

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

ДЕБЮССИ

66

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция

«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №66

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 №ФС77-26065 от 20.10.2006

Иллюстрации: передняя обложка:
Государственный музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина, Москва /
Художественная библиотека Бриджмена;
задняя обложка: Частная коллекция /
© Галерея Гэвин Грехэм, Лондон /
Художественная библиотека Бриджмена

© 2008 ООО «Де Агостини»

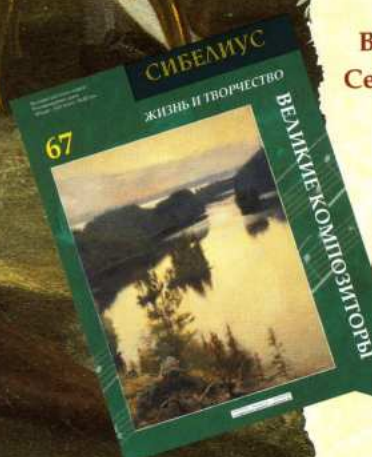
Каждый выпуск посвящен
одному композитору
и содержит компакт-диск
с записью его наиболее
известных сочинений.

Следующий выпуск
в продаже
через две недели!

В следующем выпуске:

СИБЕЛИУС

Вторая симфония ре мажор соч. 43
Седьмая симфония до мажор соч. 105

ДЕБЮССИ

ГОСПОДИН КРОШ — АНТИДИЛЕТАНТ

Клод Дебюсси сделался критиком совершенно случайно. Но, сделавшись им, композитор неожиданно обнаружил не только необычайно живой и острый ум, ясный и точный язык, но и большую охоту к публицистике.

В начале 1900-х годов Дебюсси уже был автором «Фавна» и «Ноктюрнов» — произведений, пользовавшихся известностью. Готовилась к постановке опера «Пеллеас и Мелисанда». И все же композитор не занимал прочного положе-

ния и часто терпел нужду. Вот что послужило причиной того, что с большей или меньшей регулярностью в парижских журналах «Ревю Бланш» и «Ревю Мюзикаль» стали появляться его музыкально-критические статьи.

Дебюсси не уделял критической деятельности столько времени, сколько посвящал ей Гектор Берлиоз, не вносил в нее столько страсти и темперамента, сколько Роберт Шуман. Но портрет «композитора-импрессиониста» был бы неполон без тех характерных и весьма своеобразных черт, что проявились в его изящных, отличавшихся тонкостью суждений статьях. Господин Крош — таковым стало журнальное «альтер эго» Клода Дебюсси. (Французское слово «croche» означает «восьмушка», «восьмая доля».) В уста этого выдуманного персонажа композитор вложил собственные, подчас парадоксальные, мысли. Его именем он назвал и книгу своих избранных статей «Господин Крош — антидилетант», подготовленную к печати в годы Первой мировой войны и выпущенную уже после смерти автора. В высказываниях господина Кроша было нечто от фантазмагорического стиля шумановских статей, однако преобладала в них все же чисто французская ирония.

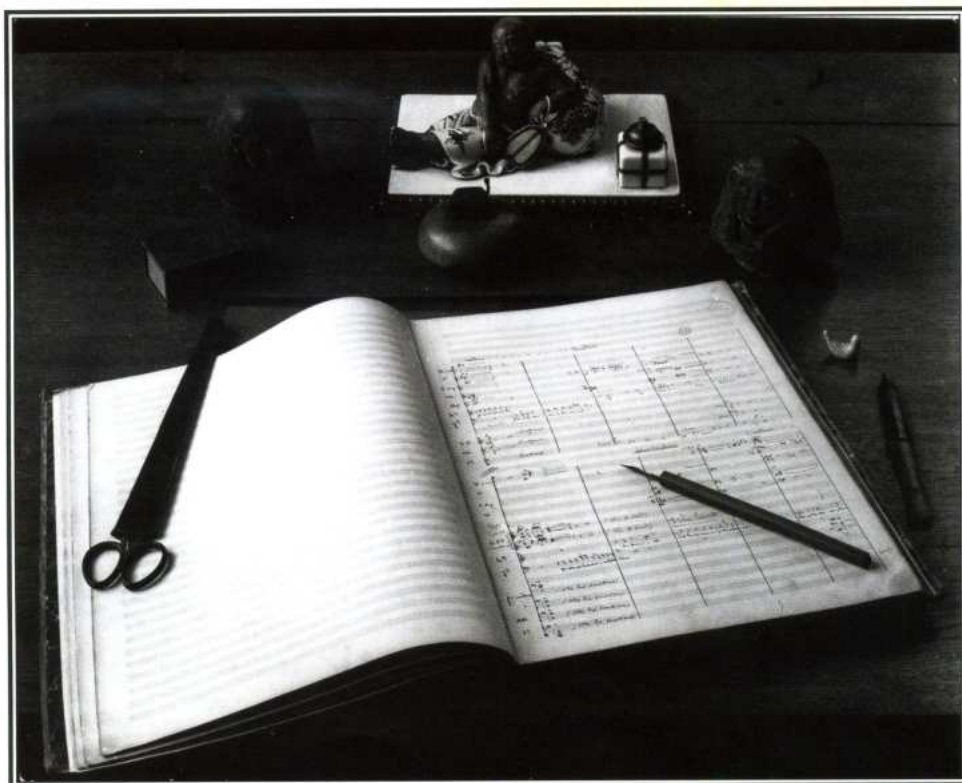
Впервые представив своего персонажа на страницах книги, Дебюсси охарактеризовал Кроша как «небольшого человечка ординарной внешности, вроде жокея, говорящего низким голосом и никогда не смеющегося. Лишь иногда он подчеркивал разговор немой усмешкой, начинавшейся с носа и падавшей на все лицо, как

Один из многочисленных фотопортретов Клода Дебюсси.

спокойная вода, в которую бросили камень. В своей беседе он моментально обнаруживал великолепное знание музыки и умение говорить о ней без излишнего шегольства техническими терминами — они вызывали в нем чувство протеста, поскольку заслоняли живую и острую мысль. Суждения его отличались краткостью и саркастичностью».

Ирония господина Кроша обрушилась, в первую очередь, на респектабельную публику концертных залов. «Заметили ли вы неприязненность зрителей? — вопрошал Дебюсси от лица своего героя, — видели ли вы эти лица, серые от скуки, равнодушные или глупости? Эти люди, скучающие в то время, как перед ними разыгрываются звучащие драмы, по окончании бурно аплодируют, но значат ли что-нибудь такие аплодисменты? ...Знаете ли вы, что истинное впечатление красоты не может пробудить иного эффекта, кроме молчания? Смотрите — когда вы присутствуете при ежедневной феерии, закате солнца, разве придет вам в голову аплодировать?!» В последних словах слишком явственно прозвучали отголоски пантеистических воззрений самого композитора, сделав-

За этим рабочим столом Дебюсси написал не только многие свои музыкальные произведения, но и большинство критических статей.

шего, по его собственному выражению, «религию из таинственной природы».

Не щадил господин Крош и музыкантов-профессионалов. Критикам тоже доставалось от ироничного персонажа: «У вас есть талант, у меня никакого. Это не может продолжаться долго», — по мнению Кроша, все критические заметки по сути являлись вариациями на эту тему.

Откровенно говоря, Дебюсси имел все основания для подобных критических суждений: уж кому-кому, а ему пришлось сполна испытать на себе всю тяжесть несправедливых нападков и менторских поучений. Поэтому иногда он поневоле прибли-

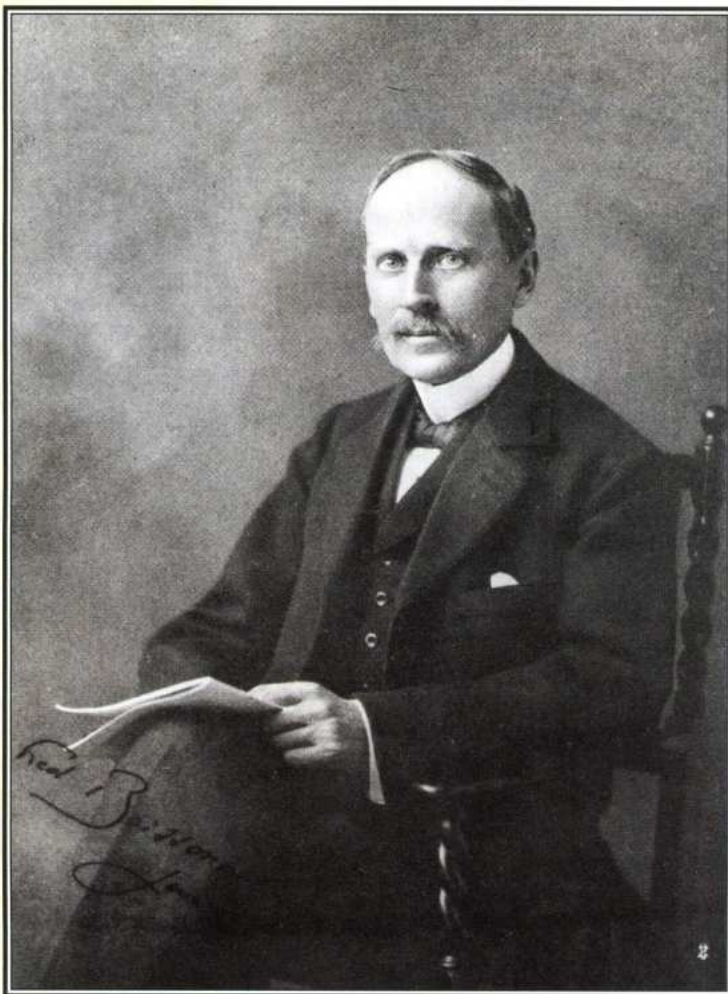
Рекламная афиша журнала «Ревю Бланш», созданная Тулуз-Лотреком. В «Ревю Бланш» Дебюсси часто публиковал свои статьи.

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.

Картина Библиотека ДБА

- 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.

Французский писатель Ромен Роллан (1844—1966), высоко ценивший и музыкальный, и литературный стиль Клода Дебюсси.

жался к тому остро критическому взгляду на музыкальную жизнь Франции, что породил гневные страницы «Ярмарки на площади» Ромена Роллана.

Но особенно любопытные мысли господин Крош высказывал, когда дело касалось музыки прошлого. Его острое перо не щадило никого и не считалось с авторитетами. Бетховенские сонаты, по мнению Кроша, есть не что иное, как «переложение с оркестра», и для их исполнения недостает третьей руки. А когда дело доходит до бетховенского оркестра, то его колорит оказывается выдержанным в «серой гамме», «в черно-белой

формуле» — примитивной для изысканного слуха господина Кроша. Зато оркестр Вагнера «антидилетант» хвалил за «многокрасочную мозаику», в которой, однако, нельзя ясно выделить тембр скрипки или тромбона. И это косвенным образом отражало взгляды Дебюсси, чей насыщенный, «многокрасочный» оркестр отличался в то же время резко дифференцированной тембровой палитрой. Чародеями фортепиано, отлично знавшими его возможности и умевшими писать для него, Крош назвал Шумана и Шопена — то была давняя горячая любовь Дебюсси, бережно привитая ему в детстве Антуанеттой-Флорой Моте, первой учительницей юного Клода.

Одной из самых острых проблем, к которым питал явное неравнодушие Дебюсси (он же господин Крош), стала проблема виртуозности. Едкие слова, адресованные любителям острых ощущений, заставляют вспомнить аналогичные взгляды Чайковского — он изложил их в своих фельетонах. «Впечатление, производимое виртуозами на публику, — иронизировал Крош, — напоминает то, что привлекает толпу к цирковым зрелищам. Всегда есть надежда, что произойдет что-нибудь опасное: господин X будет играть на скрипке, поставив господина Y на свои плечи, или господин Z закончит пьесу, держа фортепиано в зубах». Надо сказать, что Дебюсси метко подметил одно из наибольших зол концертной практики своего времени: исполнители действительно чрезмерно увлекались внешним эффектом, приносившим им дешевый успех.

Но особенно дороги нам слова, адресованные французским композитором русской музыке. В небольшой статье, посвященной вокальному циклу Мусоргского «Детская», где каждая фраза дышит подъемом и увлечением, столь необычными для сдержанного господина Кроша,

«Домашний пианист» русской меценатки

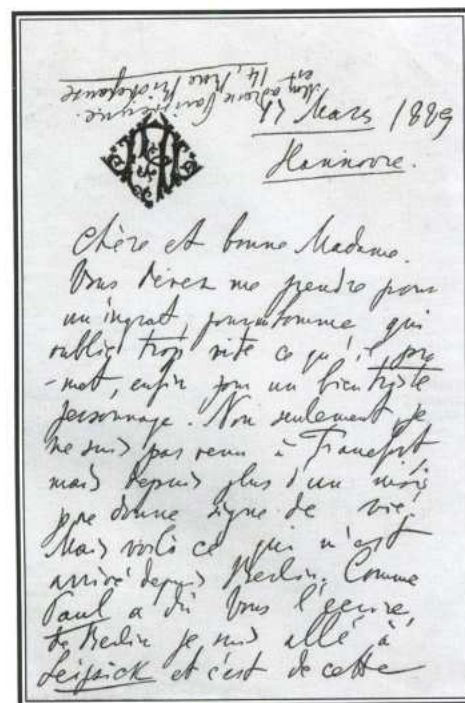
Консерваторские годы Дебюсси сопровождала постоянная нужда — вот почему он с радостью воспользовался рекомендацией Антуана Мармонтеля и провел лето 1879 года в семье богатой русской любительницы музыки Надежды Филаретовны фон Мекк, покровительницы и ближайшего друга по переписке Чайковского. Игра молодого француза пришлась по душе русской меценатке, хотя она и писала Петру Ильичу: «Этот юноша играет хорошо, техника у него блестящая, но выражения собственного участия в том, что он исполняет, нет ни сколько. Впрочем, он еще слишком мало для этого прожил». Как бы там ни было, на следующий год Дебюсси снова приехал к Надежде Филаретовне.

Не раз и не два госпожа фон Мекк упоминала в письмах к Чайковскому о своей привязанности к Клоду, о его успехах в освоении несметных сокровищ русского музыкального наследия. Уезжая в Париж, Дебюсси горячо заверил Надежду Филаретовну в том, что лучшим подарком для него станет партитура «Ромео и Джульетты» Чайковского. В четыре руки с фон Мекк они переиграли множество произведений, в основном, конечно, Петра Ильича, культ которого царил в доме, — Четвертую симфонию, Серенаду для струнного оркестра, сцены из «Орлеанской девы» и многое другое.

Расстался молодой композитор с семейством фон Мекк по причине весьма романтической: влюбившись в Соню, дочь Надежды Филаретовны, он осмелился просить ее руки. Госпожа фон Мекк встретила это предложение самым искренним смехом. Дебюсси принужден был удалиться.

можно прочесть: «Никто не обращался к лучшему, что есть в нас, с акцентом более нежным и глубоким; он единственный, кто достигает этого в своем искусстве, выходя за рамки иссушающих формул. Все эти маленькие драмы написаны с исключительной простотой: для Мусоргского достаточно аккорда, который покажется бедным господину... (я забыл его имя!), или инстинктивной модуляции, неизвестной ученому господину... (его имя я тоже забыл)».

Резкий и точный в своих выводах, Дебюсси говорил: «Что бы там ни говорили самонадеянные вожди молодой французской музыки, а битва еще не выиграна и не будет выиграна до тех пор, пока не изменятся вкусы широкой публики, пока не будут восстановлены узы, соединяющие избранную верхушку нации с народом». Голос господина Кроша был услышан немногими и понят по-настоящему лишь долгое время спустя после появления его на страницах французской прессы...

Вверху: Письмо П. И. Чайковского к Н. Ф. фон Мекк.

Внизу: Париж времен Дебюсси на картине Ренуара «Сады на Монмартре».

Дебюсси КОЛЫБЕЛЬНАЯ СЛОНУ

First System:

Chord: B $\flat$

Staff 1: Treble clef, C major key signature, 4/4 time. Measure 1: whole rest. Measure 2: whole rest. Measure 3: whole rest.

Staff 2: Bass clef, C major key signature, 4/4 time. Measure 1: F (2), D (4). Measure 2: F (2), G (1), C (5), D (4), F (2). Measure 3: D (4), C (5), C (5), D (4), D (4), C (5), F (2).

Second System:

Chord: Gm7

Staff 1: Treble clef, C major key signature, 4/4 time. Measure 1: G (2), G (2). Measure 2: G (2). Measure 3: whole rest.

Staff 2: Bass clef, C major key signature, 4/4 time. Measure 1: D (4). Measure 2: whole rest. Measure 3: C (1), A (2), G (3), F (4), G (3), A (2), C (1).

Chord: Gm 3fr.

Third System:

Staff 1: Treble clef, C major key signature, 4/4 time. Measure 1: whole rest. Measure 2: whole rest. Measure 3: whole rest.

Staff 2: Bass clef, C major key signature, 4/4 time. Measure 1: G (3), D (1), C (2), A (3). Measure 2: G (4), F (5), G (4), A (3), C (1). Measure 3: G (4).

Сыграй сам

B $\flat$

mp

F₄ D₂ F₄ G₅ C₁ D₂ F₄ D₂ C₁ C₁ D₂ D₂ C₁ F₄

F₁ C₃ F₁ B $\flat$ ₄ F₁ C₃ F₁ B $\flat$ ₄ F₁ C₃ F₁ B $\flat$ ₄

Gm7

D₂ C₄ A₂ G₁ F₂ G₃ A₂ C₄

F₁ C₃ F₁ B $\flat$ ₄ F₁ C₃ F₁ B $\flat$ ₄ F₁ C₃ F₁ B $\flat$ ₄

B $\flat$

G₁ D₅ C₄ A₂ G₁ F₂ G₁ A₂ C₄ G₁

F₁ C₃ F₁ B $\flat$ ₄ F₁ C₃ F₁ B $\flat$ ₄ F₁ C₃ F₁ B $\flat$ ₄

Дебюсси

СЕРЕНАДА КУКЛЕ

E

pp

G#₂ C#₅ F#₁ G#₂ C#₅

E B E B E B E B E B E B E B E B E B

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

F#₁ G#₄ C#₁ F#₃ G#₄ D#₂ G#₅

E B E B E B E B E B E B E B E B E B

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

C#₁ D#₄ G#₁ C#₂ D#₃ G#₅ C#₃ G#₁ F#₂ G#₃

E B E B E B E B E B E B E B E B E B

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

Сыграй сам

B

mp

B 1 C# 2 E 4 D# 3 D 2

B 5 F# 2 B 5 F# 2 B 5 F# 2 B 5 F# 2 B 5 F# 2 B 5 F# 2 B 5 F# 2

C#m

D# 2 F# 4 E# 3 E 2 D# 1

G# 4 C# 1 G# 4 C# 1 G# 4 C# 1 G# 4 C# 1 G# 4 C# 1 G# 4 D# 1 G# 4 D# 1 G# 4 D# 1

C#

G#m

E# 4 C# 2 E# 4 D# 3

G# 4 C# 2 G# 4 C# 2 G# 4 C# 2 G# 4 D# 1 G# 4 D# 1 G# 4 D# 1 G# 4

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

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

1 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.

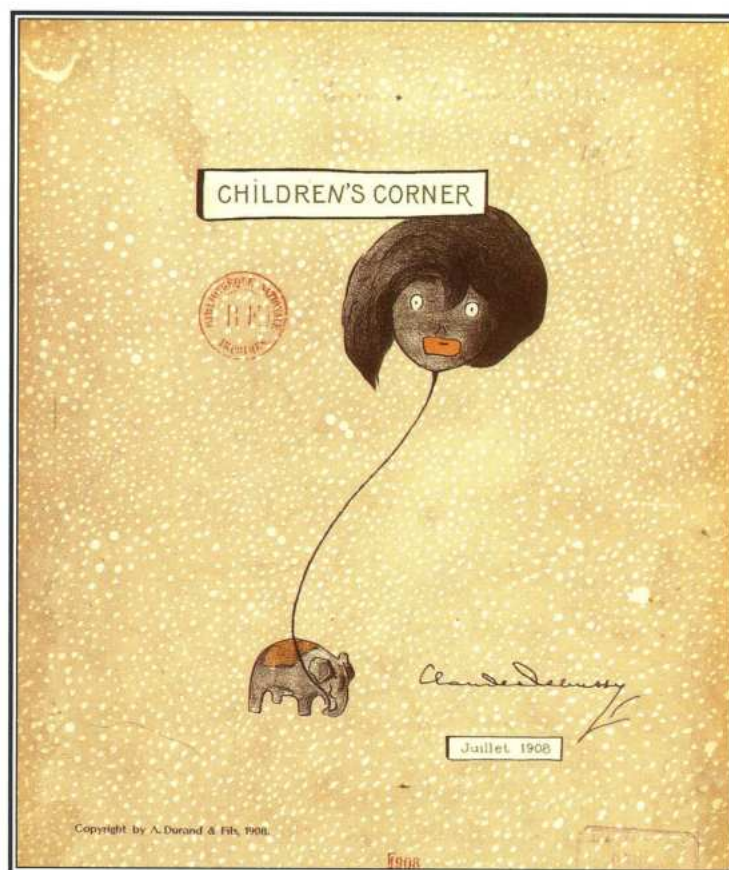
Бергамасская сюита состоит из нескольких «пьес», вдохновленных клавишинной французской музыкой XVIII века. Прелюдия, открывающая сюиту, являет характерное для Дебюсси сплетение элементов старинных пьес для клавесина и новаторской гармо-

нии. В следующем за Прелюдией Меню-эте переплетаются два мотива, сталкивающиеся в ритмическом единоборстве. Третий фрагмент, «Лунный свет», отсылает нас к эпохе романтизма. Сюита кончается живым Пасспье, отличающимся изысканной элегантностью.

2 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») являет нам паяца Голливога, танцующего кэкуок, модный танец, зародившийся на плантациях Северной Америки (буквально «sawewalk» — шествие с пирогом).

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

3 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.

4 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», «двигаясь», 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.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

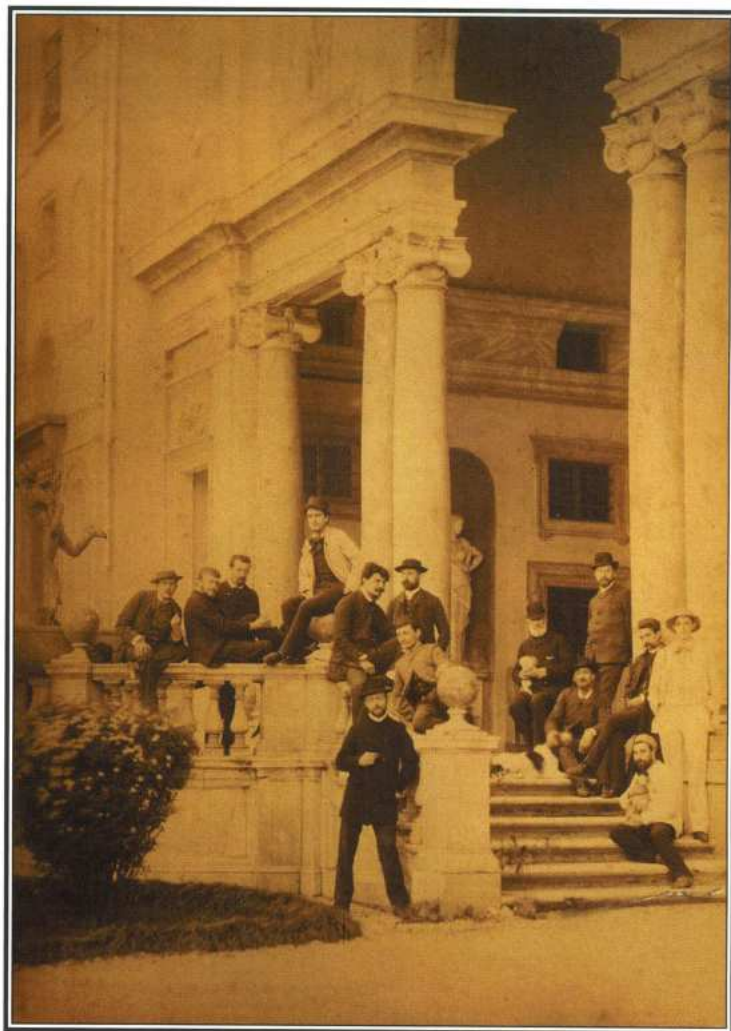
Прослушав однажды отрывок из нового произведения Дебюсси, его педагог Эрнест Гиро заметил: «Все это очень интересно, но это надо отложить на потом, иначе вы никогда не получите Римской премии!»

Кантата «Блудный сын»

Римская премия... Мечта молодых композиторов, поэтов и живописцев! Дебюсси не стал исключением — он, как и многие его соученики, грезил ею, едва переступив порог Парижской консерватории. «Победитель получает все» — наверное, это было сказано о ней, знаменитой Римской премии. Ее лауреаты обретали право трехлетнего пребывания в Риме, на вилле Медичи. Там они могли работать, знакомиться с искусством Италии и ее жизнью. Каждый год эти избранные, эти любимцы Фортуны отправляли на родину так называемые «Римские послания» — работы, выполненные во время своего нахождения в Риме. Положение композиторов при этом оставалось особенно трудным, ибо в жюри Академии, рассматривавшем творения молодых дарований, состояли главным образом архитекторы, скульпторы и художники. Музыканты всегда были здесь в меньшинстве.

В 1883 году Дебюсси выступил на конкурсе с поэмой «Гладиатор» на слова Эмиля Моро для хора и симфонического оркестра. Отзывы критиков звучали благосклонно. Отмечались в них и «замечательная музыкальная натура», и «истинный французский темперамент»... Но первую премию получил конкурсный Дебюсси Поль Видаль, а Дебюсси стал вторым. Неудача не слишком огорчила композитора — бурные приключения на личном фронте отнюдь не наполняли его желанием покинуть Париж. Однако цель оставалась

Фотография 1885 года, где Дебюсси снят вместе с другими «населенниками» виллы Медичи. Эту карточку молодой композитор отправил из Рима своим родителям.

картина в библиотеке Дебюсси

целью, и через год он начал борьбу сначала.

На этот раз он одержал победу. Кантата «Блудный сын» удостоилась первой премии. Он должен был торжествовать, но принял это известие довольно рав-

нодушно. «Лучшие впечатления, которые я получил от Римской премии, — вспоминал Дебюсси, — были независимы от нее самой. Это происходило на мосту Искусств, где я ожидал результата конкурса и наблюдал за движением

Картина: библиотека ДА

Эрнест Гиро, учитель Клода Дебюсси.

речных паровозиков по Сене. Я был в состоянии забыть все слишком профессиональные эмоции, наблюдая прекрасную игру солнечных лучей, проводя на мосту счастливые часы. Вдруг несколько рук опустились мне на плечо, и чей-то голос произнес: "Вы получили премию!" Поверят мне или нет, но я должен утверждать, что мое радостное настроение исчезло. Я увидел скучную необходимость, которую неизбежно приносит официальный титул».

Кантата «Блудный сын» подводила итог годам консерваторского обучения. Судить о художественных устремлениях молодого автора по ней довольно сложно. Многие из ее эпизодов были довольно смелыми, куда смелей, чем вся партитура в целом, но, в основном, Дебюсси ни разу не вышел за рамки строгого консерваторского академизма — и правильно сделал. Очевидно, Эрнесту Гиро, профессору молодого Клода, все же удалось убедить своего смелого студента-новатора забыть до поры до времени о дерзновен-

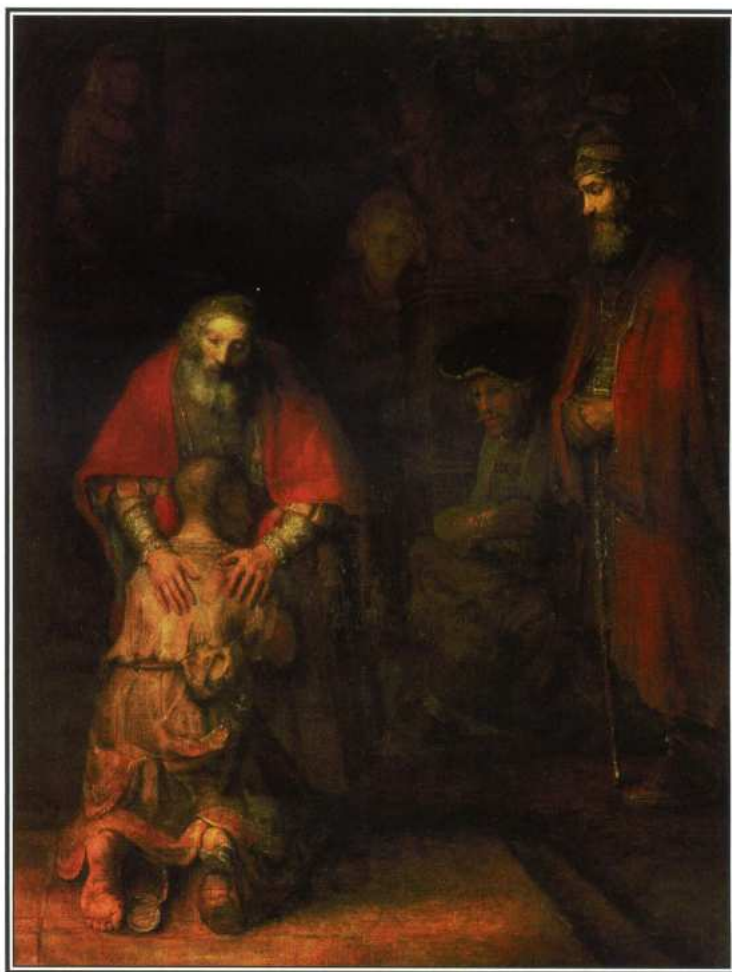
ных исканиях. Трудно увидеть в «Блудном сыне» черты будущего Дебюсси, о нем напоминает лишь обаяние светлых, созерцательных образов. Невольно вспоминаются слова Ромена Роллана о «Массне, живущем в каждом французском сердце».

Три раздела кантаты достаточно глубоко раскрывают избранный сюжет — конечно, не так совершенно, как это сделано, например, Рембрандтом в его картине «Возвращение блудного сына». Дебюсси запечатлел лишь лирическую сторону многогранного образа, но и в рамках заданного себе направления сумел достичь большой выразительности и пленительной искренности. В центре первого раздела — образ матери, ожидающей воз-

вращения своего дитя. Второй — возвращение блудного сына Азаэля, прислушивающегося к песням веселящейся молодежи, не могущим, однако, заглушить его горестных раздумий. Третий эпизод — встреча сына с матерью, их дуэт. Как видно, композитор не стремился усложнить выбранное им решение, и это определило его успех, расположив к нему академически настроенное жюри.

Надежда фон Мекк, следившая за успехами Дебюсси, сообщила Чайковскому об исходе конкурса на Римскую премию. Петр Ильич ответил ей: «Я очень рад, что Bussy получил Prix Rome», — напутствуя этими словами молодого композитора, которого никогда не видел.

«Возвращение блудного сына» (1668—69) кисти Рембрандта.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург / Государственная библиотека Бразилиа

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

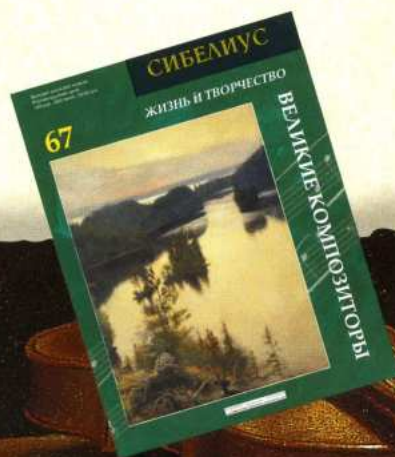
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

СИБЕЛИУС

CD

Вторая симфония ре мажор соч. 43
Седьмая симфония до мажор соч. 105

ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

