

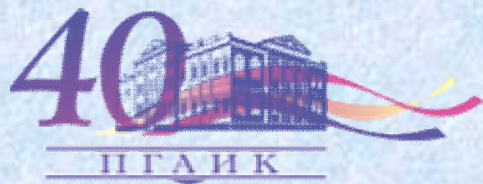
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия искусства и культуры»
Консерватория
Кафедра специального фортепиано

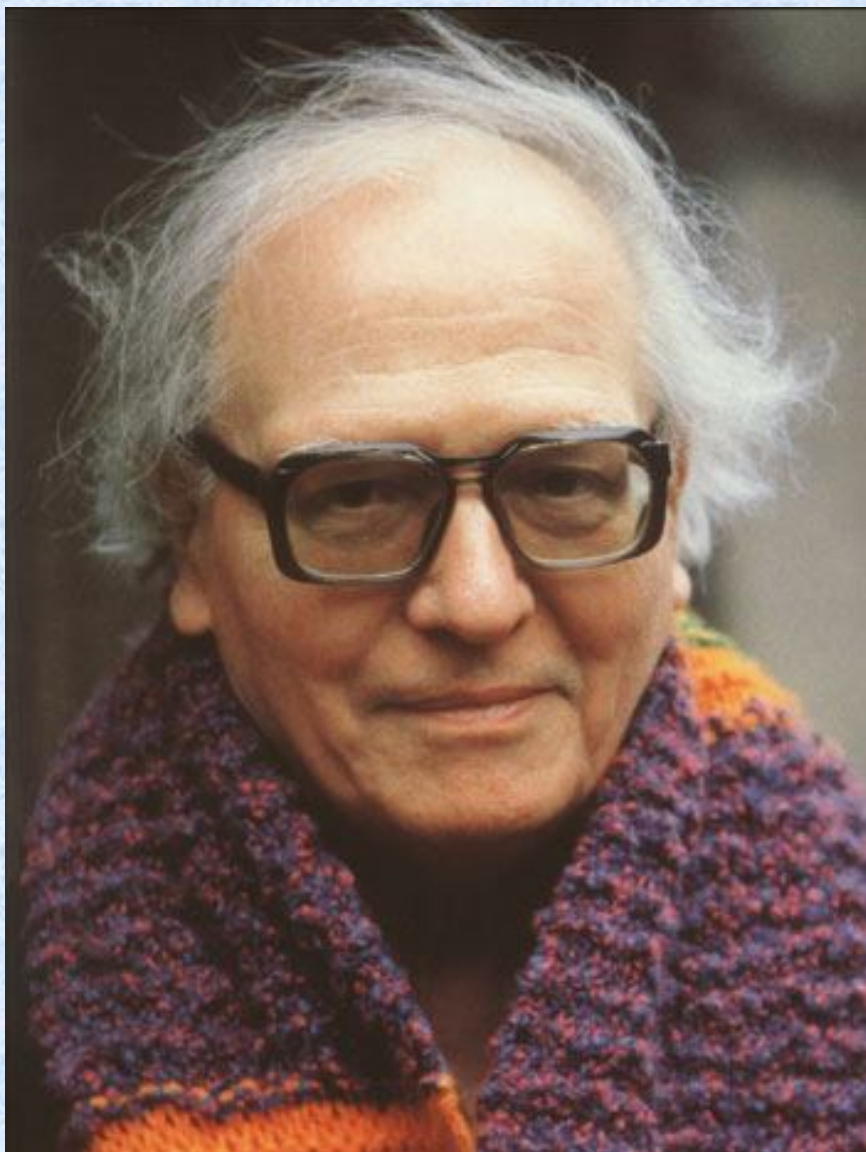
**Особенности фортепианного стиля Оливье
Мессиана на примере прелюдий «Голубь»,
«Умершие мгновения», «Колокола тоски и
слёзы прощания» из цикла «8 прелюдий» для
фортепиано**

Дипломный реферат по специальности 070101
«Инструментальное исполнительство» (Фортепиано)

Выполнен студенткой 5 курса
очного отделения, группа ФО-10/1
Платоновой Анной Витальевной

Научный руководитель:
доцент ПГАИК
Зенкова Елена Николаевна

Оливье Мессиа́н

1908-1992

Знаменитые ученики

**Карлхайнц
Штокхаузен**

**Пьер
Булез**

**Янис
Ксенакис**

Тема реферата

Особенности фортепианного стиля Оливье
Мессиана на примере прелюдий
«Голубь», «Умершие мгновения»,
«Колокола тоски и слёзы прощания» из
цикла «8 прелюдий для фортепиано»

Цель работы:

выявить и охарактеризовать особенности фортепианного стиля Оливье Мессиана на примере прелюдий из цикла «8 прелюдий для фортепиано».

Задачи:

- выявить истоки фортепианного творчества Оливье Мессяна.
- обозначить основные направления фортепианного творчества композитора.
- охарактеризовать особенности фортепианного стиля Мессяна на примере прелюдий из цикла «8 прелюдий для фортепиано».

Методы работы:

- обобщение и систематизация сведений, содержащихся в музыковедческой и учебно-методической литературе;
- описание истоков формирования фортепианного творчества Оливье Мессиана;
- выявление особенностей фортепианного стиля композитора;
- анализ образного содержания, композиционных приёмов развития материала, особенностей исполнения данных прелюдий;
- формулирование выводов.

Практическая значимость:

материалы дипломного реферата могут быть использованы студентами фортепианных отделений средних специальных учебных заведений и ВУЗов искусств с целью углублённого изучения особенностей фортепианного стиля композитора.

Часть I

Истоки фортепианного творчества

1) Григорианский хорал и средневековая модальность

Марсель Дюпре – профессор Мессиана
по классу органа

2) Античная и индийская ритмика

Морис Эмманюэль –
профессор Мессиана по
истории музыки

3) Волевой ритм Стравинского

4) Творчество «Клода Французского»

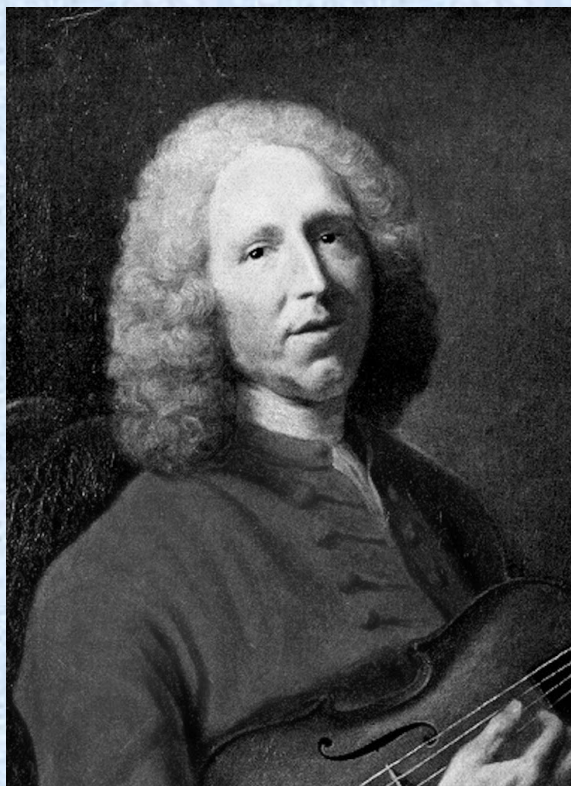

- Образная сфера и поэтичность названий
- Оркестровая трактовка рояля
- Формообразующая роль динамики
- Колористическая функция педали
- Свобода ритмического развертывания
- Разнообразие авторских ремарок

5) Тенденция к визуализации образности французских клавесинистов

Ф. Куперен

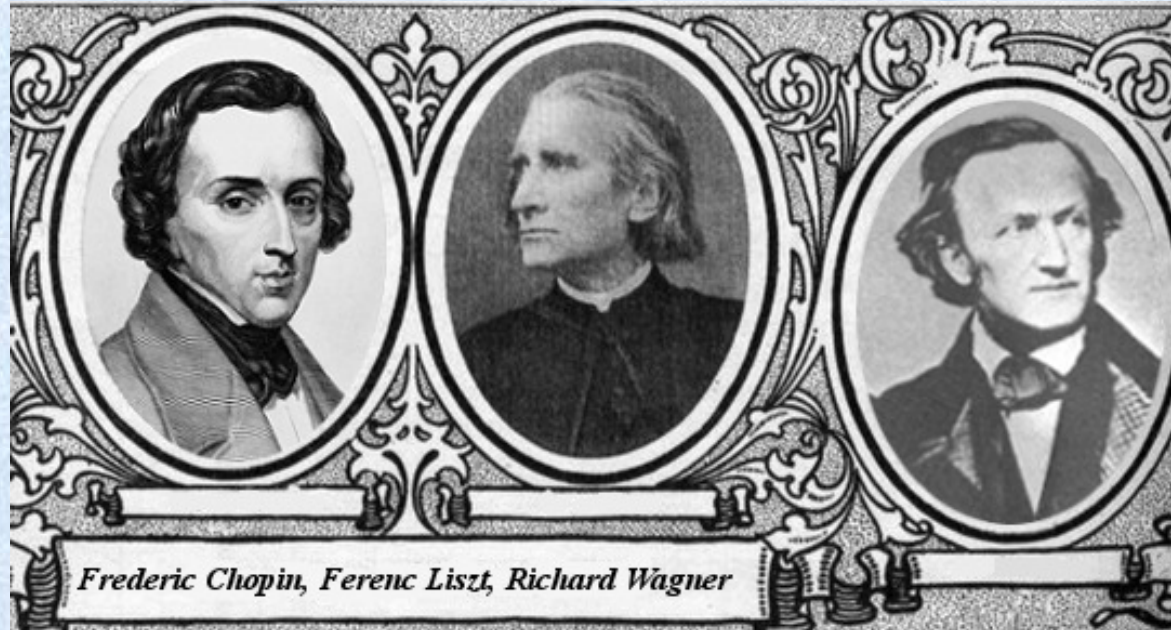

Ж.Ф. Рамо

Л.К. Дакен

6) Влияние романтиков XIX века

- полигармоническая фактура
- регистровая драматургия
- огромный пространственный диапазон
- функциональная значимость различных пластов звучания
- гармония томительных хроматизмов

Часть II

Основные направления фортепианного творчества

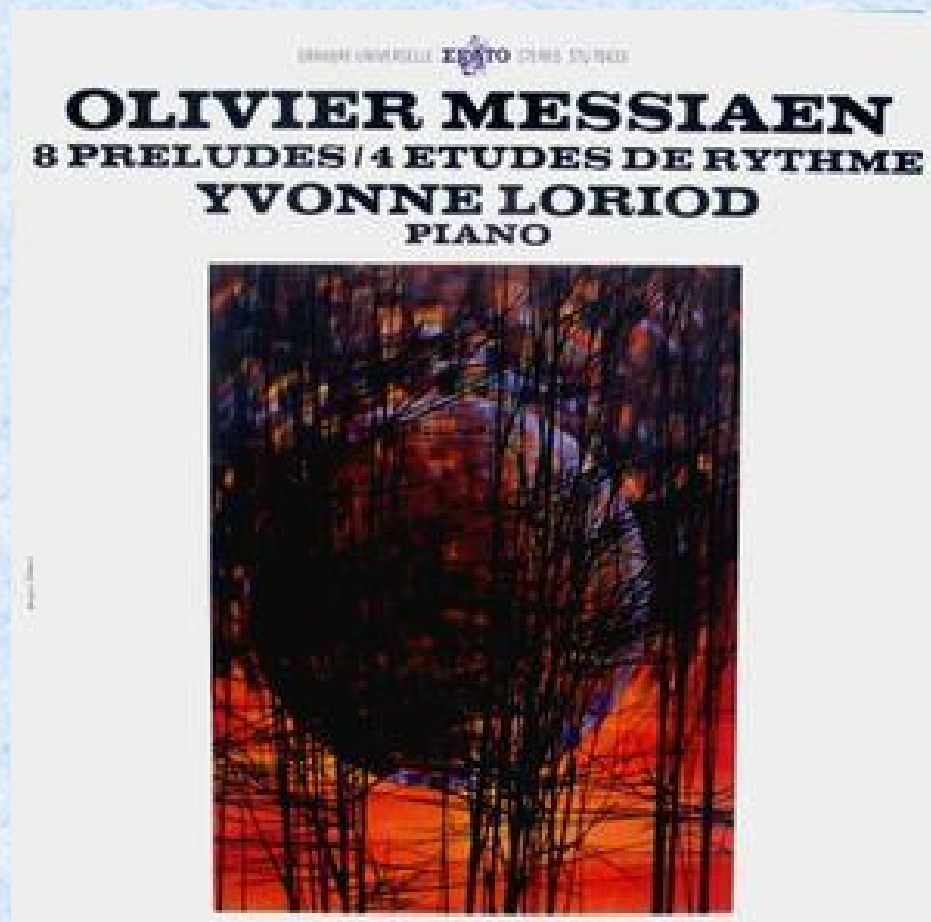
Три вида тематики сочинений:

- Религиозная («20 взглядов на младенца Иисуса Христа», «Образы слова Аминь» для двух фортепиано)

Церковь Святой Троицы в Париже, где Мессиян работал органистом

- Экзотическая (пьеса для фортепиано «Кантейоджайа» и этюды «Острова огня» I и II из цикла «Четыре ритмических этюда» для фортепиано)

- Орнитологическая («Каталог птиц», «Пробуждение птиц»)

Мессиян записывает голоса птиц.

Часть III

Особенности фортепианного стиля Мессиана на примере прелюдий из цикла «8 прелюдий для фортепиано»

3.1. Образная сфера цикла «8 прелюдий» для фортепиано.

- Жанр миниатюры
- Цикл не имеет единой программности
- Медитативно-созерцательный тип драматургии
- Отсутствие ярких контрастов между темами

3.2. Форма

Формам присущи:

- Цельность
- Устойчивость
- Неконтрастность
- Основным методом развития материала является варьирование

Прелюдия «Голубь» представляет собой образец песенной строфы

Prélude
pour piano

OLIVIER MESSIAEN

La colombe

Lent, expressif, d'une sonorité très enveloppée

A

ppp

rubato

pp

expressif

pp

cresc.

B

A tempo

ppp

Rall.

pp

p

ppp

rubato

pp

expressif

pp

cresc.

Rall.

ppp

p

pp

pp

Tous droits d'exécution réservés.
Copyright by Durand & Co- 1930.

D. & F. 11843¹

Paris, 4, Place de la Madeleine.

D. & F. 11843¹

3.3. Метроритм

- Аметричность
- Преодоление симметрии
- Ритмы простых чисел (5, 7, 11, 13)
- Переменный размер
- Добавочные длительности
- Увеличенные / уменьшённые ритмы
- Необратимые ритмы
- Контрапунктические наложения ритмов
- Ритмические педали

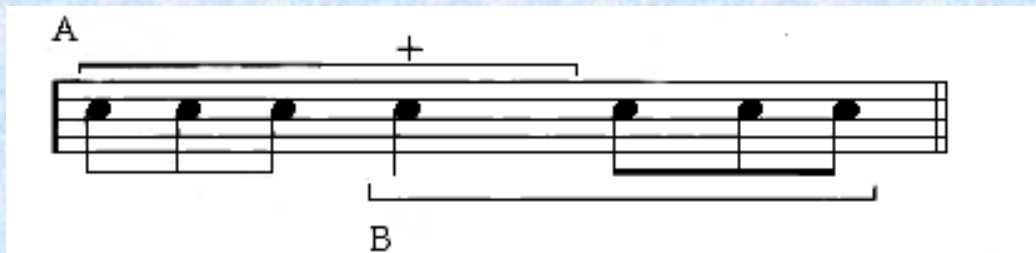
- частая смена размеров (7, 5, 6, 9/16)

Cloches d'angoisse et larmes d'adieu

Très lent

The musical score is written for piano and consists of two systems. The first system contains four measures with meter changes from 7/16 to 5/16, then 6/16, and finally 9/16. The second system contains four measures with meter changes from 6/16 to 9/16, then 5/16, and finally 6/16. The score includes dynamic markings such as *mf*, *pp*, *p*, and *ppp*, and features complex chordal textures and melodic lines in both hands.

- Необратимый ритм в прелюдии «Колокола тоски и слёзы прощания»

Группа В является ракоходным вариантом группы А; четверть, связывающая восьмые (центральная длительность), является общей для двух групп.

3.4. Гармония

- Аккорды с добавочными звуками: увеличенной квартой, секстой, большой септимой и другими альтеррированными звуками
- Лады ограниченной транспозиции определяют вертикаль и горизонталь ткани произведения

- «Гроздь аккордов» в прелюдии "Голубь", написанные во втором ладу (верхняя строка), сочетаются с тоническим мимажорным трезвучием.

Голубь **Lent, expressif, d'une sonorité très e**

The image shows a musical score for the prelude 'The Dove' (Голубь) by Frédéric Chopin. The score is in G major (one sharp) and 2/4 time. The tempo and expression markings are 'Lent, expressif, d'une sonorité très e'. The score is written for piano with three staves. The right hand (top staff) features a dense cluster of chords in the second position, marked with a hairpin crescendo and the dynamic *ppp*. The left hand (bottom two staves) features a tonic triad (G-B-D) in the second position, marked with a hairpin crescendo and the dynamic *p*. A red dot is placed above the G note in the left hand. The text 'Ув.4' is written above the first measure of the right hand. The bottom staff has a sharp sign (#) below the first measure.

- Аккорд доминанты в прелюдии «Голубь»

- Квартаккорд в прелюдии «Колокола тоски и слезы прощания»

- Полиладовость (в прелюдии «Колокола тоски и слёзы прощания» шестой лад ограниченной транспозиции в верхней строке сочетается с вторым лад в средней)

The image shows a musical score for three staves. The top staff is marked with a 9/16 time signature and a 7-measure rest, followed by a series of chords and notes marked with a dynamic of *ppp*. A dashed line above the staff is labeled with the number 8, indicating the sixth mode of a scale. The middle staff also begins with a 9/16 time signature and a 7-measure rest, followed by notes marked with a dynamic of *p*. The bottom staff begins with a 9/16 time signature and a 7-measure rest, followed by notes marked with a dynamic of *f*. The score illustrates the combination of different modes (polytonality) across the staves.

- В мелодике изобилие увеличенных кварт, секст и септим.

Toujours très lent (*marquer le chant de la partie intérieure*)

The image shows a page of musical notation for piano, consisting of two systems of staves. The top system has three staves: a treble clef staff, an inner treble clef staff, and a bass clef staff. The bottom system has three staves: a treble clef staff, an inner treble clef staff, and a bass clef staff. The music is in a key with three sharps (F#, C#, G#) and a 3/4 time signature. The tempo is marked 'Toujours très lent'. The first system includes dynamic markings 'ppp' and 'mf'. The second system includes a first ending bracket with an '8' and a 'pp' marking. The text '(marquer le chant de la partie intérieure)' is written above the inner treble staff. There are also some handwritten-style markings like 'Led.' and 'Led.' at the end of the first system.

Голубь

Lent, expressif, d'une sonorité très e

Музыкальный фрагмент для фортепиано, посвященный голубю. Состоит из трех систем нот. Первая система (верхняя) содержит сложную полифоническую фигуру с множеством нот, помеченную *ppp*. Вторая система (средняя) имеет динамическое обозначение *p* и содержит более простые ноты. Третья система (нижняя) также помечена *ppp* и содержит мелодическую линию. В начале второй системы есть пометка *Ув.4* с красными точками, указывающими на конкретные ноты.

Умершие мгновенья

Rall. Rall. molto Très lent

Музыкальный фрагмент для фортепиано, посвященный умершим мгновениям. Состоит из двух систем нот. Верхняя система содержит три аккорда, каждый из которых помечен цифрой *3*, что указывает на триоллы. Нижняя система содержит соответствующие басовые ноты. Темпы указаны как *Rall.*, *Rall. molto* и *Très lent*.

3.5. Особенности фактуры и технические приемы.

1) Многозвучность

- Плотное заполнение фактуры как по горизонтали, так и по вертикали
- Полифоничность
- "Гроздь аккордов"
- Фактурный тематизм

2) Пластичность

3) Красочность звучания

- Использование крайних регистров
- Комплексы тембров
- Оркестровая трактовка рояля
- "Витражность"

Разнообразные виды техники:

- Аккордовая

колокола тоски и слёзы прощания

A musical score for piano, consisting of three staves. The top staff is in treble clef, the middle and bottom staves are in bass clef. The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 18/8. The score is divided into two measures by a vertical bar line. The first measure contains a piano introduction with a *ppp* dynamic marking. The second measure contains a more complex passage with a *p* dynamic marking. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

- Двойные ноты

колокола тоски и слёзы прощания
Toujours très lent (*marquer le chant de la partie intérieure*)

The image shows a musical score for piano, consisting of three staves. The top staff is in treble clef, the middle in treble clef, and the bottom in bass clef. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 6/8. The music is marked 'Toujours très lent' and includes the instruction '(marquer le chant de la partie intérieure)'. The score features several instances of double notes (beamed eighth notes) and dynamic markings: 'ppp' in the first staff, 'pp' in the second and third staves, and 'mf' in the second staff. The music is characterized by a slow, expressive tempo and a focus on internal vocal-like phrasing.

Умершие мгновения

The image displays a musical score for a piece titled "Умершие мгновения" (Dead Moments). The score is written for piano and consists of two systems of music, each with a treble and bass clef staff. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 2/4. The first system features a complex melodic line in the treble clef with many beamed notes and a bass line with chords and moving lines. The second system continues the piece, showing a change in dynamics to *pp* (pianissimo) and a more rhythmic bass line. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings.

- Мелкая пальцевая техника

Оливье Мессиан и Ивонн Лорио (жена и главная исполнительница всех его произведений)

3.6. Авторские ремарки

- Калиграфичность (детальность выписанных нюансов, темпов, обозначений характера)
- «Персонификация динамики»

3.7. Педаль

- Обозначения педали практически отсутствуют в прелюдиях
- В прелюдии «Колокола тоски и слёзы прощания» лишь в одном фрагменте обозначен основной принцип использования педали

Знаменитые исполнители

Роже Мюроро

Ивонн Лорио

Выводы:

Оливье Мессиан использовал огромное многообразие музыкальных средств и принципов композиторской техники прошлых эпох, при этом создав свою собственную систему музыкального языка.

Композитор не ограничивался каким-то одним направлением в своём творчестве, а создавал произведения на различную тематику (религиозную, орнитологическую, экзотическую), экспериментировал в различных техниках («Четыре ритмических этюда» - серийная техника).

На примере прелюдий, были выявлены такие особенности его фортепианного стиля как:

- программность сочинений
- медитативно-созерцательный тип драматургии
- цельность, устойчивость и неконтрастность формы
- вариационный принцип развития
- аметричность музыки, основанная на ощущении краткой длительности
- колористичность гармонии, фоническая природа аккордов, полиладовость
- многозвучность, красочность, пластичность фактуры
- точность, доскональная детализация нотной записи

