармен суреттейді.

Түйінді сөздер: Жан Франсе, кларнетке арналған концерт, музыкалық талдау, XX ғасыр француз музыкасы.

Anna Danilchenko¹

*¹Kazakh national conservatory named after Kurmangazy
Almaty, Kazakhstan*

JEAN FRANÇAIX: PECULIARITIES OF INTERPRETATION AND INTERPRETATION OF THE CONCERTO FOR CLARINET AND ORCHESTRA

Abstract

In the XX century, composers around the world turned to the genre of clarinet concerto with orchestra, this interest was aroused due to the fact that the art of playing the clarinet by the middle of the twentieth century had reached significant peaks. This article is devoted to the work of the French composer Jean Françaix, namely the issues of performing interpretation and musical analysis of the concerto for clarinet and

orchestra. The concerto is one of the most complex works, and adding it to the clarinetist's repertoire speaks of a new level of technical requirements.

The purpose of the article is to study the peculiarities of interpretation and technical difficulties of the concert. The article provides a detailed musical analysis of Jean Françaix «Concerto for Clarinet and Orchestra». The author illustrates the analysis with musical examples.

Keywords: Jean Françaix, clarinet concerto, musical analysis, French music, XX century.

Жан Франсе – французский композитор XX века, музыка которого, олицетворяет все жанры. Он работал в таких жанрах как, опера, концерт, балет, камерно-инструментальная музыка, оратория, музыка к кинофильмам. При всем многообразии жанров, именно камерно-инструментальная музыка занимает особое место в творчестве композитора. Причина, в большом объеме его творческого наследия в этой области, а также оригинальные сочинения Франсе для духовых инструментов. Обратимся к жанру концерта в творчестве композитора, в котором проявляется повышенный интерес к духовым инструментам. Жан Франсе написал концерты для гобоя, кларнета и фагота. Концерт для кларнета, написанный в 1967-68 годах представляет собой одно из самых сложных произведений в репертуаре кларнетистов. Известно, что концерт был посвящен не кларнетисту, а Фернану Убрадусу – дирижеру и фаготисту. В концерте Франсе использует четырех частный цикл, в котором первая часть представляет собой одночастную сонатную форму, вторая часть - трехчастную форму, третья часть – тема и вариации, а последняя часть пятичастное рондо. Крайние части концерта содержат каденции, аналогичные концертам, написанные до двадцатого века. Однако эти каденции расположены в местах, отличных от кодовых разделов крайних частей.

Первая часть *Allegro*, самая длинная часть в концерте, написанная в традиционной сонатной форме, с тремя разделами: экспозиция, разработка и реприза. Экспозиция начинается с темы флейты, в первых четырех тактах, что является вступлением к части, затем сольный кларнет проводит первую тему, которая находится от тактов 5 до 24.

Пример № 1 (такты 5-6, мотив первой темы)

The image shows a musical score for measures 5 and 6. The top staff is for the clarinet, starting with a measure rest followed by a melodic phrase marked *mp*. A box labeled '1' is placed above the first note of this phrase. The bottom staff is for the piano, starting with a measure rest followed by a rhythmic accompaniment marked *p* and *ironico*. The piano part features a series of chords and a rhythmic pattern of eighth notes.

Флейта играет важную роль в этой части, поскольку она отвечает сольному кларнету и часто приводит другие деревянные духовые инструменты к заверненным фразам. Характер первой темы живой, это объясняется тем, что Франсе часто использует стаккато не только в сольной партии кларнета, но и в оркестровом сопровождении. Мотив первой темы напоминает волнообразное движение, которое начинается и заканчивается на одной и той же высоте и имеет пик в середине фразы.

В связующей теме сольная партия кларнета насыщена артикуляциями и быстрыми, технически сложными пассажами, в то время как оркестр продолжает играть мотив первой темы с небольшими вариациями и развитием.

Пример № 2 (такты 26-34)

По сравнению с технически требовательной первой темой, вторая тема лирична и спокойна. Франсе использует восьмые ноты для построения сольной партии кларнета, каждая фраза отличается от следующей своей формой и направлением несмотря на то, что материалы похожи. В оркестре звучат два слоя: первый слой играет флейта с непрерывным пассажем шестнадцатыми нотами, второй слой медленный движущийся аккорд, в партии струнных.

Пример № 3 (такты 43-48, вторая тема)

В разработке Франсе использует материалы первой темы из экспозиции, чтобы подчеркнуть чувство радости. Несмотря на то, что материалы изначально взяты из экспозиции, композитор все же добавляет некоторые новые элементы для развития этого раздела, такие как триоли, квинтоли и неправильный акцент. Технические требования повышаются за счет сложных ритмов, быстрых пассажей и экстремального высокого диапазона.

Первая тема возвращается в такте 109, чтобы начать репризу. После краткого изложения первой темы каденция появляется в середине репризы, в такте 130-177. Каденция разделена на пять небольших секций, материалы которых берутся не только из сольной партии кларнета предыдущих тем, но и из аккомпанемента в оркестре.

Пример № 4 (такты 132-138, каденция)

Кода состоит всего из шестнадцати нот, интервалы между нотами невелики, и вся игра ведется мягким тембром. Несмотря на то, что последняя фраза начинается с самого низкого регистра и постепенно поднимается к самому высокому, окончание напоминает таинственное исчезновение из-за уменьшения динамики и текстуры повторяющихся тонов и фигур.

Первая часть по хронометражу самая длинная во всем концерте, что, несомненно, требует от солиста большой выдержки. Резкие смены характера тем, быстрый темп части, технически сложные пассажи, все это доставляет солисту трудности в исполнении этой части. При исполнении произведения с фортепиано, выступающим в качестве аккомпанемента, аккомпанемент исполняется двумя роялями из-за сложной фактуры и сложной оркестровки. Для баланса и согласованности, две фортепианные партии настоятельно рекомендуются для исполнения. Что касается сольной партии кларнета, то исполнитель должен стремиться показать разные динамические оттенки, тональность, а также дух французского исполнения. Если фокусировать внимание на сольную партию кларнета, то стаккато является важной особенностью первой части концерта, но, тем не менее, длинное легато, которое, обрамляет всю часть, также должно быть выделено.

Вторая часть: *Scherzando*. Эта часть представляет собой скерцо и состоит из трех основных частей: скерцо (A), трио (B) и скерцо (A1). В этой части Франсе использует множество различных способов изменения метра: сложные артикуляции, неожиданные акценты. Другим композиционным приемом является использование больших интервальных скачков. Первое скерцо, часть A, от начала до конца 134 такта, различные материалы и тональные цвета разделяет скерцо на семь небольших секций. Во вступление звучит оркестр, с 1-го по 12-й такт, затем соло кларнета вступает в 13 такте.

Пример № 5 (такты 13-20)

Вступление звучит комично, за счет стаккато, акцентов, синкопированного ритма, что в свою очередь делает вступление легким и игривым. Сольный кларнет звучит в основной мелодии второй темы, а роль оркестра – это простое сопровождение, подчеркивающее ясное звучание и фразировку сольного кларнета. Третий раздел полностью меняет атмосферу с помощью текучих и длинных фраз, и является самым лирическим разделом части. Франсе использует в основном восьмые ноты в сольной партии, чтобы показать красивый звук кларнета. В оркестре звучат два слоя, один из которых поддерживает партию соло кларнета линией легато, второй слой сохраняет настроение части штрихом стаккато.

Пример № 6 (такты 58-68)

The musical score for Example 6 (measures 58-68) is presented in two systems. The first system covers measures 58-60, and the second system covers measures 61-63. The key signature is G major (one sharp), and the time signature is 4/4. The score includes a clarinet part (top staff) and a piano accompaniment (bottom two staves). The piano part features a complex harmonic structure with many accidentals, particularly in the right hand. Dynamics include *mp* (mezzo-piano) in the clarinet part, and *ppp* (pianissimo) and *pp* (piano) in the piano accompaniment. A fermata is placed over the final measure of the first system (measure 60).

Пятый раздел содержит те же материалы, что и во втором разделе, но с небольшими изменениями, это похоже на возвращение к основной теме. Первые два раздела принадлежат части *A*, два средних - части *B*, а часть *A1* состоит из последних трех разделов. В части *A1* Франсе использует материалы из части *A*, но делает ее более сложной в техническом понимании. В сольной партии кларнета Франсе использует не только шестнадцатые ноты, но и триоли, чтобы показать технику солиста.

Пример № 7 (такты 123-126)

The musical score for Example 7 (measures 123-126) is presented in two systems. The first system covers measures 123-124, and the second system covers measures 125-126. The key signature is G major (one sharp), and the time signature is 4/4. The score includes a clarinet part (top staff) and a piano accompaniment (bottom two staves). The piano part features a complex harmonic structure with many accidentals, particularly in the right hand. Dynamics include *pp* (piano) and *ppp* (pianissimo) in the piano accompaniment. A fermata is placed over the final measure of the first system (measure 124).

Пример № 7 (продолжение, такты 127-132)

По сравнению со скерцо, трио, менее сложное в техническом плане. В трио Франсе использует материалы одной и той же мелодии, повторяемой несколько раз, начиная с разных тонов. Основная мелодия трио состоит простых длительностей, четвертных нот, восьмых нот и триолей. Оркестровка относительно проста, за счет постоянного повторяющегося материала. Оркестровое сопровождение состоит в основном из множества аккордов стаккато и нескольких коротких фраз шестнадцатыми, соединяющих фразы в сольном кларнете. В конце трио материал скерцо возвращается, как и следовало ожидать, в составном трехчастном виде.

Вторая часть насыщена игривыми и скерциозными фразами. Части скерцо и трио представляют один и тот же характер, но в разных манерах. Сложность второй части заключается именно в передачи того самого шутливого характера, который в свою очередь предполагает большие интервальные скачки. Так же один из разделов скерцо должен быть воспроизведен на длинном непрерывном дыхании, что является проблемой при воспроизведении короткой фразы, ибо построение и связь динамики не могут быть нарушены паузой и жесткой артикуляцией. Поэтому как управление воздухом, так и проектирование динамических изменений должны быть тщательно продуманы.

Третья часть: *Andantino*. Самая короткая часть по хронометражу и единственная медленная часть в этом концерте. Состоит из интродукции, темы, трех вариаций и коды. К интересным фактам можно отнести медленный темп части, зачастую форма темы и вариации пишутся в быстрых темпах.

Все разделы части подобны камерной музыке, так как существуют различные виды дуэтов, состоящих из сольного кларнета и одного другого сольного инструмента из различных секций оркестра. Дуэт в первой теме исполняет соло кларнет и флейта, Франсе использует в основном восьмые ноты, чтобы построить эти две линии. Обе линии построены на длинном легато, что делает фразировку еще сложнее. Введение и тема переплетаются между собой и находятся на мягком динамическом уровне.

Пример № 8 (такты 13-14)

Пример № 8 (продолжение, такты 15-20)

В первой вариации сольная партия кларнета подобна текучей и нежной фоновой музыке, которая состоит из быстрых, но плавных триолей, шестнадцатых и тридцать вторых нот, в то время в мелодии играет гобой, материал которой исходит из сольной партии в теме.

Во второй вариации соло-кларнет возвращается к линии легато, но в нижнем регистре, в то время как флейта – это технический пассаж, состоящий из тридцати вторых нот. В последней вариации основную мелодию играют струнные, а соло кларнет звучит серией трелей, создавая контраст. Поскольку линии в первых частях длинные, короткие трели разбивают ее на множество мелких частей, чтобы придать совершенно другое ощущение частям.

Пример № 9 (такты 57-64)

В коде оркестровый кларнет и фагот ведут мелодическую линию, чтобы ответить сольному кларнету, который звучит в низком регистре, создавая теплый тембр.

Третья часть – это единственная часть, которая выражает печаль. Сравнивая его с другими частями, фразы в этой части длинные и медленные. Поэтому управление дыханием

является важным требованием для построения длинных выразительных фраз. Во всей части существует только три вида динамической маркировки: *mp*, *pp* и *ppp*. Из-за мягкой динамики возможности звучания ограничены, и это отнюдь не легкая задача для солиста.

Четвертая часть: *Allegrissimo*, эта часть представляет собой пяти-частное Рондо: *A B a¹ C a²* с интродукцией, двумя каденциями и кодой. Эта часть требует, как и от солиста, так и от оркестра большого внимания к технической стороне. Темповая маркировка этой части самая быстрая в концерте. Интродукция имеет 4 такта, и звучит только в партии кларнета соло нисходящими форшлагами.

Часть *A*, такт от 5 до 57 сольный кларнет и оркестр звучат по очереди в основной мелодии, которая состоит в основном из восьмых нот со сложной артикуляцией и акцентами. Франсе использует много обозначений *subito*. Существует четкая пауза между частями *A* и *B*. В части *B*, в тактах с 58 по 113, сольная партия кларнета состоит из быстрых шестнадцатых нот, в то время как оркестровое сопровождение состоит из аккорда *ostinato*.

Первая каденция появляется после части *B*, динамический диапазон в этой каденции огромен, от *ppp* до *fff*, качество исполнения зависит от способности солиста контролировать звук и технику одновременно. Часть *a¹* от тактов 146 до 165 исполняется только оркестром. В этой части Франсе использует материалы в основном из части *A* и добавляет некоторые элементы из части *B*. В части *C*, с такта 186 по 193 звучит первая тема первой части концерта, придавая циклическую связь всего произведения. Темп меняется несколько раз, как в сольной партии кларнета, так и в оркестре, поэтому фразировка более сложна, чем прежние части. Прежде чем перейти к части *a²*, есть вторая каденция, которая намного короче и на первый взгляд может показаться легче предыдущей, но диапазон высоты тона и динамика представляет некую трудность исполнителю.

Пример № 10 (такты 205-215)

Часть *a²* снова исполняется только оркестром, она аналогична части *a¹*, но менее сложна, и функционирует как соединение и переход между второй каденцией и кодой. В коде Франсе использует темы части *C*. В коде есть три короткие фразы, которые должны прозвучать с разными динамическими маркировками, чтобы создать блестящую концовку.

Объективно, четвертая часть считается самой трудной частью в концерте из-за быстрого темпа и часто меняющихся метров. Она достаточно суетлива и беспокойна, в каждом слое фактуры присутствует значительное смешение материалов. За счет сложной фактуры часть звучит ярко и красочно. Техника пальцев, языка, дыхания, все это является сложной задачей для солиста.

Благодаря появлению концерта в репертуаре кларнетистов, технические требования к солисту стали выше, чем когда-либо прежде. Только овладев техникой, солист может изучить изменчивые характеры частей, особенности, выявить собственную интерпретацию

этого произведения. Концерт для кларнета с оркестром, безусловно, является одним из самых ярких и оригинальных сочинений для кларнета, написанных в XX веке.

Список литературы

1. **Франсе, Ж.** Мемориальный сайт. [Электронный ресурс] URL: <http://www.jeanfrancaix.com/>
2. **Холопов Ю.Н.** К проблеме музыкального анализа [Электронный ресурс] URL: http://www.kholopov.ru/dl_rus.html
3. Музыка Франции и Жан Франсе [Электронный ресурс] URL: <https://www.nytimes.com/1981/06/21/arts/music-in-france-and-jeanfrancaix.html>
4. **Вискова, И.** Пути расширения выразительных возможностей деревянных духовых инструментов в музыке второй половины XXвека: Автореф. дис. канд. искусствоведения. – М., 2009. – 24 с.
5. **Черная, М.** Чжао Юй. Особенности формообразования в кларнетовом концерте XX-XXI веков. Статья
6. **Брисуа, А.** Концерт для кларнета Жана Франсе: Изучение исполнительской практики. Университет Оклахомы, ProQuest, Публикация диссертаций UMI, 2012.

References (transliterated)

1. **Franshe, Zh.** Memorial'nyj sajt. [Elektronnyj resurs] URL: <http://www.jeanfrancaix.com/>
2. **Holopov Yu.N.** K probleme muzykal'nogo analiza [Elektronnyj resurs] URL: http://www.kholopov.ru/dl_rus.html
3. Muzyka Francii i Zhan Franshe [Elektronnyj resurs] URL: <https://www.nytimes.com/1981/06/21/arts/music-in-france-and-jeanfrancaix.html>
4. **Viskova, I.** Puti rasshireniâ vyrazitel'nyh vozmožnostej derevânnyh duhovyh instrumentov v muzyke vtoroj poloviny XXveka: Avtoref. dis. kand. iskusstvovedeniâ. – M., 2009. – 24 s.
5. **Černaâ, M.** Čžao Ūj. Osobennosti formoobrazvaniâ v klarinetovom koncerte HH-HHI vekov. Stat'â
6. **Brisua, A.** Koncert dlâ klarneta Žana Franshe: Izučenie ispolnitel'skoj praktiki. Universitet Oklahomy, ProQuest, Publikaciâ dissertacij UMI, 2012.

Сведения об авторе:

Данильченко Анна Павловна – магистрант 1-го года обучения кафедры «Духовые и ударные инструменты» Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, научный руководитель – Сарымсакова Алмагуль Сессияевна кандидат искусствоведения, доцент.

Автор туралы мәлімет:

Данильченко Анна Павловна – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының «Үрмелі және ұрмалы аспаптар» кафедрасының магистранты. Ғылыми жетекшісі – Сарымсакова Алмагуль Сессияевна, өнертану кандидаты, доцент.

Information about the author:

Danilchenko Anna Pavlovna – Master student of the Department of Wind and Percussion Instruments of the Kazakh national conservatory named after Kurmangazy. Scientific adviser: candidate of art history, docent Sarymsakova Almagul Sessiyaevna.