

Выходит раз в две недели
Рекомендуемая цена
149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

ДЕБЮССИ

40

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция

«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №40

Издатель и учредитель:

ООО «Де Агостини»

107140, Россия, г. Москва,
ул. Русаковская, д. 13/1

Адрес для писем читателей: 123298,
г. Москва, а/я 40, «Великие композиторы»

Главный редактор:

А. Панфилов

Отпечатано в типографии:

Юнивест-Маркетинг, Киев, Украина

Тираж: 70 000 экз.

Печатные материалы, рисунки
и иллюстрации серии охраняются
законом об авторском праве.
Любое воспроизведение опубликованных
материалов возможно лишь
с письменного разрешения редакции.
Составной частью каждого выпуска
является компакт-диск.

Свидетельство о регистрации
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Российской Федерации:
ПИ №ФС77-22788 от 27.12.2005

© 2007 ООО «Де Агостини»

ISBN 978-5-9774-0389-4

Каждый выпуск посвящен
одному композитору
и содержит компакт-диск
с записью его наиболее
известных сочинений.

Следующий выпуск
в продаже
через две недели!

В следующем выпуске:

СТРАВИНСКИЙ

Балетная сюита «Петрушка»

Балетная сюита «Жар-птица»

ДЕБЮССИ

ИМПРЕССИОНИЗМ В МУЗЫКЕ

*Творчество Дебюсси открывает новую страницу в истории музыки.
Его произведения — музыкальный эквивалент революционной
для своего времени импрессионистической живописи.*

Клод Дебюсси родился 22 августа 1862 года в Сен-Жермен-ан-Ле (ныне это пригород Парижа). Отец будущего композитора в молодости служил в морской пехоте, но к моменту рождения сына был уже совладельцем лавки фаянсовых изделий. Таким образом, дворянская фамилия (де Бюсси), которой пользовался герой нашего выпуска, являлась своего рода «псевдонимом».

Первые уроки игры на фортепиано юный Клод получил у Антуанетты-Флоры Моте (известной, в частности, тем, что ее зятем был Верлен), а в 1873 году он уже блестяще сдал вступительные экзамены в Парижскую консерваторию. Здесь его учителями стали А. Мармонтель (фортепиано) и А. Лавиньяк (сольфеджио). В 1877 году Дебюсси поступил в класс гармонии Эмиля Дюрана, а через два года в класс практической гармонии Огюста Базиля. В декабре 1880 года он посещал также занятия по композиции у Эрнеста Гиро. Отменный вкус, прекрасные способности и настойчивость Дебюсси способствовали тому, что преподаватели консерватории быстро заметили его. Он делал много ошибок, но готов был с пеной у рта доказывать свою правоту маститым педагогам. Юный маэстро не мог и не хотел подчиняться установленным правилам и упрямо искал свой собственный путь. Так, он очень скоро

Клод Дебюсси
на фотографии
Надара 1909 года.

забросил занятия у Дюрана, поскольку скучал на них и считал, что «они не дают ему развиваться».

Летом и осенью 1880 года Клод Дебюсси жил у Надежды Филаретовны фон Мекк (ей начинающего композитора рекомендовал Мармонтель), многолетнего друга по переписке и «спонсора» Петра Ильича Чайков-

ского. В обязанности Дебюсси в доме фон Мекк входили музыкальные занятия с детьми Надежды Филаретовны и исполнение камерной музыки. Путешествуя вместе со своей покровительницей, он увидел Швейцарию, Флоренцию (где его очаровали творения Боттичелли и галерея Уффици), Венецию (здесь он познакомился

с Вагнером) и Вену. В два следующих года Н. Ф. фон Мекк приглашала его в Москву на летние каникулы, предоставляя ему шанс познакомиться с шедеврами российской музыки.

В 1884 году Дебюсси окончил Парижскую консерваторию и окончательно решил посвятить себя музыке (он довольно долго колебался между ней и живописью). Его преподаватель, Эрнест Гиро, мудро посоветовал ему немного «сдерживать свою оригинальность», подчиниться хотя бы на время общепринятым музыкальным вкусам и попробовать принять участие в престижном конкурсе на Римскую Премию. Впервые Дебюсси участвовал в этом конкурсе в 1883 году, но тогда он смог добраться только до второго места. Первый приз доставила ему в 1884 году кантата «Блудный сын». Согласно правилам конкурса, теперь он мог жить в течение трех лет на вилле Медичи в Риме, но должен был ежегодно представлять на суд Академии по одному произведению. Однако атмосфера, царившая на вил-

Клод Дебюсси за фортепиано (1893 год).

ле Медичи, была для композитора мучительна, и он беспрестанно жаловался на то, что «работать в таких условиях невозможно». В итоге многие вещи, начатые им здесь, так и остались незаконченными.

На второй год своей «стажировки» в Риме в качестве отчетного произведения Клод Дебюсси представил академической комиссии симфоническую сюиту «Весна». И тогда по отношению к его творчеству впервые прозвучало слово «импрессионизм». «Следует надеяться, что Дебюсси будет избегать того смутного импрессионизма, который является одним из злейших врагов правды в искусстве», — такой вердикт вынесла комиссия.

В феврале 1887 года Дебюсси возвратился в Париж. В этот период большую роль в жизни молодого человека сыграло знакомство с се-

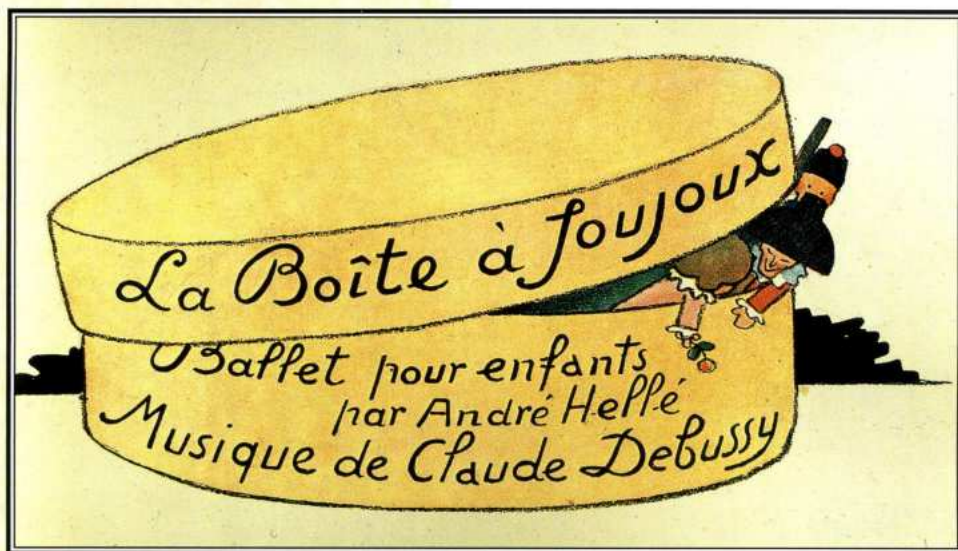
Даты

Хронология жизни

- 1862** Родился 22 августа в Сен-Жермен-ан-Ле.
- 1873** Поступает в Парижскую консерваторию.
- 1880–82** Проводит летние каникулы как «домашний пианист» у Надежды Филаретовны фон Мекк.
- 1884** Получает Римскую Премию.
- 1885–87** Живет в Риме.
- 1887** Возвращается в Париж.
- 1893** Начинает работу над оперой «Пеллеас и Мелисанда».
- 1899** Женится на Розали Тексье.
- 1904** Оставляет жену, уезжает на остров Джерси с Эммой Бардак.
- 1905** Развод с Розали. Появляется на свет дочь Дебюсси и Эммы — Эмма-Клод. Первое исполнение «Моря».
- 1908** Женится на Эмме Бардак.
- 1909** Заболевает раком, переносит первую операцию.
- 1915** Пишет «Двенадцать этюдов», посвященных памяти Шопена.
- 1917** Дает последний концерт 5 мая.
- 1918** Умирает 25 марта в Париже.

Розали Тексье, первая жена композитора, на портрете 1914 года.

Голоса из хора

♪ Век самолетов требует соответствующей музыки. Ее нужно создавать с нуля, поскольку раньше ничего подобного не было. ♪

Клод Дебюсси

♪ Ваша иллюстрация «Фавна» не только не диссонирует с моим текстом, наоборот, она превышает его ностальгией, изумительной чуткостью, мечтательностью и богатством. ♪

Стефан Малларме — Клоду Дебюсси

Портрет Эммы Бардак, второй жены Дебюсси.

Титульная страница оригинальной партитуры балета для детей «Ящик с игрушками».

мейством Васнье, а особенно — с Мари-Бланш Васнье. С нею Дебюсси встретился на курсах пения, куда его пригласили как аккомпаниатора. С мыслью о ней композитор писал свои первые песни на слова Теодора де Банвиля, Поля Бурже, Поля Верлена. Многие из них он посвятил Мари-Бланш. Знакомство с Васнье открыло перед композитором двери многих салонов, что позднее оказалось очень полезным для него.

Важным событием в жизни Дебюсси была Всемирная выставка 1889 года. У подножья только что воздвигнутой Эйфелевой башни Дебюсси вновь услышал произведения русских композиторов, с которыми познакомился когда-то в Москве. Кроме того, он был восхищен аннамитским театром и чудесными звуками гамелана (индонезийского оркестра, состоящего, главным образом, из ударных инструментов, чье звучание очень необычно для слуха европейца). Реакция его на новые впечатле-

ния была моментальной. Через несколько месяцев появились первые произведения Дебюсси, про которые можно сказать, что они вышли из-под пера уже зрелого композитора. Их характерной чертой является новаторский музыкальный язык, основанный на «фантастическом» звуковом воображении. Удивительное в своей оригинальности сочетание французских и экзотических мотивов, произвольное формирование музыкального материала стало «визитной карточкой» Дебюсси. Он освободил музыку от «классических оков», отбросил тональность и ввел инновационные выразительные средства. К началу 1890-х годов музыку композитора все чаще стали сравнивать с живописью импрессионистов.

В 1899 году Клод Дебюсси женился на манекенщице Розали Тексье (свадьбе предшествовало тяжелое выяснение отношений с Габи Дюпон, первой большой любовью композитора, роман с которой у него начался в 1890 году). Первые месяцы жизни молодых супругов были омрачены заботами о хлебе насущном:

Композитор с дочерью Эммой-Клод, которую дома звали Шушу (фото 1908 года).

Важнейшие произведения

Сценические произведения:

Пеллеас и Мелисанда
Мученичество святого Себастьяна
Игры
Ящик с игрушками
Камма

Оркестровые произведения:

Весна
Послеполуденный отдых фавна
Триумф Вакха
Ноктюрны
Море
Образы

Камерная музыка:

Трио соль-мажор для фортепиано, скрипки и виолончели
Струнный квартет
Рапсодия для кларнета и фортепиано
Рапсодия для саксофона, альты и фортепиано
Соната для виолончели и фортепиано
Соната для флейты, альты и арфы
Соната для скрипки и фортепиано

Вокальные произведения:

Три песни Франции
Галантные празднества
Пять стихотворений Бодлера
Лирические прозы
Три баллады Франсуа Вийона

Произведения для фортепиано:

Бергамасская сюита
Эстампы
Образы (I серия)
Образы (II серия)
Маски
Прелюдии
Двенадцать этюдов
Детский уголок
Остров радости
Арабески

Дебюсси умер 25 марта 1918 года в своем доме на Монмартре в Париже. Здесь представлена картина Мориса Утрилло «Сакре-Кёр на Монмартре».

неожиданно скончался Артманн, издатель Дебюсси. Но все же, несмотря на материальные затруднения, он смог закончить в этом году свои чудесные «Ноктюрны».

В общем и целом, начало XX века было для композитора удачным, хотя его произведения, тепло принимаемые публикой, не всегда находили понимание у критиков. В 1903 году правительство наградило нашего героя орденом Почетного Легиона. Вскоре после этого знаменательного события он познакомился с Эммой Бардак, матерью одного из своих учеников, очень музыкальной и образованной дамой. Между ними возник страстный роман. В 1904 году композитор оставил жену и вместе с Эммой уехал на остров Джерси. Брошенная Розали пыталась покончить жизнь самоубийством. Почти все друзья Дебюсси отвернулись от него, встав на сторону его законной жены и обвиняя его в меркантильности (Эмма бы-

ла значительно старше и богаче композитора). Однако он не смутился этим обстоятельством и женился на Эмме, как только были покончены все «разводные дела». От этого брака родилась единственная дочь Дебюсси Эмма-Клод, которую он ласково называл Шушу.

В течение последних десяти лет жизни Дебюсси написал свои самые известные произведения для фортепиано. Одновременно он проводил эксперименты в жанре балетной музыки (его поиски впоследствии были продолжены Стравинским). Однако болезнь, которая мучила его уже с 1909 года, не позволила ему закончить начатого. 25 марта 1918 года, когда «Большая Берта» обстреливала Париж, Дебюсси умер от рака толстого кишечника. Его похоронили 29 марта 1918 года на кладбище Пер-Лашез, а через год, согласно желанию композитора, перезахоронили на кладбище Пасси.

Дебюсси ♦ Детский уголок

КЕКУОК ГОЛЛИВОВА

First system of the musical score. Treble staff: C₅ Bb₄ C₅ G₂ C₅ Bb₅ G₃ F₂ Db₁. Bass staff: whole rests. Dynamics: *f*, *ff*.

Second system of the musical score. Treble staff: Bb₅ G₃ F₂ Db₁ A₅. Bass staff: Bb₅ G₃ F₂ Db₁ A₅. Dynamics: *p*, *ff*.

Third system of the musical score. Treble staff: C₃ C₃ C₃ C₃. Bass staff: F₄ A₂ F₄ A₂. Dynamics: *p*, *ff*.

Сыграй сам

The image shows the first three measures of the piano accompaniment for 'The Rose Tree'. The key signature is G-flat major (two flats) and the time signature is 3/4. The score includes guitar chords (F, Bb, Bbm) and piano accompaniment for the first three measures. Fingerings and articulations are indicated for both hands.

Measure 1: Treble clef has a half note C1. Bass clef has a half note F (finger 4) and a half note A (finger 2). A guitar chord F is shown above the staff.

Measure 2: Treble clef has a half note C3 (finger 3), a half note Bb2 (finger 2), a half note C3 (finger 3), a half note D5, and a half note Bb3 (finger 3). Bass clef has a half note F (finger 4) and a half note G (finger 1). A guitar chord Bb is shown above the staff.

Measure 3: Treble clef has a half note C4 (finger 4), a half note Bb3 (finger 3), a half note C4 (finger 4), a half note Db5, and a half note Bb3 (finger 3). Bass clef has a half note F (finger 2) and a half note G (finger 1). A guitar chord Bbm is shown above the staff.

The musical score for 'The Rose Tree' is presented in F major. It includes guitar chords and fingerings for both hands. The right hand uses a treble clef, and the left hand uses a bass clef. The score is divided into three measures. The first measure shows a descending eighth-note scale (C4, A3, G2, F1, E2) in the right hand and a single note (C5) in the left hand. The second measure shows a half note (D1) in the right hand and a half note (A5) in the left hand. The third measure shows a descending eighth-note scale (C5, Bb4, C5, G2, C5) in the right hand and a descending eighth-note scale (F4, Bb1, F4, Bb1) in the left hand. The guitar chords are F major and Bbm (B-flat minor).

Сыграй сам

First system of musical notation. Treble clef, key signature of one flat (Bb). The piece begins with a piano (*p*) dynamic. The melody consists of eighth and quarter notes. Fingering numbers (1-5) are provided for the right hand. The bass line consists of quarter notes. Fingering numbers (1-5) are provided for the left hand.

Right hand notes and fingering: F1, G2, A3, G2, F1, G2, F1, G2, D5.

Left hand notes and fingering: A5, C3, A5, C3, A1.

Second system of musical notation. Treble clef, key signature of one flat (Bb). The melody consists of half notes. The piece begins with a *dim.* (diminuendo) dynamic. The bass line consists of quarter notes. Fingering numbers (1-3) are provided for the left hand.

Right hand notes: F1, dim.

Left hand notes and fingering: C3, D2, E1, D2, C3, C3, D2, E1, D2, C3.

Third system of musical notation. Treble clef, key signature of one flat (Bb). The melody consists of eighth and quarter notes. The piece begins with a *f* (forte) dynamic, followed by a *ff* (fortissimo) dynamic. The bass line consists of quarter notes. Fingering numbers (1-3) are provided for the left hand.

Right hand notes and fingering: F4, C1, D2, E3, D2, C1, ff.

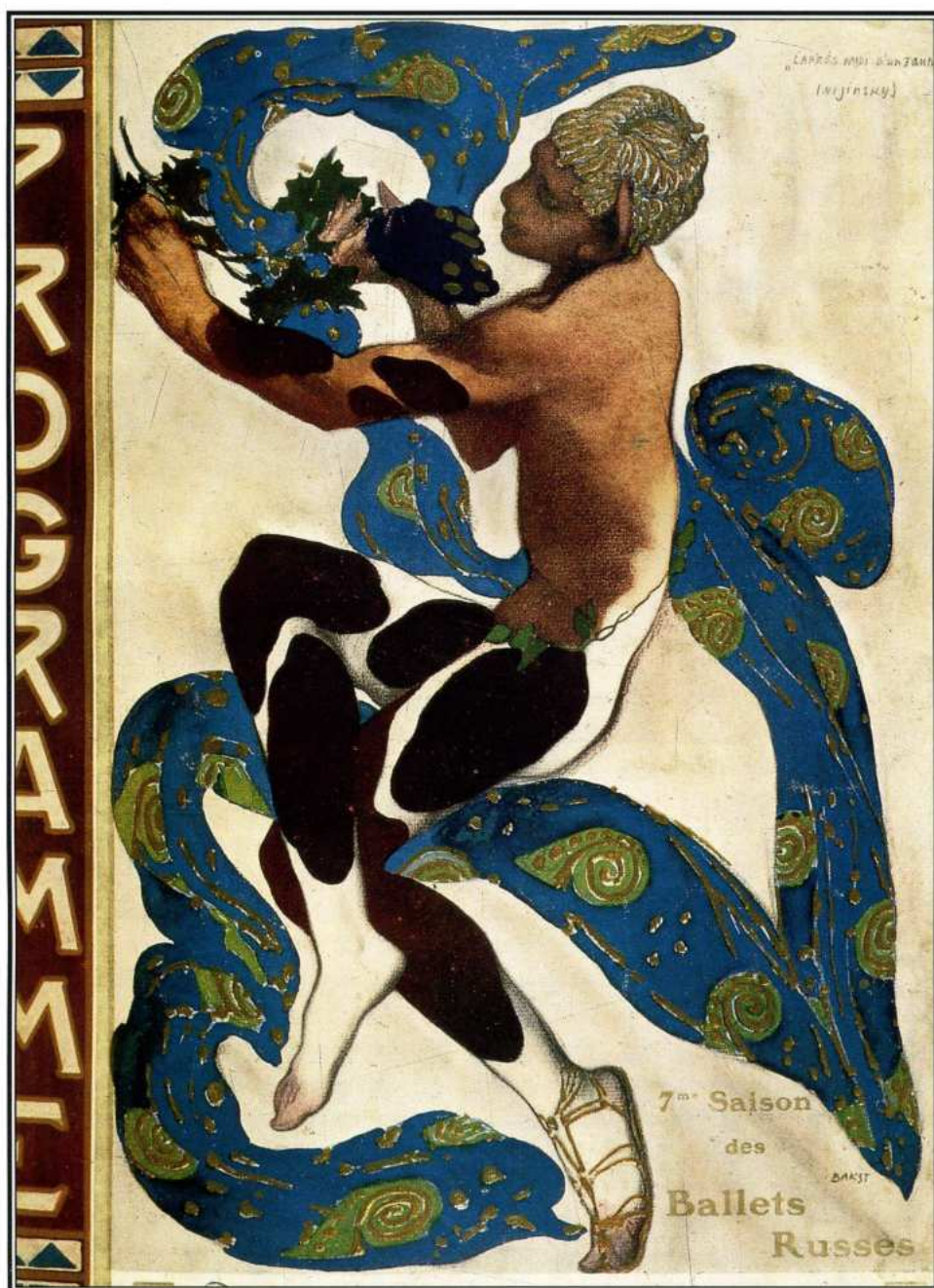
Left hand notes and fingering: C3, D2, E1, D2, C3, C3, D2, E1, D2, C3.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

В оркестровой музыке Дебюсси представлена огромная палитра звуков. Композитор оперирует ею подобно тому, как художник оперирует красками и кистью, создавая все новые и новые сочетания и оттенки.

1 Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна»

Вдохновленный эклогой Стефана Малларме, этот оркестровый шедевр был закончен в сентябре 1894 года. Сюжет произведения Малларме крайне прост и незатейлив: фавн безуспешно пытается соблазнить нимф. Суть эклоги, однако, не столько в сюжете, сколько в прекрасном описании природы и настроения фавна. Что касается Дебюсси, то он, объясняя свой подход к «Послеполуденному отдыху фавна», говорил: «Моя музыка довольно свободно иллюстрирует Малларме. Я не хочу копировать его, я хочу показать серию сцен, в которых отражаются желания и мечты фавна».

Называя свою вещь «прелюдией», композитор ясно дает понять, что он стремится не к музыкальному воплощению образов, рожденных Малларме, а к созданию настроения, способствующего восприятию стихотворного текста.

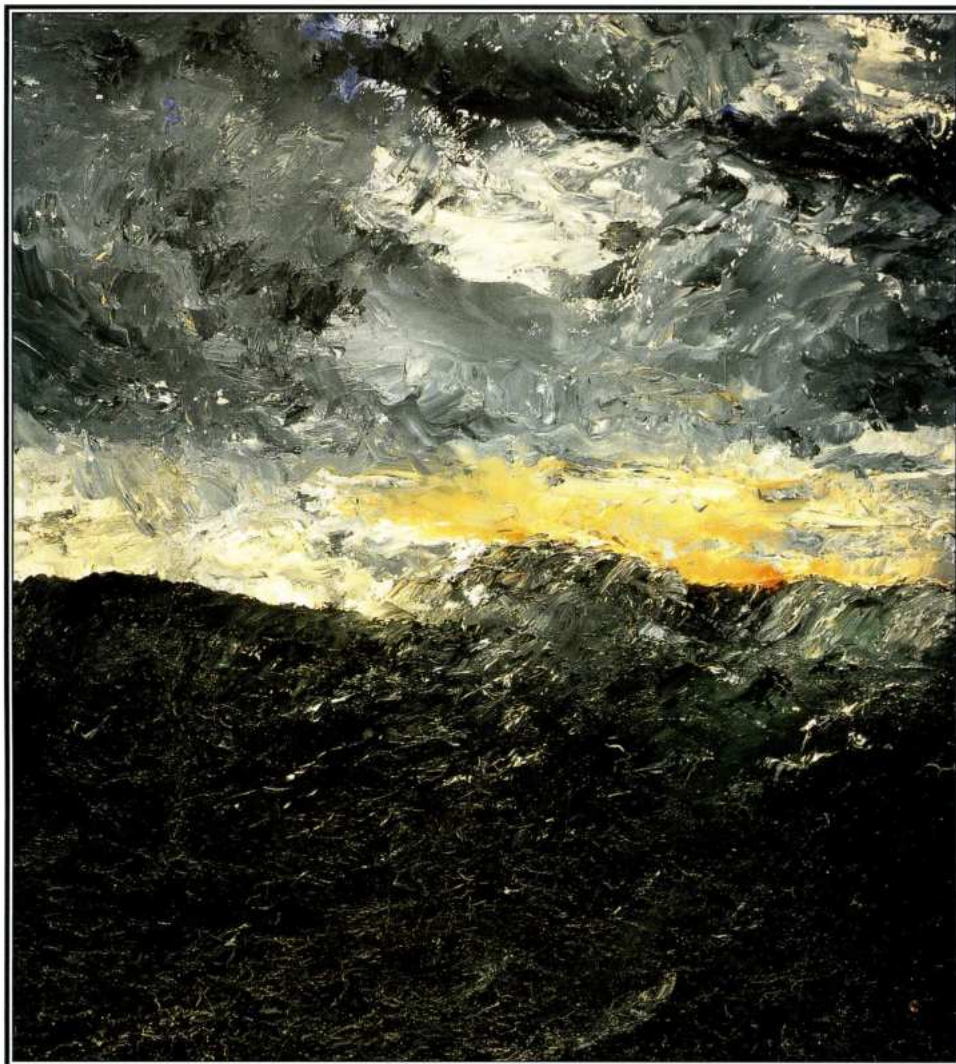
Первое исполнение «Послеполуденного отдыха фавна» дезориентировало и публику, и критиков. Дебюсси обвиняли в том, что он писал свою вещь «просто так», не придерживаясь какой бы то ни было формальной схемы. На самом деле, схема в прелюдии, безусловно, присутствует, однако совсем не похожая на привычную. Сам композитор комментировал это так: «Успокойтесь, конструкция есть, но вы напрасно ищите в ней колонны — я специально их снес...»

Афиша, сделанная Леоном Бакстом к премьере хореографической постановки «Послеполуденного отдыха фавна». В роли фавна — Вацлав Нижинский.

2 Море

Три симфонических эскиза «Море» Дебюсси написал в тяжелый для себя период. Первый его брак распался, жена чуть было не покончила жизнь самоубийством, друзья отвернулись от него. Кроме того, случилось еще одно крайне неприятное обстоятельство: некоторые подробности личной жизни композитора получили огласку. Тем не менее, эскизы замечательно удались ему. Русский композитор Н. Я. Мясковский так отзывался о «Море»: «В моментах, когда он (Дебюсси) берется запечатлеть свое восприятие природы, происходит что-то непостижимое: человек исчезает, точно растворяется или превращается в неуловимую пылинку, и над всем воцаряется точно сама вечная, изменчиво неизменяемая, чистая и тихая, всепоглощающая природа, все эти бесшумные, скользкие "облака", мягкие переливы и взлеты "играющих волн", шелесты и шорохи "весенних хоронов", ласковые шепоты и томные вздохи беседующего с морем ветра — разве это не подлинное дыхание природы! И разве художник, в звуках воссоздавший природу, не великий художник, не исключительный поэт?»

«Буря на море»,
картина Августа Стриндберга.

3 Ноктюрны

«Слово "Ноктюрны", — писал о своем произведении Клод Дебюсси, — следует понимать тут в общем и декоративном смысле. В данном случае речь идет не о привычной форме ноктюрна, а, прежде всего, о впечатлениях и игре света. "Облака" — это вид неподвижного неба, по которому медленно и меланхолично плывут облака, угасая в серой дымке, смешанной с мягкими бе-

лыми тонами. "Празднества" — это танцевальная атмосфера, которую на мгновение сделали ясной лучи света; хоровод фантастических персонажей приближается к месту празднества и теряется здесь. Фон остается таким же: игра и смешение музыки и огней, танцующих в космическом ритме. "Сирены" — это море и его непрестанное движение; над волнами, на которых

мерцает лунный свет, звучит таинственная песня сирен, растворяясь в безбрежном просторе».

«Ноктюрны» были созданы в 1899 году под впечатлением от одноименной серии картин Уистлера. Но если художник пользовался при создании своих полотен красками и кистями, то композитор работал над своим «полотном» при помощи оркестра.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Дебюсси был одним из самых выдающихся композиторов-новаторов. Его дарование ярко проявилось как в музыке для оркестра, так и в фортепианных произведениях.

Бергамасская сюита

Примерно в 1890 году Дебюсси увлекся причудливым миром фокусников и бродячих итальянских актеров. Во Франции мода на Комедию дель арте (commedia dell'arte) пришлась на годы правления Людовика XIV, а на рубеже XIX—XX веков интерес к ней возродился.

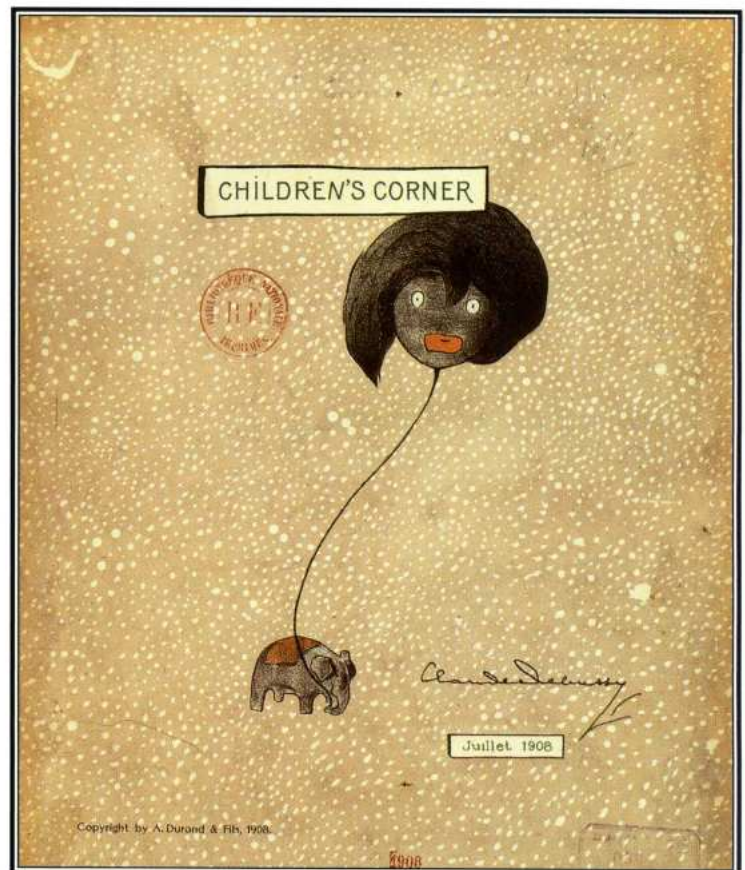
Бергамасская сюита состоит из нескольких «пьес», вдохновленных клавишной французской музыкой XVIII века. Прелюдия, открывающая сюиту, является характерное для Дебюсси сплетение элементов старинных пьес для клавирина и новаторской гармонии. В следую-

щем за Прелюдией Менуэте переплетаются два мотива, сталкивающихся в ритмическом единоборстве. Третий фрагмент, «Лунный свет», отсылает нас к эпохе романтизма. Сюита кончается живым Пасспье, отличающимся изысканной элгантностью.

Детский уголок

Дебюсси закончил работу над этой сюитой для фортепиано, посвященной трехлетней дочке Шушу, в июле 1908 года. Это произведение было написано по мотивам «Детских сцен» Роберта Шумана, интересовавшегося детским видением мира. Первое произведение, «Доктор Градус», представляет собой комическую ссору стилей — этюда и арабески. Следующая за «Доктором» пьеса «Колыбельная слону» — колыбельная для плюшевого слоника Шушу. За нею идут «Серенада кукле» (импровизированная песенка, которую ребенок поет своей кукле), «Снег танцует», легкий набросок, вдохновленный метелью, увиденной из окна детской, и «Маленький пастушок». Заключительное произведение, «Кэкуок Голливога» (у нас эту вещицу чаще называют «Кукольным кэкуоком») является нам паяца Голливога, танцующего кэкуок, модный танец, зародившийся на плантациях Северной Америки (буквально «cakewalk» — шествие с пирогами).

Титульный лист
«Детского
уголка».
Картинку
Дебюсси
нарисовал сам.

Эстампы

«Эстампы» были начаты Клодом Дебюсси в 1903 году. Этот цикл (так же, как и две серии «Образов», написанные несколько позднее) стал символом «фортепианной революции» Клода Дебюсси. Тончайшие образы переданы здесь

тончайшими созвучиями. Уже сами названия миниатюр, вошедших в цикл, переносят слушателя в некое иное измерение — «Пагоды», «Сады под дождем», «Вечер в Гренаде». «Эстампы» по праву считаются одним из шедевров Дебюсси

и импрессионистической музыки вообще. Особенно популярна у слушателей миниатюра «Сады под дождем», где музыкальными средствами явственно передан стук дождевых капель по листьям деревьев.

Образы

Произведение, открывающее первую тетрадь «Образов», названо автором «Отражения в воде». Впервые замысел написать «нечто подобное» возник у него, когда он смотрел на отражения береговых растений в пруду. «Посвящение Рамо», также входящее в «Образы», — пье-

са спокойная и серьезная, в духе сарабанды, но без лишней строгости (во всяком случае, в таком ключе исполнял «Посвящение» сам Клод Дебюсси). «Движение», завершающее первую серию «Образов» отличается искрометностью. В то же время, сложно отделаться от

впечатления, будто «Движение», «двигаюсь», на самом деле стоит на месте. Из второй тетради «Образов» непременно стоит послушать «Золотых рыбок». Эта миниатюра, чрезвычайно интересная своими «ориентальными намеками», является последней в тетради.

«Отражения в воде» из первой серии «Образов» чем-то напоминают полотно «Кувшинки» Клода Моне.

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

СТРАВИНСКИЙ

CD

Балетная сюита «Петрушка»
Балетная сюита «Жар-птица»

ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

