

**НОВЫЕ СТРАНИЦЫ В НАСЛЕДИИ ОЛИВЬЕРА МЕССИАНА:
СЛАВКИ ЭРО – КОНЦЕРТ В ГАРИГАХ ОЛИВЬЕ МЕССИАНА
В РЕКОНСТРУКЦИИ РОЖЕ МЮРАРО**

**PAGINI NOI ÎN MOȘTENIREA CULTURALĂ A LUI OLIVIER MESSIAEN:
SLAVKI EPO – CONCERT ÎN GARIGAS DE OLIVIER MESSIAEN
ÎN VIZIUNEA INTERPRETATIVĂ A LUI ROGER MURARO**

**NEW PAGES IN THE HERITAGE OF OLIVIER MESSIAEN:
FAUVETTES DE L'HERAULT – CONCERT DES GARRIGUES
RECONSTRUCTED BY ROGER MURARO**

ОКСАНА РЫНДЕНКО²⁵,

доктор философии, профессор,

Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского

CZU: [780.8:780.616.433.082.4]:781.68

Концерт для фортепиано соло Fauvettes de l'Hérault – concert des garrigues/Славки Эро – Концерт в гаригах Оливье Мессиаена (1908-1992), фрагменты и эскизы которого были найдены в архивах композитора, реконструирован французским пианистом Роже Мюраро. Премьера произведения состоялась 23 июня 2017 года в Торпан Халл в Токио (Япония) в его исполнении. История замысла и создания эскизов этого инструментального концерта начинается в 1958 году, когда О. Мессиаен сделал первые наброски и нотированные записи пения птиц в гаригах Эро. Воссозданная из эскизов композитора пантеистическая картина Славки Эро гармонично дополняет тезаурус музыкальных образов композитора.

Сбор архивных материалов фортепианного концерта, с момента обнаружения в 1995 году, длился до 2015 года. Работа по непосредственному воссозданию партитуры продолжилась в течение последующих двух лет. Славки Эро – концерт в гаригах по форме и принципам организации музыкальной ткани построен на полилоге птиц-солистов, пение которых звучит на фоне тем, отображающих пейзаж этой сцены, и представляет авторскую модель жанра крупной формы, в которой ключевой является идея инструментального театра тем-персонажей.

Ключевые слова: Оливье Мессиаен, Роже Мюраро, Славки Эро – концерт в гаригах, интерпретация, реконструкция

Concertul pentru pian solo Fauvettes de l'Hérault – concert des garrigues/Slavki Epo – Concert în garigas de Olivier Messiaen (1908-1992), fragmentele și schițele căruia au fost găsite în arhiva compozitorului, a fost reconstituit de pianistul francez Roger Muraro. Premiera piesei a avut loc la 23 iunie 2017, în sala Toppan Hall din Tokyo (Japonia), în interpretarea maestrului. Istoria concepției artistice și a pregătirii schițelor pentru acest concert instrumental începe în 1958, când O. Messiaen a realizat primele schițe și înregistrări notate ale păsărilor, cântând în garrigas Epo. Renăscută din schițele compozitorului, imaginea panteistă din Slavki Epo completează armonios tezaurul personajelor muzicale ale compozitorului.

Din momentul descoperirii sale – în 1995, colectarea materialelor de arhivă ale Concertului pentru pian a durat până în 2015. În următorii doi ani au continuat lucrările de reconstituire nemijlocită

²⁵ E-mail: oksanaryndenko@gmail.com

ale partiturii. *Slavki Epo* – Concert în garrigas, după forma și principiile de organizare ale țesăturii muzicale, este construit pe polilogul păsărilor-soliste, cântarea cărora sună pe fundalul unor teme ce reflectă peisajul acestei scene și reprezintă modelul de autor al genului în forme mari, miezul căruia constă în redarea ideii unui teatru instrumental de personaje tematice.

Cuvinte-cheie: Olivier Messiaen, Roger Muraro, *Slavki Herault* – concert în garrigas, interpretare, reconstrucție

The Concerto for piano solo Fauvettes de l'Hérault – concert des garrigues / Hérault Warblers – concert in the garrigues by Olivier Messiaen (1908-1992), fragments and sketches of which were found in the composer's archives, was reconstructed by the French pianist Roger Muraro. The premiere of the work, performed by him, took place on June 23, 2017 at Toppan Hall in Tokyo (Japan). The history of the conception and creation of sketches for this instrumental concerto began in 1958, when O. Messiaen made the first sketches and notated recordings of birds singing in the garrigues of Hérault. The pantheistic painting Fauvettes de l'Hérault, recreated from the composer's sketches, harmoniously complements the thesaurus of the composer's musical images. The collection of archival materials of the piano concerto, from the moment of its discovery in 1995, lasted until 2015. The work on the direct reconstruction of the score continued over the next two years.

Fauvettes de l'Hérault - a concert in the garrigues, according to the form and principles of organizing the musical fabric, is built on the polylogue of birds-soloists, whose singing sounds against the background of themes that reflect the landscape of this scene, and represents the author's model of the genre of a large form, in which the key is the idea of an instrumental theater of theme – characters.

Keywords: Olivier Messiaen, Roger Muraro, *Fauvettes de l'Hérault – concert des garrigues*, interpretation, reconstruction

Вступление

В статье рассматривается концерт для фортепиано соло *Fauvettes de l'Hérault – concert des garrigues/Славки Эро* – концерт в гаригах Оливье Мессиаэна (1908-1992), фрагменты и эскизы которого были найдены в архивах композитора. Реконструкция этого произведения была осуществлена выдающимся французским пианистом Роже Мюраро, одним из лучших интерпретаторов наследия Мессиаэна.

Премьеры posthume Оливье Мессиаэна

Мировая премьера *Славок Эро* состоялась 23 июня 2017 года в Торпан Халл в Токио (Япония) в исполнении Мюраро. Французская премьера сочинения состоялась в рамках фестиваля *Présences* в феврале 2018 года. Изучение архивов Мессиаэна, хранящихся в Национальной библиотеке Франции, позволило сделать неожиданное открытие. Спустя почти четверть века после смерти, Мессиаэна дарит своим слушателям новые музыкальные страницы. Он был, практически, до последних дней творчески активен и в композиции, и в музыкальной науке, поэтому многие из его последних опусов стали известны уже после его кончины.

Так, на протяжении 1992-2002 годов, благодаря подготовительной кропотливой работе в издательстве Alphonse Leduc в Париже, в полном объеме вышел в свет масштабный *Трактат о ритме, цвете и орнитологии* (1949-1992) в семи томах²⁶. Характерно, что самый объемный, пятый том этого труда, разделенный на две книги и составляющий 1310 страниц, полностью посвящен птицам и их пению. *Трактат о ритме, цвете и орнитологии* был закончен О. Мессианом в начале 1992 года. За несколько месяцев до кончины, композитор внес некоторые правки и дополнения в пятый том своего труда. *Трактат* был подготовлен к печати И. Мессианом-Лорио при поддержке П. Булеза. После множества совместных концертных сезонов, в программах которых Ивонн (жена композитора) исполняла сочинения Мессиаана для фортепиано с оркестром под руководством Булеза, это была их последняя совместная работа. В предисловии к изданию *Трактата*, П. Булез писал: «Мессиаан покинул нас, но останется его творчество; сильное и многообразное, ставшее центральной вехой второй половины столетия /.../. Человек хранит свои секреты; его творчество отныне и впредь их провозглашает» [1]. В процессе поиска ключа к творчеству Оливье Мессиаана, его *Трактат* предстает бездонным источником версий на пути подлинного осмысления стиля этого великого музыканта.

В сентябре 1994 года, в Bastille Opera в Париже, состоялась еще одна мировая премьера posthume *Концерта для четырех* Мессиаана, который был написан для четырех солистов (К. Кантен, флейта; Х. Холлигер, гобой; И. Лорио, фортепиано; М. Ростропович, виолончель), оркестра Bastille Opera и дирижера М.-В. Чунга²⁷.

²⁶ Перевод автора – О.Р.

²⁷ Катрин Кантен / Catherine Cantin, флейта – солистка оркестра Национального парижского оперного театра; ее репертуар простирается от музыки Барокко до современности; имеет обширную дискографию, преподает.

Хайнц Холлигер / Heinz Holliger (род. 1939), гобой – известный швейцарский гобоист, композитор, дирижер; имеет репертуар широчайшего диапазона; специально для него писали музыку Л. Берио, Э. Картер, Д. Лигети, В. Лютославский, К. Штокхаузен, К. Пендерецкий, А. Шнитке и Э. Денисов; автор музыкально-театральных, оркестровых, камерных сочинений, экспериментальной музыки (*Пневма* для 36 духовых, 4 радиоприемников, органа и ударных, *Кардиофония* для кардиостимулятора и инструментального ансамбля и т.д.).

Ивонн Лорио / Yvonne Loriod (1924-2010), фортепиано – французская пианистка и педагог, автор нескольких камерных и оркестровых сочинений, жена О. Мессиаана, крупнейший интерпретатор его творчества, издатель его музыкальных и теоретических сочинений. Среди ее учеников М. Бероф, П.-Л. Эмар, Р. Мюраро, Х. Гандини, П. Донохоу и др.

Мстислав Ростропович (1927-2007), виолончель – российский виолончелист, пианист, дирижер, педагог и общественный деятель, обладающий грандиозным репертуаром, который наряду с классическими произведениями включал более 140 современных произведений. Для него писали или посвящали ему свои сочинения С. Прокофьев, Д. Шостакович, Т. Хренников, Б. Чайковский, А. Хачатурян, Б. Бриттен, Л. Берио, А. Шнитке, Л. Бернштейн, А. Дютыйе, О. Мессиаан, В. Лютославский, К. Пендерецкий и многие другие.

Мессиан не успел завершить партитуру *Концерта для четырех*, поэтому Ивонн Лорио²⁸ закончила оркестровку произведения²⁹. Главным образным акцентом грандиозного четырехчастного цикла стали птицы, их пение, созерцание красоты природы как символ бессмертия. Примечательно, что в качестве второй части произведения Мессиан использовал оркестрованную версию своего раннего сочинения – *Вокализа* для голоса и фортепиано (1935), которая, несомненно, относится к самым проникновенным страницам музыкальной лирики XX столетия.

Воссозданная из эскизов композитора пантеистическая картина *Славки Эро* для фортепиано соло очень гармонично дополняет тезаурус музыкальных образов композитора, утверждавшего, что птицы – самые лучшие музыканты на свете. «*В часы уныния, – пишет он, – это когда я особенно ясно осознаю всю бессмысленность своего существования, когда звуки всякой музыки кажутся мне беспомощными..., я вспоминаю истинное лицо музыки, забытое в лесах, полях, горах, или на морском побережье пение птиц...*»³⁰ [2 с. 186].

История создания *Славок Эро* – *Концерта в гаригах*

История замысла и создания эскизов этого инструментального концерта начинается в 1958 году, когда О. Мессиан сделал первые наброски и нотированные записи пения птиц в гаригах Эро³¹ – регионе на юге Франции, который простирается вдоль средиземноморского побережья в Окситании. Это был сложный период в жизни

Мюнг-Ван Чунг / Чон Мён Хун / Myung Whun Chung (род. 1953), – южнокорейский пианист и дирижер; как пианист получил вторую премию на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве в 1974 году; в разные годы был главным дирижером Парижской оперы, Филармонического оркестра французского радио, Сеульского филармонического оркестра, его репертуар охватывает огромный корпус оперной и симфонической музыки; особо известен интерпретацией музыки Мессиана (в том числе *Турангалила-симфония*, опера *Франциск Ассизский* и др. соч.).

Bastille Opera / Opéra de la Bastille – оперный зал на площади Бастилии в Париже, возведенный по проекту К. Отта в 1989 на месте бывшего Бастильского вокзала. Вместе с Опера Гарнье входит в объединение «Национальная парижская опера» / Opéra national de Paris. Открытие театра было приурочено к 200-летию взятия Бастилии. Постоянно работает с 1990 года.

²⁸ Интересен тот факт, что Мессиан всегда держал в секрете свои текущие композиторские работы до момента их полного завершения. Так, о том, что он заверил оперу *Святой Франциск Ассизский*, И. Лорио узнала незадолго до постановки. Обнаружив партитуру почти законченного *Концерта для четырех* уже после смерти композитора, она завершила оркестровку сочинения, а также исполнила в нем партию солирующего фортепиано.

²⁹ Партитура *Концерта для четырех* в списках сочинений официального сайта О. Мессиана датируется 1990-1991 гг.; издана издательстве Alphonse Leduc в 2003 г.

³⁰ Цит. по: Екимовский В. Оливье Мессиан: Жизнь и творчество / В. Екимовский. – М. : Сов. композитор, 1987. – 301 с.

³¹ Грига, или гаррига (фр. garrigue) – редкие заросли и пустоши низкорослых кустарников (преимущественно кермесового дуба, можжевельника, лаванды, розмарина, тимьяна и др.); гариги широко распространены на средиземноморском побережье Франции – Окситании, в частности в окрестностях Монпелье (столица департамента Эро).

композитора, так как годом позже его первая супруга Клод Дельбо скончалась после продолжительной болезни. Поэтому, он отставил на некоторое время эскизы инструментального концерта для фортепиано нескольких солирующих инструментов и оркестра. Спустя два года (в 1961 году), Мессиан женился на своей ученице Ивонн Лорио, которая стала главной исполнительницей его сочинений. Именно тогда он начал путешествовать по миру, увлеченный записями птичьего пения. По возвращении из поездки по Японии, композитор получил заказ от Андре Мальро³² (тогдашнего министра культуры Франции) написать произведение к столетию со дня рождения Клода Дебюсси (1862-1918), празднование которого стало поистине национальным культурным событием мирового масштаба. Он сразу подумал о *Славках Эро*, так как Дебюсси также был страстным почитателем природы. Однако, в результате, он предпочел отдать дань уважения Великому Клоду изысканным сочинением *Sept Haïkai/Семь хайку* (японские эскизы для фортепиано соло, ксилофона и маримбы соло, двух кларнетов, трубы и малого оркестра, 1962)³³, в котором использовал записи пения птиц Японии, а также опыт сольных и оркестровых «орнитологических» опусов 1950-х годов (*Каталог птиц*, 1958; *Пробуждение птиц*, 1953; *Экзотические птицы*, 1956 и т.д.).

Поскольку *Славки Эро* обрели свое концертное воплощение уже после кончины композитора, следует прокомментировать несколько важных аспектов, касающихся личности автора реконструкции, а также выбора названия произведения, жанровой принадлежности и места презентации, воссозданного им творения.

Роже Мюраро как интерпретатор творчества Мессиана

По словам Роже Мюраро/*Roger Muraro* (р. в 1959 г.), он сыграл впервые Мессиана, когда ему было 16 лет, и эта музыка сразу его увлекла [3]. Проникновение этой музыкой возрастало благодаря обучению в Парижской консерватории в классе Ивонн Лорио, которая познакомила его с Мессианом. Как пианист, Мюраро в 1980-е годы получил мировое признание (в 1986 году он стал лауреатом Конкурса имени П.И. Чайковского в Москве). Именно тогда, благодаря тесному общению с семьей композитора, Мюраро получил возможность углубить свое понимание его музыки, занимаясь и с Лорио, и с Мессианом. Их советы были разными, но передавали ту же идею. Мессиан гораздо

³² Андре Мальро/André Malraux, 1901-1976 – французский писатель, обладатель Гонкуровской премии (1933), культуролог, антифашист и герой французского сопротивления, министр культуры в правительстве Шарля де Голля, видный общественный деятель, инициатор множества культурных проектов и организаций.

³³ Первое исполнение *Семь хайку* состоялось 30.10.1963 в Париже в театре Одеон. Партию солирующего фортепиано исполнила И. Лорио, дирижировал премьерой П. Булез.

больше обобщал и обращался к эстетике. Советы Ивонн Лорио были более точные и конкретные: аппликатура, педализация, динамика, ритмика. Она стремилась раскрыть суть произведения, точно воспроизвести авторский текст³⁴.

Наряду с Ивонн Лорио, Мюраро стал одним из ведущих исполнителей музыки Мессиана, который высоко ценил возвышенный, эмоциональный и совершенный фортепианный стиль, а также звуковой образ фортепиано Мюраро. В репертуаре пианиста, практически, все самые значительные сочинения для фортепиано или с участием фортепиано, а его комментарии композиторского текста Мессиана поражают удивительной скрупулезностью, вниманием к деталям и подлинным знанием стиля, возведенных в высшую степень поэтикой образно-эмоционального резонанса с музыкальной вселенной Мессиана. Поэтому, обращение Мюраро к найденным фрагментам и последующая реконструкция рукописи были не только естественны и профессионально оправданы, но и единственно возможны.

Сбор архивных материалов фортепианного концерта *Славки Эро*, с момента обнаружения в 1995 году, длился до 2015 года. Работа по непосредственному воссозданию партитуры продолжилась в течение последующих двух лет. Анализ эскизов показал, что Мессиан планировал создать большое концертное произведение для солирующего фортепиано, солирующих ксилофона, маримбы, двух флейт и большого струнного оркестра с расширенной секцией перкуссии и ударных инструментов. Фортепианная партия, оригинальная, виртуозная и очень смелая для своего времени, была полностью выписана, однако партитура и оркестровка были намечены лишь фрагментарно. Поэтому, Мюраро интегрировал все оркестровые эскизы в сольное музыкальное полотно.

Композиционные особенности произведения и специфика «птичьего» стиля *Славок Эро*

Название «инструментальный концерт» оправдано не только своими масштабами – *Славки Эро* длятся около 23-х минут, но и использованием принципа концертирования в изложении тематизма солистами этой пантеистической картины – певчими птицами. Задуманный уже после *Каталога птиц*, но еще перед *Славкой садовой* (1970), *Концерт в гаригах*, по форме и принципам организации музыкальной ткани, построен на полилоге птиц-солистов, пение которых звучит на фоне тем, отображающих пейзаж этой сцены.

³⁴ Об этом подробно в интервью с Роже Мюраро в приложении к изданию DVD *Messiaen O. Vingt Regards sur l'Enfant-Jesus*.

Мессиа́н здесь, как и во всех своих «птичьих» опусах, использует модель инструментального театра тем-персонажей. Его ремарки в сохранившихся эскизах указывают кто и где исполняет свое соло: две субальпийские славки (*Sylvia cantillans*) поют в зелени дубовых ветвей.

Мюраро подчеркивает, что мессиа́новские нотации импровизаций славок и камышевок, которые соревнуются в своей виртуозности, великолепны и удивительно близки по звучанию голосам этих птиц в природе. Птичьи соло *Славок Эро* поражают своей изобретательностью и процессуальностью при минимуме композиторских средств. На протяжении длительных посторений нельзя найти ни одной интонационной формулы, которая бы повторилась в точном соблюдении мелодического, интервального, ритмического или синтаксического профиля. С исполнительской точки зрения, птичьи соло чрезвычайно сложны на всех этапах процесса интерпретации: они прихотливы и хаотичны в своих фактурных контурах, требуют от пианиста особой метроритмической реактивности, тщательности в артикуляции для передачи звонкости и мелодичности голоса птицы, гибкости, а также абсолютной точности в динамических грациях. Главными свойствами пения *Славок* в интерпретации-расшифровке композитора становятся динамическая и ритмическая насыщенность. Так, основное звучание соло происходит в диапазоне нюанса *f*, а единичные *p* и *mf* уступают по количеству резким и пронзительным *ff*. Виртуозная ритмическая структура птичьих соло дробна и рельефна с точки зрения музыкального синтаксиса. Складываясь из комбинации непрерывного чередования кратких выкриков и угловатых реплик ломаного мелодического движения, птичьи соло *Славок Эро* образуют достаточно плотную фактуру. Насыщенность музыкальной ткани достигается благодаря изложению птичьей мелодики в несинхронном двухголосии (наиболее частое расстояние между голосами – но́на, септима, реже – де́цима) с периодическими уплотнениями до трех или четырех голосов и включением прерывающих мелодическое течение резких многозвучных аккордов. Синтаксическая структура птичьих соло отличается дискретностью ритмического движения и спонтанной длительностью его фрагментов. Иллюзия щебета птицы достигается за счет полифонического уплотнения мелодических попевок и перемещению их в максимально возможные высокие регистры инструмента. Благодаря своей стабильной и звонкой динамике в высоком регистре (преимущественно третья – четвертая октавы в верхнем голосе), хаотическому ритмическому движению и обильной педализации, пространственные «звенящие» соло *Славок Эро* погружают слушателя в состояние медитативного транса.

Трехчастная репризная форма арочного типа *Славок Эро* четко структурируется чередованием пения камышевок на фоне выдержанного баса и «пейзажного» тематизма, который обнаруживает явное сходство с темой озера из *Славки Садовой*.

Выводы

Примечательно, что Мессиаен всегда подчеркивал, что сонатная форма и концертный жанр ему чужды, они исчерпали себя еще в XIX веке. Однако, последние опусы композитора говорят об обратном. Фортепианный концерт *Славки Эро* представляет оригинальную авторскую модель жанра крупной формы, в которой ключевой является идея инструментального театра тем-персонажей в медитативном интонационном потоке. Таким образом, реконструкция *Славок Эро – Концерта в гаригах*, а также блестящая творческая интерпретация Роже Мюраро этого произведения, дополняет наши представления о творчестве Оливье Мессиаена – великого французского классика прошлого столетия, музыкальный мир которого и сегодня открывает нам свои новые страницы.

Библиографические ссылки

1. MESSIAEN, O. *Traite de rythme, de couleur et d'ornithologie*. Т. 7. Paris: Alphonse Leduc, 2002. ISBN 2-85689-059-8.
2. ЕКИМОВСКИЙ, В. *Оливье Мессиаен: жизнь и творчество*. Москва: Сов. композитор, 1987.
3. MESSIAEN, O. *Vingt Regards sur l'Enfant-Jesus*. Interpr. Roger Muraro (piano). [DVD Video]. ACCORD, 2005.