

Районная педагогическая конференция
«Современная школа: открытость, преемственность, развитие»

«От классики к современности. Клод Дебюсси»
Организация образовательного процесса и индивидуальной работы
с учетом потребностей одаренных детей»

*Доценко Елена Олеговна,
учитель музыки ГБОУ СОШ № 436*

ноябрь 2021

АШИЛЬ-КЛОД ДЕБЮССИ

22.08.1862 - 25.03.1918

Один из самых значительных представителей французской классической музыки рубежа XIX- XX веков; считается первым, кто ввёл модное течение импрессионизма в музыкальную традицию.

Помимо этого, он являлся еще и талантливым исполнителем, дирижёром, композитором и критиком, вошедших в число лучших людей своего времени.

Клод Дебюсси родился 22 августа 1862 года в небольшом городе Сен-Жермен-ан-Ле в небогатой семье.

Его отец в молодости был военным и служил в морской пехоте, а впоследствии стал заниматься фаянсовым бизнесом.

Но, испытав неудачу на этом поприще, он продал свой магазин и перевез родственников в Париж.

Первым педагогом К. Дебюсси стала Антуанетта-Флора Моте, тёща известного поэта П. Верлена, которая называла себя ученицей Шопена.

Под её руководством мальчик проявлял невероятные успехи и в 11-летнем возрасте был зачислен в Парижскую консерваторию.

Значительным было воздействие на него русской музыки, а также французской символистской поэзии и импрессионистской живописи.

Дебюсси воплотил в музыке мимолётные впечатления, тончайшие оттенки человеческих эмоций и явлений природы.

К завершению долгого 11-летнего обучения Клод представил свою дипломную работу- кантату «Блудный сын», написанную на библейский сюжет. Позднее за неё он был награждён Большой Римской премией.

Последующие несколько лет Дебюсси, как лауреат премии, провёл в Италии на вилле Медичи.

По условиям контракта он должен был заниматься музыкальным творчеством, но композитора постоянно мучали глубокие внутренние противоречия.

Находясь под колпаком академических традиций, Клод стремился найти свой музыкальный язык и стиль.

Это вызывало многочисленные конфликты и даже споры с преподавателями.

Время музыкальных экспериментов

В 1890 году композитор взялся за написание оперы «Родриг и Химена», однако завершить её так и не смог. Главная причина – у него нередко заканчивалось вдохновение, и найти в себе силы вернуться к начатому он так и не смог.

В 1894 году Клод пишет наиболее известное произведение – «Послеполуденный отдых фавна».

Эта прелюдия для большого оркестра создана на основе поэмы С. Маларме, написанной по мотивам мифологического сюжета.

В 90-е годы XIX века композитор создаёт единственную завершённую оперу «Пеллас и Мелизанда».

Она была показана в Париже в 1902 году и имела неплохой успех у публики.

В 1903 году появляется музыкальный цикл «Эстампы», в котором автор попытался синтезировать музыкальные стили различных культур мира.

Период высшего творческого подъема

Начало XX века стало самым плодотворным временем в творчестве Дебюсси. Он постепенно покидает плен символизма и уходит в жанр бытовых сцен и музыкальных портретов.

В 1903-1905 годах Клод пишет крупнейшее из своих симфонических сочинений — «Море».

Он задумал написать это произведение по мотивам глубоких личных впечатлений, полученных от наблюдения за огромной водной стихией.

Поздний творческий период

Несмотря на начавшуюся тяжелую болезнь, это время запомнилось активнейшей композиторской и исполнительской деятельностью Дебюсси.

Он участвует в концертных поездках по Европе и России, где был принят с большими почестями и размахом.

Клод лично встречался с рядом российских музыкантов, отчего стал испытывать еще больший пиетет к русской музыке.

Автор вновь обращается к фортепианному творчеству. В 1908 году он закончил сюиту «Детский уголок», которую посвятил собственной дочери. В этом произведении Клод попытался представить с помощью музыки мир глазами ребенка, используя узнаваемые образы – игрушечного слона, куклы, маленького пастуха.

В 1910 и 1913 годах были созданы тетради прелюдий, где слушателю полностью открывается образный мир Дебюсси. В «Дельфийских танцовщицах» Клод сумел найти уникальное сочетание строгости античного храма и обрядовой языческой чувственности, а в «Затонувшем соборе» отчетливо перекликаются мотивы старинной легенды.

Ноктюрны в творчестве Дебюсси

Среди симфонических произведений Клода Дебюсси выделяются своим ярко живописным колоритом «Ноктюрны» . Это три симфонические картины, объединенные в сюиту не столько единым сюжетным, сколько близким образным содержанием: «Облака», «Празднества», «Сирены».

Еще не закончив свое первое зрелое симфоническое сочинение «Послеполуденный отдых фавна», Дебюсси в 1894 году задумал «Ноктюрны».

22 сентября он сообщал в письме: «Я работаю над тремя «Ноктюрнами» для скрипки соло с оркестром; оркестр первого представлен струнными, второго – флейтами, четырьмя валторнами, тремя трубами и двумя арфами; оркестр третьего соединяет и то и другое.

Премьера «Ноктюрнов», состоявшаяся в Париже в Концертах Ламурё 9 декабря 1900 года, не была полной: тогда под управлением Камилла Шевийяра прозвучали только «Облака» и «Празднества», а «Сирены» присоединились к ним год спустя, 27 декабря 1901-го.

Эта практика отдельного исполнения сохранилась и столетие спустя – последний «Ноктюрн» (с хором) звучит значительно реже.

К каждой картине есть небольшое литературное предисловие автора. Оно, по мнению самого композитора, не должно иметь сюжетного смысла, а призвано раскрыть лишь живописно-картинный замысел сочинения:

«Заглавие – «Ноктюрны» – имеет значение более общее и в особенности более декоративное.

Здесь дело не в привычной форме ноктюрна, но во всем, что это слово содержит от впечатлений и особых ощущений света»

Сам заголовок «Ноктюрны» возник от названия пейзажей английского художника-прерафаэлиты Джеймса Уистлера, которыми композитор увлекся еще в молодые годы, когда, окончив консерваторию с Римской премией, жил в Италии на вилле Медичи (1885—1886).

Это увлечение сохранилось до конца жизни.

Стены его комнаты украшали цветные репродукции картин Уистлера.

Триптих «Ноктюрны» открывается оркестровой пьесой «**Облака**».

На мысль назвать так своё сочинение композитора навели не только реальные тучи, которые он наблюдал, стоя на одном из парижских мостов, но и альбом Джозефа Мэллорда Уильяма Тёрнера, состоящий из семидесяти девяти этюдов облаков.

В них художник передал самые разнообразные оттенки облачного неба.

Наброски звучали как музыка, переливаясь самыми неожиданными, едва уловимыми сочетаниями красок. Всё это ожило в музыке Клода Дебюсси.

«Облака» – пояснял композитор – это картина неподвижного неба с медленно и меланхолично проходящими облаками, уплывающими в серой агонии, нежно оттенённой белым светом».

Слушая «Облака» Дебюсси, мы как бы сами оказываемся вознесёнными над рекой и рассматриваем однообразно-унылое пасмурное небо.

Но в этом однообразии – масса красок, оттенков, переливов, мгновенных изменений.

Второй «ноктюрн» – «Празднества» – выделяется среди других произведений Дебюсси ярким жанровым колоритом. Пьеса строится композитором как сцена, в которой сопоставляются два музыкальных жанра – танец и марш. В предисловии к ней композитор пишет: «Празднества» – это движение, пляшущий ритм атмосферы с взрывами внезапного света, это также эпизод шествия ... проходящего сквозь праздник и сливающегося с ним, но фон остаётся все время – это праздник ... это смешение музыки со светящейся пылью, составляющее часть общего ритма».

Связь живописи и музыки была очевидной.

Яркая картинность литературной программы находит своё отражение в живописности музыки «Празднеств». Слушатели погружаются в мир, полный звуковых контрастов, затейливых гармоний, игры инструментальных тембров оркестра.

Мастерство композитора проявляется в его удивительном даре симфонического развития.

«Празднества» наполнены ослепительными оркестровыми красками. Яркое ритмическое вступление струнных рисует нам оживлённую картину праздника. В средней части будто слышится приближение парада, сопровождаемое медными и деревянными духовыми, затем звучание уже всего оркестра постепенно нарастает и выливается в кульминацию. Но вот это мгновение исчезает, волнение проходит, и мы слышим только лёгкий шёпот последних звуков мелодии.

Третья пьеса триптиха «Ноктюрны» – «Сирены», для оркестра с женским хором.

В литературном пояснении к нему раскрываются лишь живописные пейзажные мотивы и привнесённый в них элемент сказочной фантастики: «Сирены» – это море и его безгранично многообразный ритм; среди осеребрённых луной волн возникает, рассыпается смехом и удаляется таинственное пение сирен»

