

Название научной работы: «Переосмысление образа птиц в музыкальном искусстве. Фортепианный цикл «Каталог птиц» Оливье Мессиана»

Номинация: Музыкальное искусство XX века

Син София Вадимовна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский колледж искусств»

Специальность «Теория музыки» III курс

Научный руководитель – Игнатьева Т. Б. – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Глава 1. Развитие образа птиц в произведениях зарубежных композиторов разных эпох	5
1.1. Возрождение	5
1.2. Барокко	5
1.3. Классицизм	7
1.4. Романтизм	7
1.5. Музыка XX века	7
2.1. «Тростниковая камышовка» № 7	11
2.2. «Альпийская галка» № 1	16
2.3. «Лесной жаворонок» № 6	18
2.4. «Малый жаворонок» № 8	19
2.5. «Большой кроншнеп» № 13	21
Заключение.....	24
Список литературы.....	26
Приложение № 1. Список птиц, которые встречаются в «Каталоге птиц»	27
Приложение № 2. Авторские программы	28

Введение

Тема природы – одна из ключевых в музыкальном искусстве. Важным источником вдохновения для творцов стал образ птиц. Композиторы обращались к птичьей теме на протяжении многих веков, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая музыкой XXI века. Вместе с этим происходило и переосмысление ряда ее образных компонентов. На протяжении долгого времени трактовка образа птиц менялась и трансформировалась: от художественного образа – птицы-символа – через жанровые зарисовки до более реалистичного и точного подражания пению птиц. Композиторы на протяжении этого времени использовали различные приемы, средства музыкальной выразительности для имитации птичьих голосов сообразно духу своего времени.

Кульминация претворения образа птиц в музыкальной культуре приходится на творчество французского композитора Оливье Мессиана. Пение птиц – это источник всех мелодий композитора. Ярким примером служит его цикл фортепианных пьес «Каталог птиц», который считается энциклопедией птичьего пения. В цикле композитор не просто представил точную имитацию голосов птиц, но и передал манеры полета, среду обитания, звуки крыльев и других элементов их образа. Но все же Мессиан отходит от копирования пения птиц. Он понимал бессмысленность этой идеи и считал, что «рабски копировать природу бесполезно и тщетно». Поэтому и стремился к воссозданию «многообразия ощущений и ассоциаций, которые возникают у человека при восприятии птичьих голосов». Мессиан находит новые средства музыкальной выразительности, чтобы изобразить более реалистичный и подробный образ пернатых.

Несмотря на огромное количество музыкальных произведений, в которых композиторы с разных сторон обращаются к голосам птиц, на данный момент не существует единого источника, который всесторонне обобщил бы информацию по данной теме. Это обуславливает **актуальность** данной курсовой работы.

Птичье пение необыкновенно уникально: каждый вид птиц поет свою самобытную мелодию, которая содержит яркие интонации, богатую орнаментику, звучит в определенном ритме, темпе, имеет неповторимый тембр, разнообразные динамические оттенки и эмоциональную окраску. Из этого следует, что **цель нашего исследования** состоит в том, чтобы проследить, как трансформировался образ птиц в произведении XX века Оливье Мессиана «Каталог птиц». Для достижения этой цели ставятся следующие **задачи**:

1. Дать характеристику образам птиц в произведениях зарубежных композиторов разных эпох;
2. Выявить приемы, которые использовали композиторы для подражания птичьему пению;
3. Проанализировать пьесы из фортепианного цикла «Каталог птиц» и определить, какие средства музыкальной выразительности помогают композитору в передаче птичьего пения.

Методологической основой исследования являются труды В. А. Екимовского и Г. М. Шнеерсона.

Глава 1. Развитие образа птиц в произведениях зарубежных композиторов разных эпох

1.1. Возрождение

Природа удивительно разнообразна красками и формами. И не случайно, что многие поэты, художники и музыканты черпали свои замыслы, наблюдая их в ее окружении. В эпоху Возрождения композиторы вдохновляются природой и ее звуками. Пение птиц является одним из красивейших мелодических звуков, которые они могли использовать в своей музыке. Благодаря средствам хорового многоголосия композиторы создают живописные и естественные произведения с тщательной звуковой прорисовкой деталей.

Клеман Жанекен. «Пение птиц»

Одним из первых музыкантов, интересовавшихся птичьим пением, был французский композитор Клеман Жанекен – яркий представитель эпохи Возрождения. Его хоровое произведение «Пение птиц» является одним из самых ранних примеров звукоподражания птичьего пения. В его сочинении хор свистит, звенит, переливается трелями, подражая пению пернатых. Имитация птичьего голоса достигается за счет артикулирования вокалистами слов «тюрли», многоголосия полифонического типа и кружащейся мелодии небольшого диапазона.

1.2. Барокко

В первой половине XVIII века появляется новый стиль в искусстве – рококо [8, 637]. Свойственная ему галантность, грациозность и изящество привлекали композиторов. Наибольшую популярность в это время приобрели

сочинения французских клавесинистов: Франсуа Куперена, Жана-Филиппа Рамо, Луи-Клода Дакена и других. Следуя идеалам естественности, легкости, присущими стилю рококо, основными источниками вдохновения для композиторов стала природа и ее красота. Символом природной гармонии и музыкальности выступило пение птиц. Имитация птичьих голосов помогала композиторам в создании легких, плавных мелодий, которые характеризовали музыку рококо. К тому же, образ птиц был популярен не только в музыке, но и в других видах искусства, таких как живопись и декоративное искусство. Композиторы могли использовать данную тему, чтобы соответствовать предпочтениям того времени.

Ж. Ф. Рамо. Пьеса для клавесина «Курица»

Жан-Филипп Рамо считается одним из самых известных композиторов XVIII века. Всеобщую известность он приобрел как автор пьес для клавесина. Среди них наиболее известна «Курица». Начиная с привычной картины, которую сразу же вызывают в памяти первые такты, музыкант соединяет в пьесе необычное количество изысканных находок как в ритме, так и в гармонии, или в технических возможностях клавиатуры. Курица Рамо имеет экспрессивный, яркий характер, она стремительна и суетлива. Стаккато на одной ноте изображает клевание зерен, а восходящие движения мелкими длительностями с акцентом и триольные интонации похожи на возгласы курицы.

Л. К. Дакен. «Кукушка»

Пьеса для клавесина «Кукушка» является наиболее популярным сочинением Луи-Клода Дакена. Яркая изобразительность пьесы позволяет увидеть и услышать щебет птиц в лесу. Можно отчетливо узнать кукование кукушки. Большую реалистичность звукоподражания придают и восьмые

паузы в нижнем голосе. Сам голос птицы изображают нисходящие интонации малой терции (м. 3).

1.3. Классицизм

В XVIII веке традиция обращения к птицам не прервалась, она перешла к венским классикам. И хотя они в меньшей степени обращались к ней, в отличие от французских композиторов, тем не менее, в произведениях представителей венской классической школы: Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена – можно наблюдать образы и услышать голоса птиц.

1.4. Романтизм

В XIX веке, в эпоху романтизма, не многие композиторы вдохновлялись образом птиц в связи изменений главных тем и образов в искусстве. Выбор композиторов падал больше на передачу внутреннего мира героя, его переживаний и стремлений. Тем не менее, среди композиторов французской школы можно выделить фигуру Камиля Сен-Санса. Одним из его самых популярных произведений считается «зоологическая фантазия» «Карнавал животных», написанная для инструментального ансамбля. Звукоподражание голосам птиц можно наблюдать в сочинениях «Курицы и петухи» и «Кукушка в глубине леса». Композитор обращается к тем же средствам звукоподражания, что и его предшественники – французские клавесинисты XVII-XVIII веков.

1.5. Музыка XX века

Для музыки XX века характерно огромное разнообразие музыкальных стилей и отсутствие преобладающего течения, что распахнуло дверь композиторской фантазии. Появляются новаторские тенденции, которые стали отличительными чертами этого периода: атональность, сериализм, минималистический стиль, эксперименты с ритмами, структурами, со звуковыми эффектами, появляется электронная музыка, смешение жанров. Все

эти идеи и тенденции привели к разнообразию и экспериментам в классической музыке.

Новым всплеском интереса к птицам была отмечена Италия. Итальянские композиторы XX века стремились придать музыке свежесть и натуральность звучания. Ярким представителем своей страны стал композитор Отторино Респиги, который вошёл в историю музыки как автор самобытных программных симфонических произведений. К ним относится симфоническая поэма «Пинии¹ Рима», которая является второй оркестровой работой в его «Римской трилогии»². Оно состоит из 4-х частей, каждая из которых рисует сосновые деревья, расположенные в разных частях Рима в разное время суток. В этом произведении Респиги воспользовался возможностями фонографа и записал на него звуки соловья – эта запись играет в конце третьей части - «Пинии на холме Яникул». Подобное сочетание техники и живого звука было использовано в истории музыки впервые.

Респиги "Пинии Рима"

★ N° R. 6105 del "Concert Record Gramophone: Il canto dell'usignolo.

¹ Пиния – итальянская сосна.

² Симфоническая трилогия Отторино Респиги: «Фонтаны Рима», «Пинии Рима», «Празднества Рима».

Глава 2. Анализ фортепианного цикла «Каталог птиц» Оливье Мессиана

Оливье Мессиаан – один из самых выдающихся композиторов XX века, педагог, музыкальный теоретик, органист, пианист. Он является одним из редких композиторов, которого можно назвать ученым-орнитологом [7, 423]. Его фортепианный цикл «Каталог птиц» является кульминацией в раскрытии образа птиц в мировом музыкальном искусстве.

Композитор, будучи глубоко религиозным человеком, считал птиц самыми первыми музыкантами на Земле, а их пение представлялось ему вечным восхвалением Бога. Птицы помогают ему «отрываться от жизни, уходить в далекие сферы потустороннего мира. Музыка должна стать орудием постижения святого духа в сумерках бытия» [15, 353]. Этой задаче и посвятил все свои творческие усилия композитор.

Оливье Мессиаан долгие часы проводил в окружении природы, слушая и запоминая птичьи трели. Благодаря этому опыту композитору удалось систематизировать свои музыкальные наблюдения: пение каждой птицы имеет свою особую звуковую характеристику, свои мелодические контуры и ритмические интонации. Композитора увлекла идея интерпретаций птичьего искусства средствами инструментальной музыки, которая раскрывает огромные возможности в бесконечном разнообразии тембров, ритмом, мелодических формул. «Мессиаан не только выражает восхищение перед пернатыми певцами, но и отдает полное предпочтение их музыке перед музыкой, создаваемой человеком» [15, 353].

Композитор всегда настаивал на достоверности своей передачи птичьих голосов, но в этом были не столь уверены орнитологи, которым не всегда удавалось опознать тех или иных «транскрибированных» Мессиааном птиц. Поэтому музыкант установил критерий: нужно учитывать, что пение многих птиц располагается в регистре недоступно высоком ни для человеческого голоса, ни для какого-либо музыкального инструмента, а также оперирует невероятно узкими интервалами – звук способен понижаться и повышаться на расстоянии куда меньше, чем расстояние между нотами на фортепиано,

притом, что само качество звука, характерный тембр щебета, свиста не передаваем никаким музыкальным инструментом. Сам композитор отмечал, что, слушая пение птиц, он невольно включал что-то свое, свою манеру слышать и воспроизводить это пение [12, 81].

Оливье Мессиа́н приходит к созданию экспериментального жанра – каталога³. Этот немзыкальный жанр традиционно связан с научной и книгоиздательской практикой. Его основные функции – справочно-поисковая, пояснительная и источниковедческая. По мнению музыковедов этим принципом руководствовались композиторы XX и XXI века с целью описать и систематизировать в звуках окружающее их пространство в альбомах, каталогах, эскизах. Обращение к необычному для музыкального искусства жанру объясняется тенденцией того времени к каталогизации и орнитологической деятельностью композитора.

«Каталог» представляет собой сюиту, которая практически не имеет общей драматургической линии развития, и состоит из 13-ти пьес. Все пьесы объединены в 7 тетрадей.

Структура цикла		
Тетрадь 1	1. Le chocard des alpes	Альпийская галка
	2. Le loriot	Обыкновенная иволга
	3. Le merle bleu	Синий каменный дрозд
Тетрадь 2	4. Le traquet stapazin	Испанская каменка
Тетрадь 3	5. La chouette hulotte	Серая неясыть
	6. L'alouette lulu	Лесной жаворонок
Тетрадь 4	7. La rousserolle effarvatte	Тростниковая камышовка
Тетрадь 5	8. L'alouette calandrelle	Малый жаворонок
	9. La bouscarle	Широкохвостая камышовка
Тетрадь 6	10. Le merle de roche	Пестрый каменный дрозд
Тетрадь 7	11. La buse variable	Обыкновенный канюк
	12. Le traquet rieur	Белохвостая каменка
	13. Le courlis cendré	Большой кроншнеп

³ Каталог – составленный в определенном порядке перечень каких-нибудь однородных предметов.

Если подробнее рассмотреть структуру цикла, можно заметить определенную последовательность в расположении пьес. Во-первых, их количество образуют концентрическую форму⁴, где центром является 4-я тетрадь. Во-вторых, интересным является то, что Мессиаан повторяет некоторые семейства птиц, например: лесной жаворонок и малый жаворонок (3 и 5 тетради), пестрый каменный дрозд и синий каменный дрозд (1 и 6 тетради), испанская каменка и белохвостая каменка (2 и 7 тетради). Эти пьесы как бы обрамляют центральную, образуя форму с чертами концентричности.

Каждая пьеса носит название определённой птицы и рисует её «музыкальный портрет». Птицы показаны в естественных природных условиях, поэтому каждая пьеса имеет свою образную сферу, характеризующую определённую местность, погоду, время дня и года. Образность придают авторские вступления, в которых Мессиаан рассказывает не только о птицах, но и описывает обстановку вокруг них. Помимо центральных «персонажей», в каталоге упоминаются и многие другие виды птиц. Всего насчитывается **77 видов**. Они представлены в пятиязычном алфавитном перечне в начале цикла на французском, английском, немецком, испанском и научное название на латыни (См. Приложение 1).

Музыкальный язык Оливье Мессиаана один самых богатых и сложных в XX веке. Рассмотрим его на примере анализа пьес из цикла.

2.1. «Тростниковая камышовка» № 7

Центральная пьеса цикла – «Тростниковая камышовка» № 7 из 4-й тетради самая продолжительная и самая удачная пьеса цикла по мнению самого композитора. Пьесе предшествует подробный авторский комментарий, повествующий о суточном движении времени, от восхода до заката солнца, от 3 часов ночи до 3 ночи следующего дня (См. Приложение 2. Программа 1). Все действие происходит на прудах и болотах, где и обитает тростниковая

---

⁴ Концентрическая форма – разновидность сложных форм, относящееся к промежуточным формам; это репризная многочастная форма зеркально симметричного строения, части которой после центральной возвращаются в обратном порядке (ABCBA, ABCDCBA).

камышовка. События 2-й половины дня и ночи повторяются в обратном порядке, что создает ассоциации с зеркальной репризой в сонатной форме [5, 120]. После проведения собственного анализа мы также отметили черты трехчастности, которые связаны с разделением пьесы композитором по времени суток. Такой прием формообразования Мессиаан будет использовать неоднократно в других пьесах цикла.

В связи с изменением природного пейзажа и времени суток звучание тростниковой камышовки на протяжении всей пьесы меняет свой характер: от затаенного звучания в ночное время до стремительного и энергичного – в дневное. Сам тематизм характерный для ее пения не изменяется. Музыкальная ткань в основном строится на интонациях б. 2 мелкими длительностями. Высокий регистр, характерные акценты на сменяющиеся звуки и их многократные репетиции в точности передают звучание птицы.

В передаче характерности голоса птиц важнейшим параметром является гармоническая окраска. Мессиаан применяет многозвучные, многосоставные аккорды, и гармонические краски при этом играют роль тембровых характеристик. Чаще всего композитор использует особые группы аккордов – резонансные аккорды и аккорды из кварт⁵.

Из музыкальной ткани пьесы вычленяются наиболее яркие и характерные элементы для конкретных птиц или звуков природы, которые в дальнейшем появляются как «лейтмотивы-рефрены» и проводятся варьировано. Одним из таких «рефренов» как раз и является тема тростниковой камышовки. Она проводится в начале пьесы (вступление, 1-й раздел) и вновь появляется

⁵ Резонансный аккорд включает в себя все звуки обертонового ряда, вплоть до 16-го обертона; аккорд из кварт, или квартаккорд, состоит из чистых или увеличенных кварт, и включает все звуки пятого лада ограниченных транспозиций.

варьировано в середине (5-й раздел). После этого тема периодически звучит до конца произведения.

Вступление	I раздел ночь		II раздел утро		
	3 ночи-утра		6 утра		8 утра
-тростниковая камышовка -хор лягушек -выпь, цапля + дуновение ветра	-тростниковая камышовка (большое соло) -торжество ночи (шум на болоте, лягушки)		-восход -черный дрозд -сорокопуд -горихвостка		-желтые ирисы -фазан -тростниковая овсянка -зеленый дятел -скворец -серая трясогузка
III раздел	IV раздел вечер			V раздел ночь	
полдень	5 вечера	6 вечера	9 вечера	полночь	3 ночи
-пятнистая саранча/кузнечики	-тростниковая камышовка + наперстянка -серая славка -лягушки -черноголовая чайка -лысуха -2 камышовки	-желтые ирисы -саранча/кузнечики -лысуха -жаворонок -лягушки -водяной пастушок	-закат (цвета) -выпь, цапля + воздух -соловей	-торжество ночи -соловей -выпь, цапля -шум болота -лягушки	-тростниковая камышовка -хор лягушек -звуки прудов -выпь, цапля

Интересно, что в промежутке между 1-м и 5-м разделами, которые соответствуют утреннему и вечернему времени, тростниковая камышовка не встречается. Это связано с тем, что для этой птицы свойственна наибольшая активность именно в утренние и вечерние часы. Так, композитор учитывает мельчайшие детали, связанные с той или иной птицей, и с помощью этих аспектов он составляет свои пьесы.

Помимо вступительной аннотации, где композитор подробно описывает происходящие движения в природе, в нотах излагается как бы дополнения к программе, конкретизирующие каждое музыкальное построение: фразу, мотив или даже аккорды и определенные ноты. Обилие таких ремарок помогают лучше понять авторские ассоциации. Например, едва различимая сложная трель имитирует «стрекотание кузнечиков и саранчи», еле слышное шуршание низких звуков выдает «дуновение ветра». Мессиян также часто использует обозначения «имитации» других инструментов: «как там-там», «как цимбалы», «подобно глиссандо на арфе» и т.п.

Чрезвычайно важным средством выразительности является ритм. «У Мессиана он деятельный, информативный, не имеющий ничего общего с привычными ритмами европейской музыки, очищенный от любой жанровой ассоциации» [4, 215]. Для каждой птицы композитор подбирает собственный ритмический рисунок. Например, главному персонажу характерно, в основном, равномерное, пульсирующее движение 16-ми длительностями.

Тональная ориентация в целом не свойственна для «Каталога», поскольку не отвечает требованиям точного имитирования зовов и криков птиц. «Я не верю в тональность... Для меня главное в музыке – естественный резонанс. Поэтому я верю в краски». В связи с этим композитор использует лады ограниченных транспозиций⁶, которые ассоциируются у него с определенными цветами. Конечно, в некоторых местах можно найти признаки тональности, но они как раз связаны с этими ладами и в конечном счете не имеют особого значения.

Композитор сам отмечал, что слышит цвета. «Когда я слушаю или читаю партитуры внутренним слухом, я ощущаю конкретные цвета, которые кружатся, движутся, перемешиваются так же, как и звуки, которые тоже кружатся, движутся, перемешиваются – и все это в одновременности» [7, 174]. Цветовая гамма изменяется в зависимости от мелодических и ритмических тем. Так, например, аккорды 2-го лада «встречают» розовато-фиолетовый восход солнца:

Розовый и фиолетовый восход солнца
(на пруду с кувшинками)

Lent (♩ = 30)
(*rêveur*) *pp*

6 часов утра

pp оранжевый

pp

розовый и фиолетовый

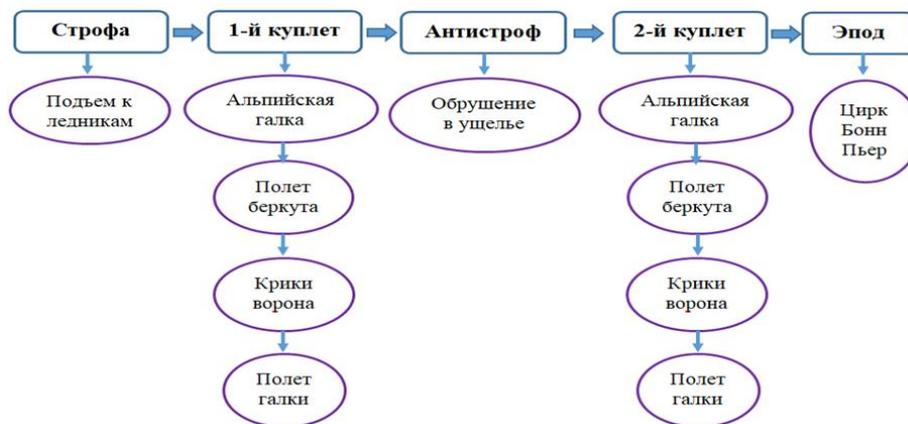
⁶ Лад ограниченной транспозиции – это группа особых ладов со звукорядами в объеме октавы, которые заполняются одинаковыми интервалами. Отличительной чертой этих ладов является невозможность транспонировать их после определенного числа транспозиций.

2.2. «Альпийская галка» № 1

Открывается цикл пьесой № 1 «Альпийская галка». В ней повествуется о свободном полете птицы над пропастью Альп. Пьеса представляет собой, как пишет сам Мессиян, трехчастную суперстрофу из античной поэзии, в которую включены два куплета: строфа, первый куплет, антистрофа, второй куплет, эпод (См. Приложение 2. Программа 2).

Строение пьесы не укладывается в привычные понятия какой-либо типизированной формы, но, проведя анализ «Альпийской галки», можно отметить черты трехчастной репризной формы со вступлением (строфа), контрастной серединой (антистрофа) и кодой (эпод), а также черты рондальности. Особенностью структуры пьесы и всего «Каталога» в целом является контрастирование птичьего пения и «не птичьего» материала. Таким образом, несмотря на мессияновские структурные «изобретения», «Каталог птиц» опирается на достаточно традиционные принципы формообразования: принципы вариационности, репризности и т.п. Сам композитор отмечал, что использует формы, которые хоть и не являются классическими в понимании XVIII века, но были таковыми в далеком прошлом [12, 99].

Вокализация альпийской галки в природе очень разнообразная. Характерный крик – пронзительный короткий свист с ударением на последнем слоге. В пьесе ее пение передается с помощью раздробленности мелодико-гармонического материала с повторяющимися мотивами: скачки на ч. 5, на составные интервалы, полутонновые интонации, репетиции на одном звуке.

Помимо альпийской галки в пьесе встречаются также и другие птицы, такие как беркут и ворон. С помощью тщательного отбора средств музыкальной выразительности: фактуры, интонационных формул, штрихов, динамики, структурно-ритмических особенностей – Мессиаен находит индивидуальные характеристики для передачи музыкального образа каждой птицы.

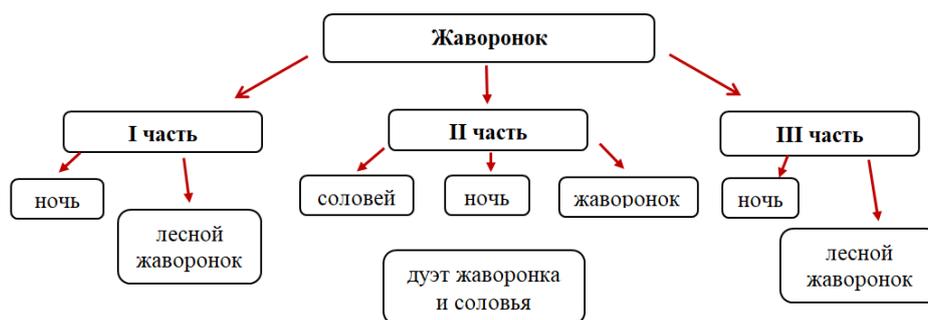
В пьесе можно наблюдать использование додекафонической техники музыкальной композиции. Например, с помощью блоков из 12-тоновых комплексов – серии⁷ – Мессиаен обрисовывает подъем на ледники среди скалистых гор, но у них совершенно не такое звучание, которое можно ожидать в серийном развитии и у них нет также духу «серийности». Они остаются цветовыми, так как именно такими комплексами Мессиаен обращается как красками.

⁷ Основой 12-тоновой техники является тональный ряд, упорядоченное расположение 12 нот хроматической гаммы.

Таким образом, пьеса «Альпийская галка» написана в форме, состоящей из пяти разделов, которые вместили в себя черты классических форм. Мелодико-ритмическая сторона характеризуется повторением и варьированием мотивов-интонаций, ритмических рисунков и направлена на передачу характеристики пения каждого представителя пернатых. В этой пьесе Мессиа́н обращается к додекафонической технике, которая, как и его лады ограниченных транспозиций, направлена на то, чтобы придать музыке красочность.

2.3. «Лесной жаворонок» № 6

В пьесе № 6 «Лесной жаворонок» композитор показывает небольшую ночную зарисовку в лесу (См. Приложение 2. Программа 3). Форма пьесы близка к трехчастной репризной форме с развитой серединой, где наблюдается появление новой птицы и активное развитие образа лесного жаворонка.

«Лесной жаворонок» открывается образом таинственной ночи и спокойствия, передаваемый ровным постепенным движением аккордов по полутонам. Эта тема чередуется с прозрачно-хрустальными юбилеями лесного жаворонка. Интонации ум. 5 и б. 2 в точности передают голос птицы, для которой характерны интенсивность и насыщенность звука в живой природе, способность повторять одну и ту же мелодическую фразу, преобразуя и варьируя ее в течение долгого времени.

На протяжении всего произведения тематический материал ночи не изменяется, а тема лесного жаворонка поддается постоянному варьированию. Так, Мессиа́н дает сопоставление двух контрастных образных сфер: статичного и стремительного – образа движения.

В «середине» пьесы появляется еще один персонаж – соловей со своими блестящими, острыми интонациями. Он вступает во взаимодействие с «главным героем», создавая своеобразный дуэт. Для его пения характерно использование разнообразных мелодических рисунков, широкий диапазон звучания, резкая смена регистров за счет широких скачков, репетиции на одном звуке и повторение музыкального материала.

В «репризе» постепенно возвращается первоначальный загадочный образ ночи, происходит «воссоединение с тишиной», на фоне которого слышны растворяющиеся трели лесного жаворонка.

Таким образом, в небольшой жанровой зарисовке Оливье Мессиаан использует все выразительные возможности музыкальных средств, особое внимание уделяя интонационным и регистровым особенностям звучания.

2.4. «Малый жаворонок» № 8

Пьеса № 8 показывает еще одного представителя семейства жаворонковых, которые обрамляют центральную пьесу – «Тростниковую камышовку». Несмотря на схожесть видов, тематизм и характеристика пения двух этих птиц – лесного и малого жаворонков – значительно отличаются. Например, пение малого жаворонка характеризуется сериями бодрых трелей и свистов. Мессиаан сопоставляет образные сферы птиц, что делает музыку цикла разнообразной и интересной.

В пьесе «Малый жаворонок» из пятой тетради композитор изображает самую жаркую часть летнего дня – от 2 часов дня до 6 часов вечера (См. Приложение 2. Программа 4). Похожий прием композитор использовал в пьесе № 7. В форме произведения прослеживаются черты трехчастной репризной формы с кодой и элементами концентричности.

I часть	II часть	III часть	Кода
- жара в пустыне - малый жаворонок - хор цикад - обыкновенная пустельга - перепел	- малый жаворонок + хохлатый жаворонок	- малый жаворонок - хор цикад - пустельга - перепел	- жара в пустыне - жаворонок - перепел - полевой жаворонок

Действие происходит в альпийских холмах и засушливых скалах. Этот образ передается в начальном медленном мотиве нисходящей м. 3 в синкопированном ритме. Мессиаен дает ему название «жара в пустыне». Этот мотив чередуется с быстрыми и острыми фразами малого жаворонка, показанных с помощью нисходящего движения по звукам аккордов и постоянных репетиций звуков.

Помимо главного образа и изображения окружающего пейзажа, композитор включает в произведение и других представителей птиц и не только. Можно услышать сухое и монотонное звучание «хора цикад», голоса обыкновенной пустельги и перепела. Каждый герой обладает своей индивидуальной характеристикой, которая позволяет узнать их в дальнейшем в пьесе. Например, цикады обрисованы диссонирующим звучанием б. 2, их репетиции на одной высоте и трелями, охватывающими широкий диапазон:

Хор пикад **Presque vif** (♩ = 138) **Репетиции б. 2** **Трели**

Пустельга показана с помощью квартаккордов, состоящих из ч. 4 и ч. 5, а перепел характеризуется звучанием ч. 5 в характерном ритме:

Vif (♩ = 152) **Пустельга** **Très modéré** (♩ = 120) **Перепел**

В «средней части» пьесы появляется новый персонаж из семейства жаворонковых – хохлатый жаворонок. Два жаворонка сливаются в двухголосном контрапункте, каждая птица при этом сохраняет свое неповторимое звучание. В своеобразной репризе повторяется материал первой части с сохранением очередности героев.

Таким образом, «Малый жаворонок» дает нам понять, что в цикле могут встречаться птицы схожего вида, но Мессиана это не пугает, ведь он знает, что пение этих птиц, их среда обитания совершенно отличаются. Эти различия и показывает композитор.

2.5. «Большой кроншнеп» № 13

Цикл завершается пьесой № 13 «Большой кроншнеп», где Мессиаан подробно описывает главного солиста и его пение, а также пение других прибрежных птиц острова Уэссан⁸ (См. Приложение 2. Программа 5).

Интересно, что хотя пьеса и называется «Большой кроншнеп», данная птица появляется всего 2 раза – в начале и в конце пьесы. Это указывает на репризность формы, которую можно определить как близкую к репризной

⁸ Остров на территории Франции.

трехчастной с развернутой составной серединой, где получают развитие темы «соседей» кроншнепа и их взаимодействие.

Для пения большого кроншнепа в природе характерно извлечение длинных звуков, а также небольшие фразы повторяющихся глиссандо. Эти особенности и переносит композитор на нотный текст.

Bien modéré (♩ = 104)

(трагично и пустынно, в ощущении глиссандо - скольжения)

В так называемом среднем разделе представлено 9 видов птиц – обитателей острова, взаимодействующих друг с другом. Композитор создает для каждой птицы собственный индивидуальный портрет. Например, для передачи пения травника применяется чередование звучания ч. 5 и ув. 5 в высоком регистре и синкопированном ритме.

Травник

Vif (♩ = 168)   **Bien modéré** (♩ = 92)   ув. 5

(doux et flûté)

Как и в предыдущих пьесах Мессиа́н использует принцип чередования птичьего тематизма с не птичьим, или природным, то есть описания звуков природы. Так, например, в «середине» произведения он дает сопоставление пения различных птиц с шумом волн и звуками бушующего моря, которые передаются резкими пассажами.

Серебристая чайка

16-
 Très vif (♩ = 176) **(волны)** *ff* Un peu lent (♩ = 72)
 Un peu lent (♩ = 72) **Серебристая чайка** Un peu vif (♩ = 132) Un peu lent (♩ = 72)
pp *mf* *f* *ff* *mf* *f* *mf* *mf*
sans péd. *sans péd.* *cresc.* *sans péd.*

Мессиа́н большое внимание уделяет описанию звучания природы. Он не только чередует их с пением птиц, но и отдает природным явлениям масштабные самостоятельные разделы. Такими являются раздела «шум воды», звучание которого передается приглушенными пассажами, и «ночь и туман постепенно распространяются» с его растерянными спускающимися аккордами.

Шум воды
 Modéré, un peu vif (♩ = 120)

p *cresc.*
 (приглушенно) *cresc.* *cresc.* *cresc.* *cresc.* *cresc.* *cresc.*

Ночь и туман постепенно распространяются
 Lent (♩ = 60)

ff (*épais, jouer de haut, attaques profondes*) *ff* (*épais, jouer de haut, attaques profondes*)

Таким образом, «Большой кроншнеп» завершает весь цикл. Мессиа́н ярко описывает каждую птицу, используя уже привычные способы организации музыкальной ткани. В этой пьесе он обобщает присущие черты, связанные с раскрытием образа птицы, тщательно и подробно описывает место обитания, образ жизни, его окружение в лице других пернатых и не только.

Заключение

На основании изучения различных теоретических источников и собственного анализа музыкальных произведений можно сделать некоторые выводы о развитии образа птиц в зарубежной музыке. Темы природы, в особенности птичье пение, были излюбленными у многих композиторов. История обращения к образам птиц в музыкальном искусстве насчитывает несколько веков, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая музыкой XX века и нашим временем. Птицы, которые считались первыми музыкантами, для многих композиторов были символом природной красоты, свободы и гармонии.

Сам образ был представлен с помощью полифонии, вокального и инструментального подражания, включения записи живого голоса птиц, имитации натурального пения. Другой подход нашел французский композитор Оливье Мессиан. С помощью мелодико-ритмических, гармонических, темповых и регистровых средств композитор умело переносит голоса сотни видов птиц на нотный текст. Все эти особенности наиболее ярко прослеживаются в его фортепианном цикле «Каталог птиц». В этом произведении он обращается к более реалистичной передаче образа птиц, да еще и при ограниченных возможностях фортепиано.

Мессиан пытается точно передать пение птицы, типичной для данного района, в окружении ее соседей, а также пение в различные часы дня и ночи, в сопровождении, в гармоническом и ритмическом плане, запахов и красок пейзажа, в котором эта птица живет.

Французский композитор выступает как непревзойденный новатор в сфере «птичьего искусства». В «Каталоге птиц», состоящий из 13 пьес, композитор описывает около 70 видов птиц, помимо основных, которым посвящены пьесы. К каждой птице он находит индивидуальный подход и создает неповторимый музыкальный портрет.

Перед каждой пьесой представлена авторская программа, где с научной точностью описывается птица, среда ее обитания, особенности пения, а также пения соседствующих с ней птиц и других обитателей природных зон. Помимо

этого, в самом нотном тексте присутствует большое количество композиторских комментариев и ремарок, которые помогают в лучшем раскрытии и осмыслении образов, представленных в произведении.

Оливье Мессиа́н обращается к новым находкам во всех средствах музыкальной выразительности. Главным из них выступает ритм, который значительно отличается от привычных классических комплексов.

Немало важным средством выступает гармония, где музыкант активно применяет свои собственные «изобретения». Такими являются лады ограниченных транспозиций и особые аккорды. Мессиа́н трактует новое представление о гармонии, где понятие аккорда заменяется комплексами резонансов, рассчитанных на максимальную красочность и интенсивность. Музыкант отходит от понятия тональности, обращаясь к додекафоническим приемам и техникам, которые также направлены на передачу различных красок.

Во всем произведении наблюдается тенденция обращения к симметрии, которая главным образом проявляется с строения не только самых пьес, но и всего цикла. Она проявляется в концентричности обрамления центральной пьесы – «Тростниковой камышовки». В формах пьес Мессиа́н не отказывается от вечных принципов развития и вариационности, но отходит от формы в ее классическом понимании. Вместо того, чтобы опираться на какую-нибудь форму он пытается воспроизвести в сжатой форме живой ход дневных и ночных часов.

Таким образом, Оливье Мессиа́н сделал пение птиц полностью своей «территорией»: другие композиторы, начиная с эпохи Возрождения и барокко, вводили птиц в свою музыку более или менее стилизовано, но до него никто не использовал их так широко и систематически.

Список литературы

1. Галацкая В. С. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1995. – 304 с.
2. Екимовский В. А. Оливье Мессиан: Жизнь и творчество. – М.: Советский композитор, 1987. – 304 с.
3. Кандаурова Л. Полчаса музыки: Как понять и полюбить классику. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 370 с.
4. Касьянова Н. Б. Прагматика авторского метатекста в музыкальном произведении: Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Московский городской педагогический университет. – М., 2018. – 173 с.
5. Мелик-Пашаева К. Л. Творчество О. Мессиана. – М.: Музыка, 1987. – 207 с.
6. Мессиан О. Техника моего музыкального языка: перевод Ю. А. Шичалиной. – М., 1944. – 127 с.
7. Муратов А. М., Верейский Г. С. Большая Российская энциклопедия: М-во культуры Рос. Федерации; гл. ред. Кравец С. Л. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2016. – 767 с.
8. Ожогов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд. – М., 1997. – 874 с.
9. Самюэль К. Беседы с Оливье Мессианом (перевод с французского). – Париж, 1968. – 103 с.
10. Шнеерсон Г. М. Французская музыка XX века. – М.: Музыка, 1970. – 576 с.

Приложение № 1. Список птиц, которые встречаются в «Каталоге птиц»

LISTE DE TOUS LES OISEAUX QUI CHANTENT DANS CETTE ŒUVRE

par ordre alphabétique français, en 5 langues : français, latin (nom savant), anglais, allemand, espagnol.

Français	Latin	Anglais	Allemand	Espagnol
Aigle Royal (grand)	<i>Aquila chrysaetos</i>	Golden Eagle	Steinadler	Aguila real
Alouette Calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Short-toed Lark	Kurzzeihenlerche	Terrera común
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	Sky Lark	Feldlerche	Alondra común
Alouette Lulu	<i>Lullula arborea</i>	Wood Lark	Heidelerche	Totovia
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail	Bachstelze	Lavandera blanca
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	Yellow Wagtail	Schafstelze	Lavandera boyera
Bouscarle	<i>Cettia cetti</i>	Cetti's Warbler	Seidenrohrsänger	Ruiseñor bastardo
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	Rock Bunting	Zippammer	Escribano montesino
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	Yellowhammer	Goldammer	Escribano cerillo
Bruant Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan Bunting	Ortolan	Escribano hortelano
Bruant Proyer	<i>Emberiza calandra</i>	Corn Bunting	Graummer	Triguero
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Reed Bunting	Rohammer	Escribano palustre
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	Buzzard	Mäusebussard	Ratonero común
Caille	<i>Coturnix coturnix</i>	Quail	Wachtel	Codorniz
Chardonneret	<i>Carduelis carduelis</i>	Goldfinch	Stieglitz	Jilguero
Chevalier Gambette	<i>Tringa totanus</i>	Redshank	Rotschenkel	Archibebe común
Chocard des Alpes	<i>Coracia graculus</i>	Alpine Chough	Alpendohle	Chova piquigualda
Choucas	<i>Coloeus monedula</i>	Jackdaw	Dohle	Crajilla
Chouette Chevêche	<i>Athene noctua</i>	Little Owl	Steinkauz	Mochuelo
Chouette Hulotte	<i>Strix aluco</i>	Tawny Owl	Waldkauz	Cáрабо
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	Crested Lark	Haubenlerche	Cogujada común
Cochevis de Thékla	<i>Galerida theklae</i>	Thekla Lark	Theklas Haubenlerche	Cogujada montesina
Corbeau (grand)	<i>Corvus corax</i>	Raven	Kolkrabe	Cuervo
Cornicille noire	<i>Corvus corone</i>	Carrion Crow	Rabenkrähe	Corneja negra
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	Curlew	Grosser Brachvogel	Zarapito real
Étourneau-Sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	Starling	Star	Estornino pinto
Faisan	<i>Phasianus colchicus</i>	Pheasant	Jagdfasan	Faisán vulgar
Faucon Crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Kestrel	Turmfalke	Cernícalo vulgar
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	Whitethroat	Dorngrasmücke	Curruca zarcera
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	Garden Warbler	Cartengrasmücke	Curruca mosquitera
Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>	Spectacled Warbler	Brillengrasmücke	Curruca tomillera
Fauvette Orphée	<i>Sylvia hortensis</i>	Orphean Warbler	Orpheusgrasmücke	Curruca mirlona
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	Blackcap	Mönchsgrasmücke	Curruca caprotada
Foulque	<i>Fulica atra</i>	Coot	Blässhuhn	Focha común
Coéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	Herring Gull	Silbermöwe	Caviota argentea
Coéland cendré	<i>Larus canus</i>	Common Gull	Sturmmöwe	Caviota cana
Gravelot (petit)	<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover	Flussregenpfeifer	Chorlito chico
Grive Draine	<i>Turdus viscivorus</i>	Mistle Thrush	Misteldrossel	Zorzal charlo
Grive musicienne	<i>Turdus eriatorum</i>	Song Thrush	Singdrossel	Zorzal común
Guillemot de Troil	<i>Uria aalge</i>	Guillemot	Trottellumme	Aráо común
Héron Butor (étoilé)	<i>Botaurus stellaris</i>	Bittern	Grosse Rohrdommel	Avetoro común
Hibou grand-Duc	<i>Bubo bubo</i>	Eagle Owl	Uhu	Buho real
Hibou moyen-Duc	<i>Asio otus</i>	Long-eared Owl	Waldohreule	Buho chico
Hirondelle de cheminée	<i>Hirundo rustica</i>	Swallow	Rauchschwalbe	Colondrina común
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Sand Martin	Uferschwalbe	Avión zapador
Huitrier Pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	Oystercatcher	Austernfischer	Ostrero común
Huppe	<i>Upupa epops</i>	Hoopoe	Wiedehopf	Ahubilla
Hypolaïs Polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	Melodious Warbler	Orpheusspötter	Zarzero común
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	Grasshopper Warbler	Feldschwirl	Buscarla pintoja
Loriot	<i>Oriolus oriolus</i>	Golden Oriole	Pirol	Oropéndola
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	Swift	Mauersegler	Vencejo común
Martin-pêcheur	<i>Alcedo atthis</i>	Kingfisher	Eisvogel	Martin pescador
Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>	Blue Rock Thrush	Blaumerle	Roquero solitario
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	Blackbird	Amsel	Mirlo común
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	Rock Thrush	Steinrötel	Roquero rojo
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	Great Tit	Kohlmeise	Carbonero común
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>	Black-headed Gull	Lachmöwe	Caviota reidora
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Sedge Warbler	Schilfrohrsänger	Carricera común
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	Green Woodpecker	Grünspecht	Pito real
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	Red-backed Shrike	Rotrückenvürger	Aleudón dorsirrojo
Pinson	<i>Fringilla cœlebs</i>	Chaffinch	Buchfink	Pinzón común
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	Chiffchaff	Zilpzalp	Mosquitero común
Poule d'eau	<i>Callinula chloropus</i>	Moorhen	Teichhuhn	Polja de agua
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	Water Rail	Wasserralle	Rascón
Râle de genêts	<i>Crex crex</i>	Corn Crake	Wachtelkönig	Guión de codornices
Rosignol	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nightingale	Nachtigall	Ruiseñor común
Rouge-gorge	<i>Erithacus rubecula</i>	Robin	Rotkehlchen	Petirrojo
Rouge-queue à front blanc	<i>Phœnicurus phœnicurus</i>	Redstart	Cartenrotschwanz	Collirrojo real
Rouge-queue Tithys	<i>Phœnicurus oehrurus</i>	Black Redstart	Hausrotschwanz	Collirrojo tizon
Rousserolle Effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Reed Warbler	Teichrohrsänger	Carricero común
Rousserolle Turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Great Reed Warbler	Drosselrohrsänger	Carricero tordal
Sterne naine	<i>Sterna albifrons</i>	Little Tern	Zwergseeschwalbe	Charrancito
Sterne Gaucq	<i>Sterna sandvicensis</i>	Sandwich Tern	Brandseeschwalbe	Charrán patinegro
Turnepierre à collier	<i>Arenaria interpres</i>	Turnstone	Steinwälzer	Vuelvepedras
Traquet rieur	<i>Oenanthe leucura</i>	Black Wheatear	Trauersteinschmätzer	Collalba negra
Traquet Stapazin	<i>Oenanthe hispanica</i>	Black-eared Wheatear	Mittelmeersteinschmätzer	Collalba rubia
Troglodyte	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Wren	Zaunkönig	Chochin

Приложение № 2. Авторские программы

Программа 1. «Тростниковая камышовка»

Toute la pièce est un grand mouvement courbe, de minuit – 3 heures du matin, à minuit – 3 heures du matin, les événements de l'après-midi à la nuit répétant en ordre inverse les événements de la nuit au matin. Elle est écrite pour la Rousserolle Effarvate, et, en général, à la gloire des oiseaux des roseaux, des étangs et des marais – et de quelques oiseaux des bois et des champs qui sont leurs voisins.

La Sologne. Entre Saint Viâtre, Nouan le Fuzelier, Salbris, et Marcilly en Gault: les étangs du Petit et du Grand Rancy, des Noues, de la Briquerie, des 3 Croix, des coups de vent, de la Rue Verte, des Chapelières, de la vieille futale, et tant d'autres étangs... je les nomme plus naïvement: étang des nénuphars, étang des roseaux, étang des iris, etc...

Minuit: la musique des étangs et le chœur des grenouilles. 3 heures du matin: la Rousserolle Effarvate, cachée dans les roseaux, fait entendre un long solo de timbre gratté, évoquant à la fois le xylophone, le bouchon qui grince, les pizzis des cordes et le glissando de la harpe, avec quelque chose de sauvage et d'obstiné dans le rythme qui n'existe que chez les oiseaux de roseaux. La nuit est solennelle comme une résonance de tam-tam. 6 heures du matin: lever de soleil, rose, orangé, mauve, sur l'étang des nénuphars. Strophes Joyeuses du Merle noir, gazouillis de la Pie-grièche écorcheur et du Rouge-queue à front blanc. 8 heures du matin, les iris jaunes: double cri rauque du Falsan, glissando sifflé de l'Etourneau-Sansonnet, éclat de rire étrange et surnaturel du Pic vert – le Bruant des roseaux, la Mésange charbonnière, et l'exquise Bergeronnette grise (si distinguée dans son costume demi-deuil) ajoutent quelques sons. Midi: la Locustelle tachetée fait entendre son interminable grillotement d'insecte.

5 heures de l'après-midi, la digitale pourprée: crescendo trillé du Phragmite des joncs, rythmes puissants, acidulés et grincés, de la Rousserolle Turdoïde. Coassement sec et flasque d'une grenouille. La Mouette rieuse part en chasse. Les nénuphars. Concert en duo de deux Rousserolles Effarvates.

6 heures du soir, les iris jaunes et la Locustelle tachetée. Une Foule (noire, plaque frontale blanche) semble choquer des pierres et souffler dans une petite trompette pointue. L'Alouette des champs s'élève et jubile en plein ciel, les grenouilles lui répondent dans l'étang. Un Râle d'eau, invisible, pousse une série de cris effroyables – cris de pourceau qu'on égorge – en hurlement décroissant, diminuendo.

9 heures du soir: coucher de soleil, rouge, orangé, violet, sur l'étang des iris. Le Héron Butor mugit – son de trompe grave, un peu terrifiant. Le soleil est un disque de sang: l'étang le répète – le soleil rejoint son reflet et s'enfonce dans l'eau. Le ciel est violet sombre... Minuit: la nuit est installée, toujours solennelle comme une résonance de tam-tam. Le Rossignol commence ses strophes mystérieuses ou mordantes. Une grenouille agite des ossements. 3 heures du matin: de nouveau, un grand solo de Rousserolle Effarvate. Et nous terminons sur un rappel de la musique des étangs, avec le dernier mugissement du Héron Butor...

Вся пьеса представляет собой одно большое непрерывное движение, продолжающееся с полуночи до 3 часов ночи, в котором повторяются события дня и полудня в обратном порядке – от ночи к утру. Оно написано для Тростниковой камышовки и вообще во славу тростниковых, прудовых и болотных птиц, а также некоторых лесных и полевых птиц, их соседей.

Солонь. Между Сен-Виатр, Нуан-ле-Фюзелье, Сальбри и Марсийи-ан-Голль: пруды Пти и Гран-Ранси, Нуэ, Ла Брикери, Круа, Галес, улица Верте, Шапельер, Ла-Вьей-Футале и многие другие пруды... названия их более наивно: пруд с кувшинками, пруд с тростником, пруд с ирисами и т.д.

Полночь: музыка прудов и хор лягушек. 3 часа ночи: тростниковая камышовка, спрятавшись в камышах, играет длинное соло, играя тембром, напоминающим одновременно ксилофон, скрип пробки, пиццикато струн и глissандо арфы, с упрямым ритмом, который существует только среди тростниковых птиц. Ночь торжественная как резонанс там-тама. 6 утра: восход солнца, розовый, оранжевый, фиолетовый, на пруду с кувшинками. Радостные стихи черного дрозда, щебетание красного сорокопута и белолобой горихвостки. 8 утра, желтые ирисы: двойной хриплый крик фазана, глissандо нависывает скворец, взрыв странного и сверхъестественного смеха зеленого дятла – тростниковой овсянки, большой синицы и изысканной серой трясогузки (такая выдающаяся в своем полутраурном костюме) добавляют несколько звуков. Полдень: пятнистая саранча издает бесконечный крик, похожий на насекомое.

5 часов вечера, наперстянка: трескучее крещендо камышовки, порывы, мощные ритмы, терпкие пiski красной славки. Сухая, дряблая лягушка. Черноголовая чайка выходит на охоту. Водяные лилии. Концерт дуэта двух тростниковых камышовок.

6 часов вечера, желтые ирисы и саранча пятнистая. Лысуха, кажется, плачет и трубит в маленькую заостренную трубу. Жаворонок поднимается и ликует в небе, откликаются лягушки в пруду. Невидимое журчание воды издает серию ужасных криков – криков, вой которых становится все тише, с каждой минутой.

9 часов вечера: закат, красный, оранжевый, фиолетовый, над прудом с ирисами. Цапля ревет своим глубоким хоботом, что немного устрашающе. Солнце – диск крови: пруд повторяет его – солнце присоединяется к своему отражению и погружается в воду. Небо темно-фиолетовое. Полночь: наступила ночь, все еще торжественная, как звук там-тама. Соловей начинает свои загадочные или едкие строфы. Лягушка трясет костями. 3 часа ночи: снова великолепное соло тростниковой камышовки. И заканчиваем напоминанием о музыке прудов, последним мычанием выпи...

Программа 2. «Альпийская галка»

Strophe: les Alpes du Dauphiné, l'Oisans. Montée vers la Meije et ses trois glaciers. 1er Couplet: près du refuge Chancel: le lac de Puy-Yacher, merveilleux paysage de montagne, abîmes et précipices. Un Chocard des Alpes, séparé de sa troupe, traverse le précipice en criant. Vol à voile, silencieux et majestueux, du Grand Aigle Royal, porté sur les courants aériens. Croassements rauques et féroces, grognements du Grand Corbeau, seigneur de la haute montagne. Différents cris des Chocards, et leur vol acrobatique (glissades, piqués, loopings) au dessus des abîmes. Antistrophe: avant Saint-Christophe-en-Oisans, le Clapier Saint-Christophe: chaos de blocs écroulés, rochers Dantesques, accumulés en désordre par les géants de la Montagne. 2e Couplet: un Chocard des Alpes fait le tour du paysage en survolant les précipices. Mêmes cris et mêmes vols que dans le 1er Couplet. Epode: les Ecrins: Cirque de Bonne-Pierre, avec ses immenses rochers, alignés comme des fantômes géants, ou comme les tours d'une forteresse surnaturelle!

Строфа: Альпы Дофине, Уазан. Подъем к Мейджор и его трем ледникам. Куплет: недалеко от убежища Шансель: озеро Пюи-Ваше, чудесный горный пейзаж, пропасти и пропасти. Альпийская галка, отделившись от своего отряда, с криком пересекает пропасть. Летящий, молчаливый и величественный большой беркут носился в воздушных потоках. Хриплое и яростное карканье, рычание великого ворона, повелителя высоких гор. Различные крики альпийской галки и их акробатика (горки, погружения, петли) над бездной. Антистрофа: перед Сен-Кристофом-ан-Уазан, Клапье Сен-Кристоф: хаос обрушившихся глыб, дантовские скалы, в беспорядке скопившиеся под гигантскими горами. 2-й куплет: альпийская галка кружит над пейзажем, летая над пропастью. Те же крики и те же полеты, что и в 1-м куплете. Эпод: Цирк Бонн-Пьер с его огромными скалами, вырисовывающимися как гигантские призраки или как башни сверхъестественной крепости.

Программа 3. «Лесной жаворонок»

Du Col du Grand Bois à Saint-Sauveur en Rue, dans le Forez. Bois de pins à droite de la route, prairies de pâturage à gauche. Du haut du ciel, dans l'obscurité, la Lulu égrène ses deux en deux: descentes chromatiques et liquides. Caché dans un buisson, en clairière du bois, un Rossignol lui répond. Contraste entre les trémolos mordants du Rossignol, et cette voix mystérieuse des hauteurs. La Lulu, invisible, se rapproche, s'éloigne. Les arbres et les champs sont noirs et calmes. Il est minuit.

От Коль-дю-Гран-Буа до Сен-Совер-ан-Рю в Форезе. Справа от дороги сосновые леса, слева пастбища. С вершины неба, во тьме, жаворонок повторяет свои два мотива: хроматический и жидкие спуски. Спрятавшись в кустах, на поляне в лесу, ему отвечает соловей. Контрастом блещут хлесткие тремоло соловья и этот загадочный голос с высоты. Невидимый жаворонок приближается и удаляется. Деревья и поля темны и спокойны. Сейчас полночь.

Программа 4. «Малый жаворонок»

Provence, mois de juillet: l'Alouette Calandrelle. 2 heures de l'après-midi, les Baux, les Alpilles, rochers arides, genêts et cyprès. Percussion monotone des cigales, alarme en staccato du Faucon Crécerelle. Route d'Entressen: l'Alouette Cochevis ou Cochevis huppé en contrepoint à deux voix avec la Calandrelle. 4 heures de l'après-midi, la Crau. Désert de cailloux, lumière intense, chaleur torride. Seule, la petite phrase courte de l'Alouette Calandrelle peuple le silence. Vers 6 heures du soir, une Alouette des champs s'élève dans le ciel et lance une strophe jubilante. Amphimacre de la Caille, souvenir de la Calandrelle...

Прованс, июль месяц: малый жаворонок. 2 часа дня, Ле-Бо-де-Прованс, альпийские холмы, засушливые скалы, можжевельник и кипарис. Монотонный стрекот цикад, отрывистый сигнал тревоги обыкновенной пустельги. Маршрут Д'Энтрессен: хохлатый жаворонок в двухголосном контрапункте с малым жаворонком. 4 часа дня, Ла-Кро. Каменистая пустыня, яркий свет, палящая жара. Одна маленькая короткая фраза жаворонка немного успокаивает, наполняет тишину. Около 6 часов вечера в небе поднимается полевой жаворонок и произносит ликующую строфу. Амфимакр перепелиный, сувенир малого жаворонка...

Программа 5. «Большой кроншнеп»

L'île d'Ouessant (Enez Eusa), dans le Finistère. A la pointe de Pern, on peut voir un grand oiseau, au plumage rayé, tacheté de roux jaunâtre, de gris et de brun, haut sur pattes, pourvu d'un très long bec recourbé en forme de faucille ou de yatagan: le Courlis cendré! Voici son solo: trémolos lents et tristes, montées chromatiques, trilles sauvages, et un appel en glissando tragiquement répété qui exprime toute la désolation des paysages marins. A la pointe de Feunteun-Velen, hachés par le bruit des vagues, tous les cris des oiseaux de rivage: appel cruel de la Mouette rieuse, rythmes cuivrés (à sonorités de cor) du Goéland argenté, mélodie flûtée du Chevalier Gambette, notes répétées du Tournepierre à collier, sifflements stridents, roulements aigus de l'Huitrier pieux et d'autres cris encore: ceux du petit Gravelot, du Goéland cendré, du Guillemot de Troil, de la Sterne naine et de la Sterne Caugek. L'eau s'étend, à perte de vue. Peu à peu, le brouillard et la nuit se répandent sur la mer. Tout est noir et terrible. Au milieu de ses rochers déchiquetés, le Phare du Créac'h fait entendre un mugissement puissant et lugubre: c'est la sirène d'alarme! Encore quelques cris d'oiseaux, et la plainte du Courlis cendré qui se répète et s'éloigne... Froid, nuit totale, bruit du ressac...

Остров Уэссан в Финистере. На вершине Перна можно увидеть большую сову с полосатым оперением, с желтовато-рыжими, серыми и коричневыми пятнами, высоко стоящего на ногах, с очень длинным изогнутым клювом в форме серпа или ятагана: большой кроншнеп! Вот его соло: медленные, грустные тремоло, хроматические подъемы, дикие трели и трагически повторяющийся призыв глissандо, который выражает всю унылость морских пейзажей на вершине Финтен-Велена, прерываемый шумом волн, всеми криками прибрежных птиц: жесткий крик черноголовой чайки, медные ритмы (под звуки рога) серебристой чайки, флейтовая мелодия травника, повторяющиеся звуки камнешарки, пронзительные свисты, покачивания сороки и другие крики: крики малого зуйка, сизой чайки, тонкоклювой кайры, малой крачки и пестроносы крачки. Вода простирается настолько далеко, насколько может видеть глаз. Постепенно над морем рассеивается туман и над морем рассеивается туман и наступает ночь. Все черно и ужасно. Маяк Креах среди причудливых скал издает мощный и мрачный вой: это сирена тревоги! Еще несколько птичьих криков и жалобный крик большого кроншнепа, который повторяется и удаляется... Холод, полная темнота, шум прибоя....