

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ МО
«Московский областной музыкальный колледж
имени С.С. Прокофьева»
ПЦК Музыкальная литература
презентация**

ИМПРЕССИОНИЗМ И КЛОД ДЕБЮССИ

Выполнила преподаватель Каркадиновская Н.В

Пушкино 2017.

«Новый мир родился тогда, когда импрессионисты написали его»

Анри Канвейлер

В конце 19 века музыкальное искусство развивается под знаком полистилистики. Реализм, веризм, неоклассицизм, академизм, символизм, неофольклоризм, экспрессионизм, импрессионизм. **ИМПРЕССИОНИЗМ** - направление живописи, возникшее во Франции в последней трети XIX века. Его представители стремились естественно и живо запечатлеть подвижность, изменчивость мира, передать свои мимолётные впечатления.

Их деятельность началась со скандала, с противостояния академической культуре. В пику Парижскому салону - самой значительной французской художественной выставке, появился «Салон отверженных».

Картина «Впечатление. Восход солнца» Клода МОНЕ (1840 – 1926) дала название направлению.

Излюбленным
мотивом работ
художников-
импрессионистов
была природа. Они
одними из первых
стали полностью
создавать картины на
воздухе на пленэре,
не дорабатывая их в
мастерской.

Гюстав КАЙБОТТ
Парусные лодки на
солнце в Аржентее

Пьер Боннар Терраса

Альфред СИСЛЕЙ
Морэ-сюр-Луан

Импрессионисты часто представляли вид определенного места при определенном освещении. Пейзаж получал разное отражение в сериях картин, поскольку изменяющиеся свет и состояние художника приносили его новый образ. Таков цикл из 30 картин Клода Моне «Руанский собор» 1890-х гг.. Облик собора на них меняется в зависимости от освещения, времени дня, времени года.

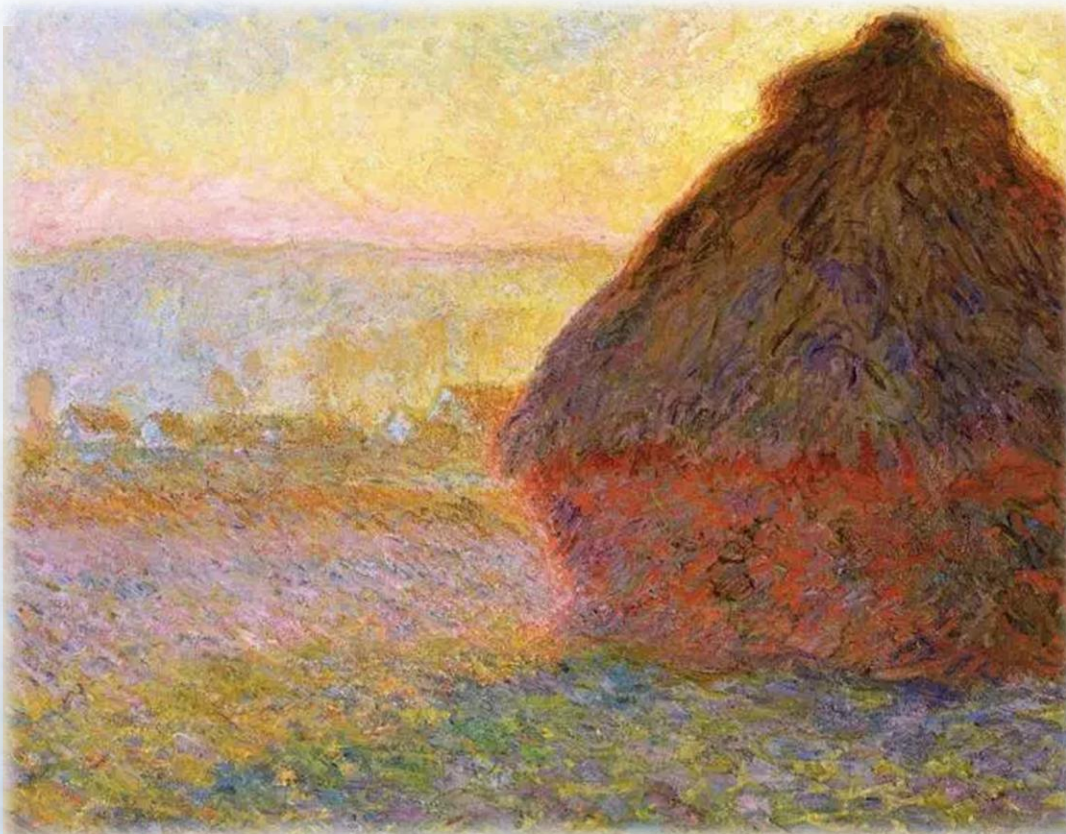

Камиль Писсарро
Бульвар Монмартр в дождливую
погоду

Бульвар Монмартр. Ночь.

Клод Моне. Цикл Стога сена. Стог сена на закате в Живерни, 1891

Клод Моне. Стог сена (эффект снега), 1891 г.

Клод Моне
Водяные лилии...
1910-е гг.

Художники часто рисовали людей в движении, во время забавы или отдыха на природе, прогулок на лодках, танцев, в кафе и театре...

Огюст РЕНУАР
(1841 – 1919)
Лягушатник

Эдуард МАНЕ, (1832 - 1883) Музыка в саду Тюильри

Пьер Огюст Ренуар
Бал в Мулен де ла Галетт

Гюстав КАЙБОТТ
Урок игры на фортепиано

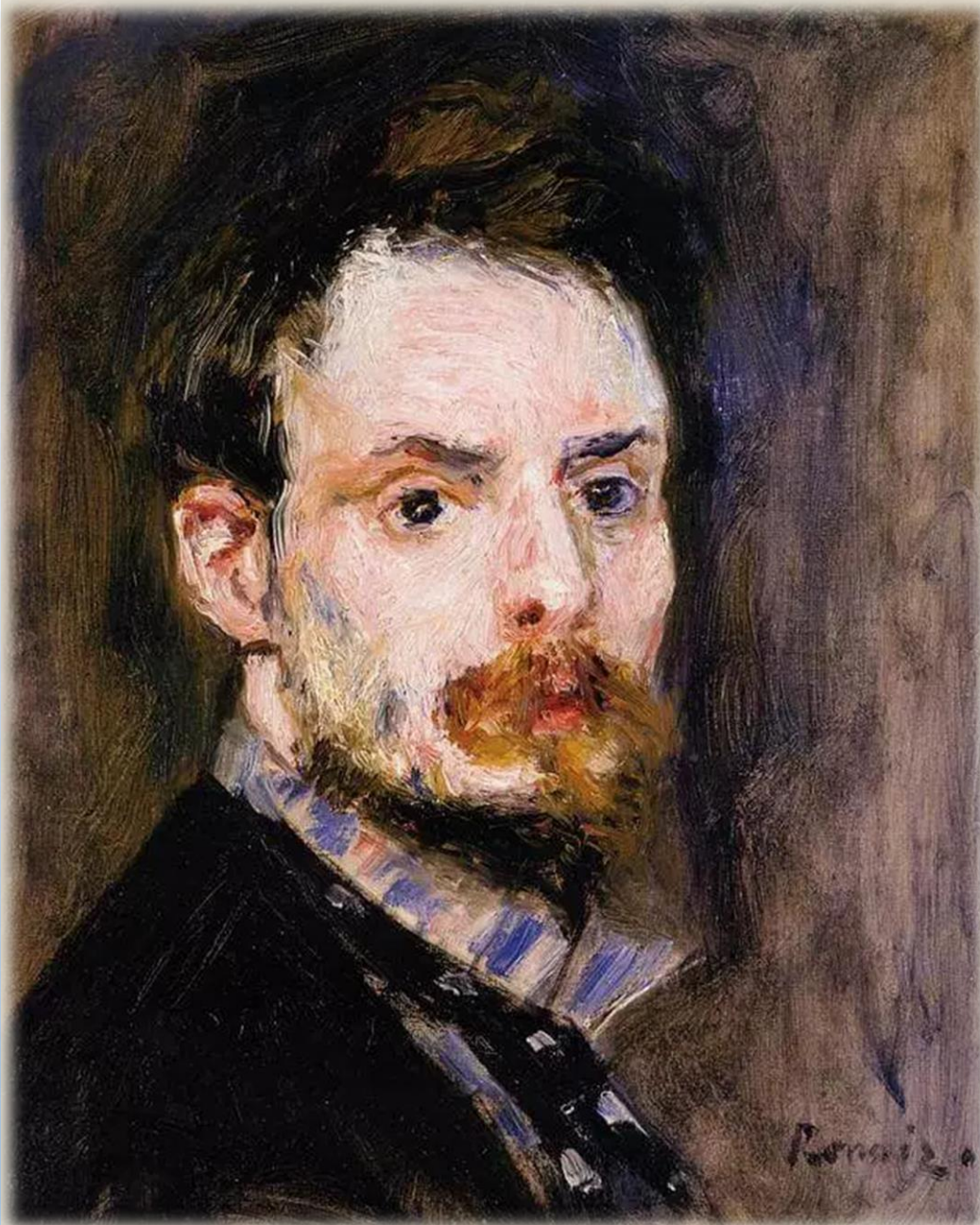
По-новому осмысляются автопортреты и портреты.

Эдуард Мане. Автопортрет с палитрой. 1878 г.

Клод Моне. Автопортрет в берете. 1886 г.

Пьер-Огюст Ренуар (1841-1919).
Автопортрет. 1875 г.

«Портрет мадмуазель Ирен Казэн
д'Анвер (Маленькая Ирен)»

Огюст РЕНУАР (1841 – 1919)
Портрет артистки Жанны Самари

Завтрак гребцов. 1880-1881 гг.

Эдгар Дега (1843 - 1917). Автопортрет.
1863 г.

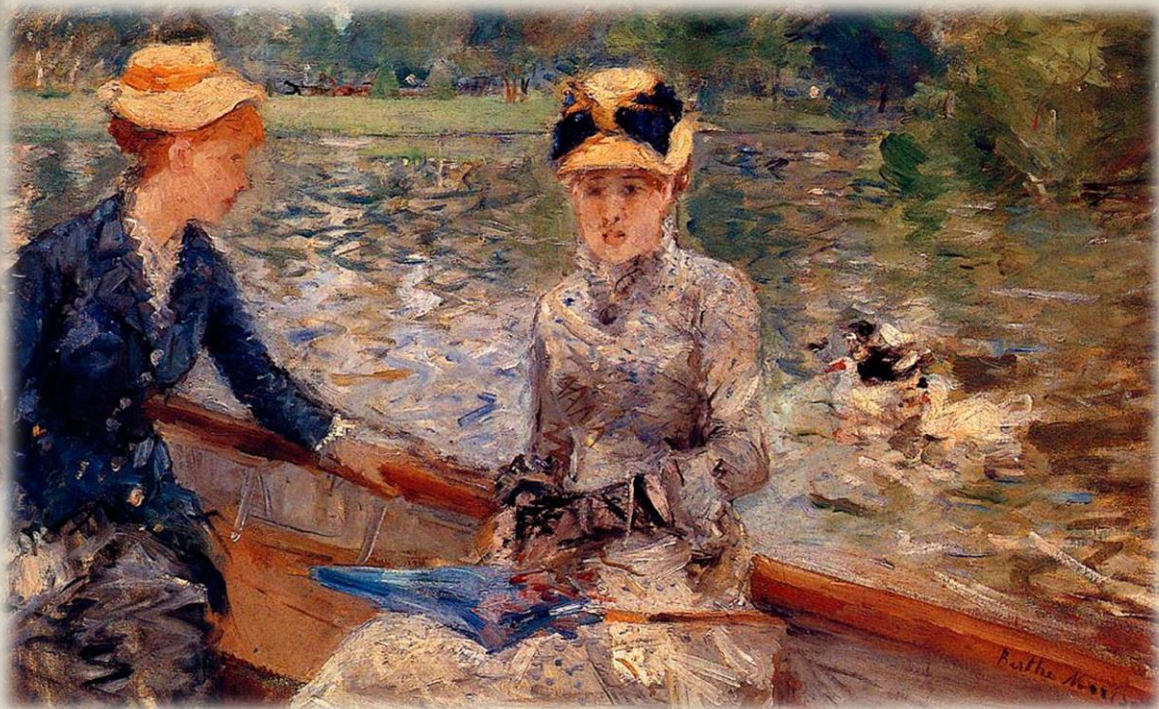
Четыре танцовщицы за сценой

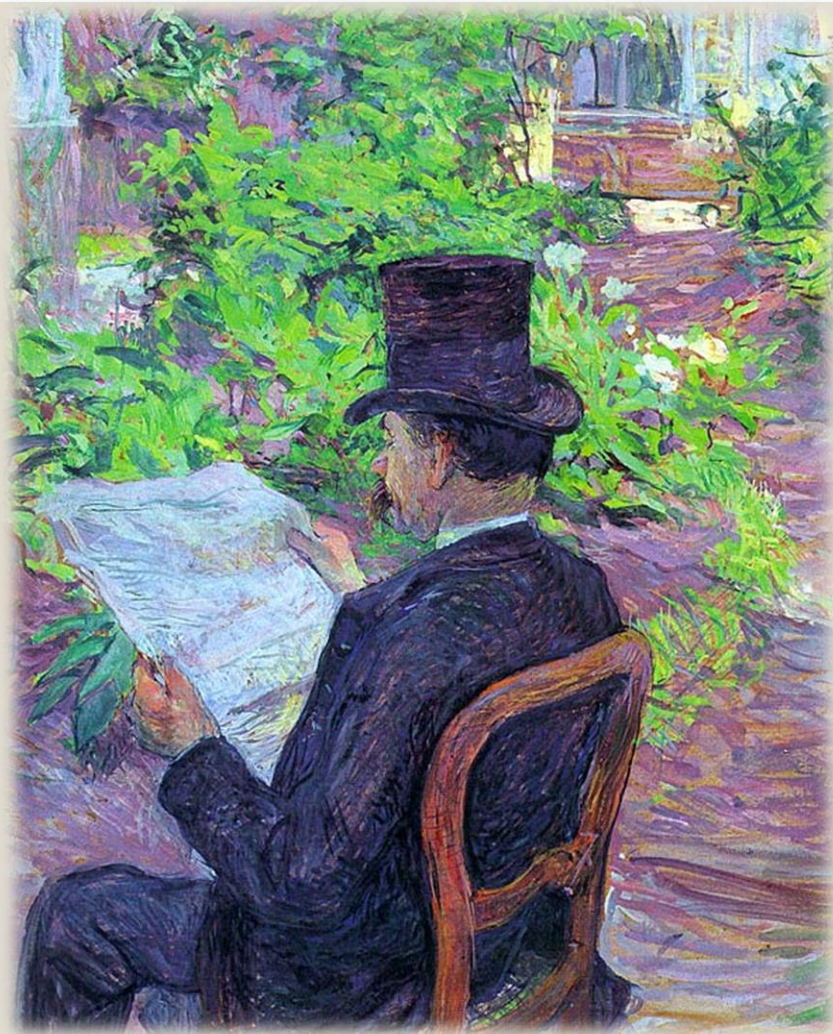

Берта Моризо. Лето. 1880 г.

Берта Моризо. Летний день

Анри де ТУЛУЗ-
ЛОТРЕК

Мать художника, графиня
Адель де Тулуз-Лотрек за
завтраком

Основные признаки импрессионистского стиля в литературе сформулировали братья Гонкур :

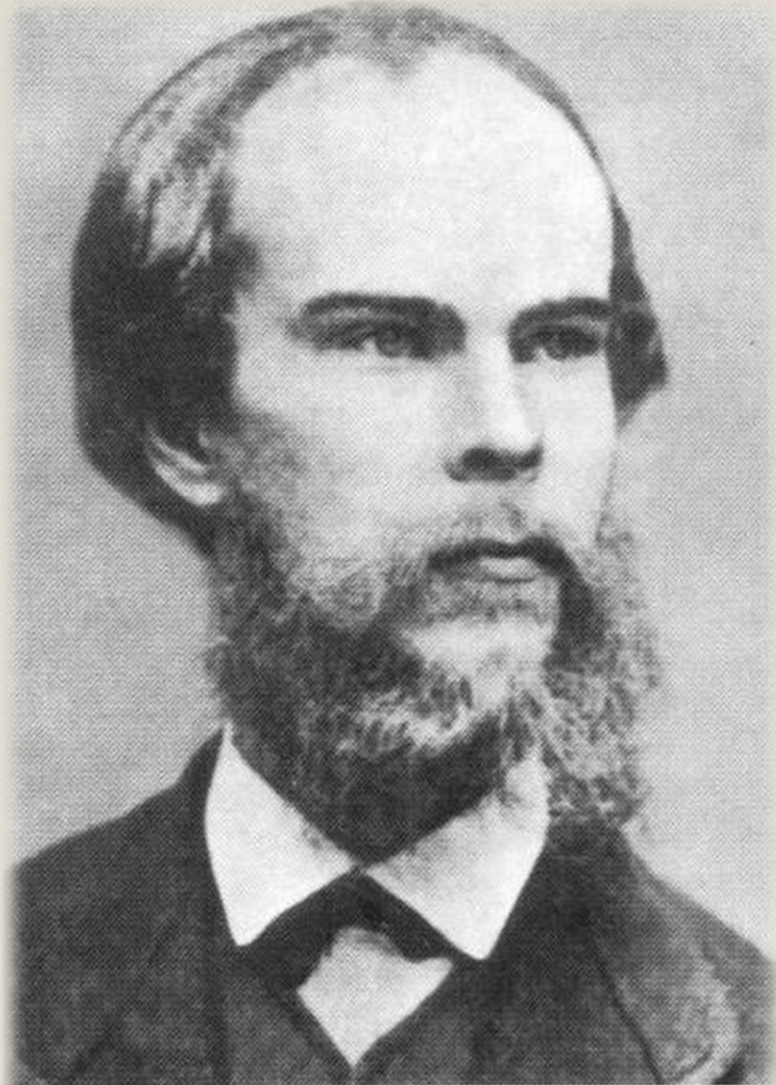
«Видеть, чувствовать, выражать — в этом всё искусство»;

«...искусство — это увековечение в высшей, абсолютной, окончательной форме какого-то момента, какой-то мимолетной человеческой особенности...»;

«...живопись — это не рисунок. Живопись — это краски...» («Дневник»).

Наиболее яркий образец поэтического импрессионизма — сборник стихов П. Верлена Романсы без слов — вышел в 1874 г. Поэт в своих произведениях создает «пейзажи души». Он провозгласил в своей поэзии принцип «музыкальности», стремясь к передаче психологического состояния не только через описание, но и через само звучание стихотворения.

ВЕРЛЕН, ПОЛЬ-МАРИ (1844–1896)

Paul Verlaine

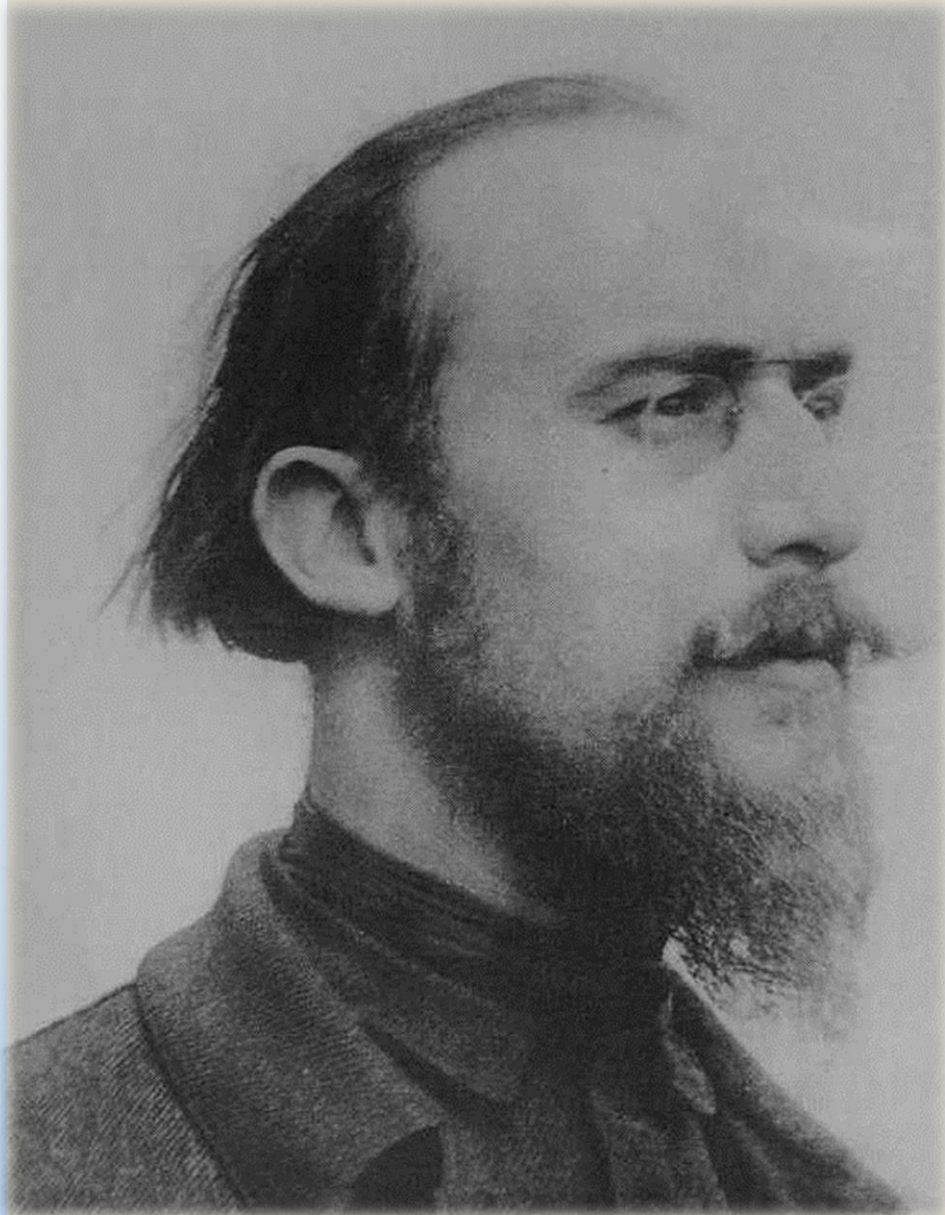
Лунный свет.

(Перевод с французского Владимир Корман).

Душа у Вас – изысканный пейзаж.
Играет лютня, двигаются маски.
Почти печальный дивный антураж
старинной итальянской бергамаски.

Там в пении сплошной минорный тон.
Там мир любви. Там весело
бездумным.
Но счастлив ли ? Никто не убеждён,
и музыка сплелась со светом лунным.

Там лунный свет красив и вездесущ.
В экстазе плачут яркие фонтаны,
а птицы видят сны под кровом кущ,
и мраморы струистой влагой пьяны.

«... хотя я ни в коей мере не являюсь антивагнеристом, но всё же считаю, что мы должны иметь свою собственную музыку и по возможности, без «кислой немецкой капусты». Но почему бы для этих целей не воспользоваться такими же изобразительными средствами, которые мы видим у Клода Моне, Сезанна, Тулуз-Лотрека и прочих? Почему не перенести эти средства на музыку? Нет ничего проще. Не это ли есть настоящая выразительность?

— (Erik Satie, «Claude Debussy», Paris, 1923).

КЛОД АШИЛЬ
ДЕБЮССИ
22 августа 1862 –
25 марта 1918

«Музыка всегда должна сохранять долю тайны. Во имя всех богов, не будем ни стараться освободить ее от тайны, ни стараться разъяснить ее»

К. Дебюсси

«Музыку Клода Дебюсси пытались охарактеризовать, прибегая к самым разным названиям: импрессионизм, натюрлизм, даже неоклассицизм, однако ни одному из этих магических определений не удалось широко открыть вход в ее владения и выразить ее суть во всей полноте. Также как сам ее создатель, она стойко сопротивлялась схематизму нашего мышления и делала смешными школярские формулировки».

С. Яроцинский

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Родился в Парижском предместье Сен-Жан-де-Люсе. В Париже и прошло почти всё детство.

В 9 лет в Клод начались занятия по фортепиано; его учительница - Антуанетта Моте де Флёрвиль в свое время брала уроки фортепианной игры у Ф. Шопена, была знакома с Вагнером, в её салоне бывали многие музыкальные знаменитости.

Годы учебы – с 1870 по 1873 — были омрачены событиями франко – прусской войны. Два месяца на улицах города шли бои Парижской коммуны, тысячи людей погибли, другие были расстреляны впоследствии (например, директор консерватории Сальвадор Даниэль, музыкальный комиссар Парижской коммуны).

В 1872-1884 Парижская консерватория. Учителя - С. Франк, Л. Делиб, Э. Гиро, с которыми они стали большими друзьями.

Конфликтом закончились занятия гармонией: «Гармония в таком виде, как её преподают в консерватории, представляет собой напыщенно-смешной способ сортировки звуков».

«Теории нет: достаточно слышать; удовольствие – это правило. Я не обращаюсь к фуге только потому, что я ее знаю».

В эти годы Дебюсси активно интересуется всем новым и ищет свой стиль.

Э. Гиро

Летом 1880, 1881 и 1882 года по рекомендации Мармонтеля Дебюсси играл в домашнем трио у Н. Ф. фон Мекк в имении под Подольском и путешествуя по Европе. С семьёй фон Мекк он посетил Швейцарию, Рим и Флоренцию.

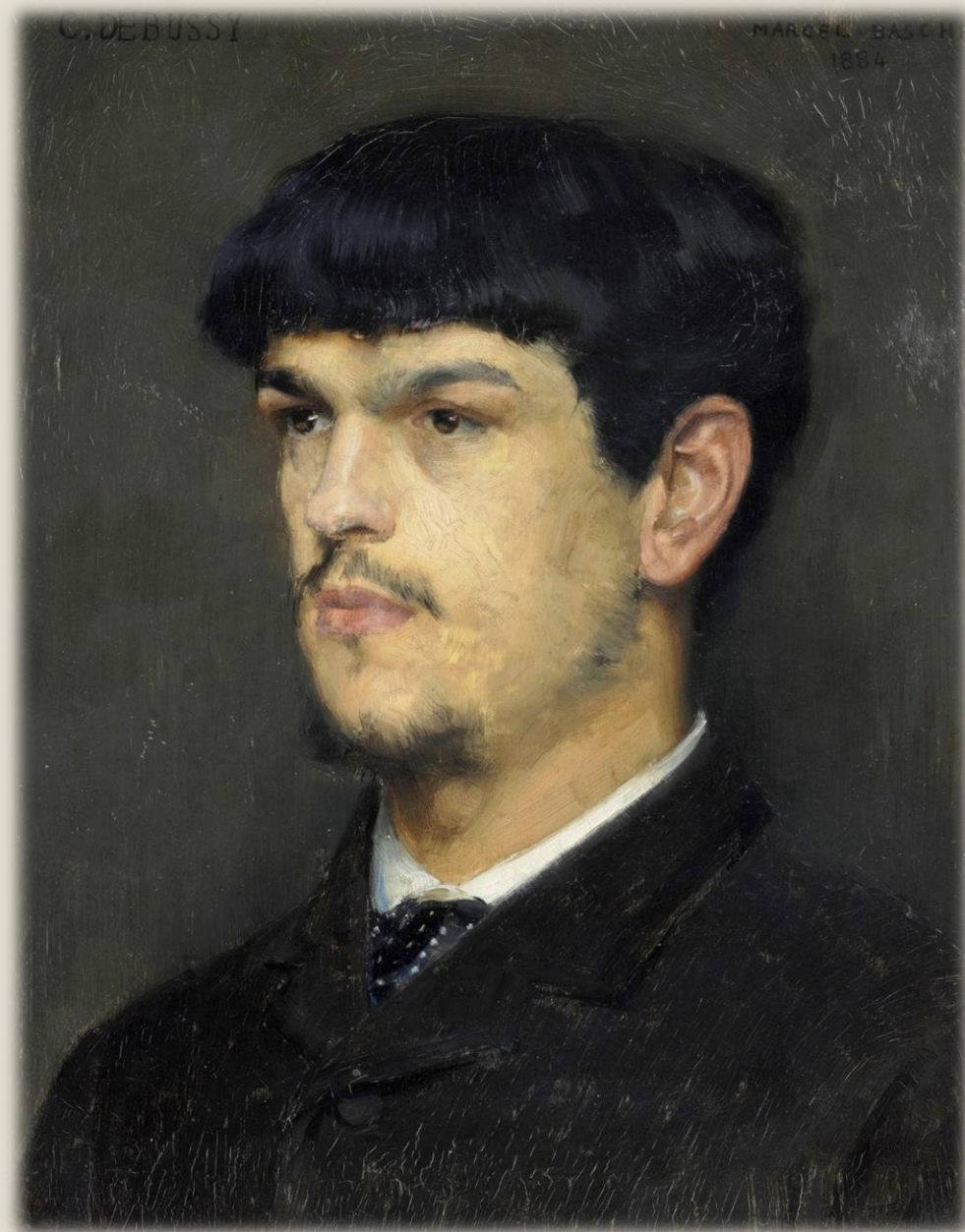

Вернувшись в Париж, Дебюсси поступил аккомпаниатором в вокальную студию мадам Моро-Сенти, где познакомился с певицей-любительницей мадам Ванье. Она ввела его в круг парижской художественной богемы.

Для Ванье Дебюсси сочинил несколько изысканных романсов, среди которых «Мандолина» и «Под сурдинку».

В 1883 и 1884 принимает участие в конкурсе на Римскую премию. Одновременно он и сопротивляется консервативной Академии, и желает быть включённым в её ряды, упорно добивается премии. За кантату «Блудный сын» премию он получил, но не хочет затем её «отрабатывать» и «оправдывать».

Портрет работы Марселя Баше 1884 г.

РИМ 1885 – 1887

Увлечения в Риме: Палестрина и Вагнер, слышал Листа, видел Верди. Но в целом, разочаровался. Он работает над симфонической двухчастной **поэмой «Весна»** для хора без слов, навеянной картинами Боттичелли и Марселя Баше. Музыкальные критики в 1886 г. по отношению «Весне» впервые обращаются к термину «импрессионизм».

Академия отвергла «Весну», композитор предъявил резкий ультиматум, результатом скандала стал полный разрыв отношений.

С ораторией «Дева – избранница» поэме Россети Дебюсси по отправляется в Лондон. Город покорила его, но англичане не заинтересовались новаторской музыкой французского композитора.

В 1888 и 1889 годах Дебюсси побывал на представлениях опер Р. Вагнера в Байройте, снова испытал сильнейшее влияние Р. Вагнера. Но полурелигиозная атмосфера, царившая в городе, несколько охладила его восторг.

К числу самых "вагнеровских" произведений относится вокальный цикл «Пять стихотворений Бодлера»

Всемирные выставки 1889 и 1900 г. – одни из самых масштабных и прославленных в истории всемирного выставочного движения. Над городом вознеслась стальная конструкция Эйфелевой башни, в многочисленных палатках и павильонах демонстрировались культурные и материальные богатства разных стран.

Звучали подлинные венгерские и цыганские мелодии, народная музыка Европы, Африки, арабских стран. Звучали произведения М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского – Корсакова.

Выставка оказала значительное влияние на творчество Дебюсси. Композитор обращает внимание и на русскую музыку (он посвятил почти 4 года изучению партитуры «Бориса Годунова»), и на экзотические оркестры, в особенности на яванский гамелан.

В конце 1880-х годов Дебюсси входит в салон Эрнеста Шоссона, композитора-любителя, секретаря Национального Совета Музыки. Здесь бывали композиторы Анри Дюпарк, Габриэль Форе и Исаак Альбенис, скрипач Эжен Изаи, певица Полина Виардо, пианист Альфред Корто-Дени,

писатель И.С. Тургенев, и художник Клод Моне. Именно там Дебюсси знакомится и с поэтом-символистом Стефаном Малларме, и становится постоянным посетителем его поэтического кружка, а затем — и близким другом.

Дебюсси в салоне Эрнеста Шоссона играет оперу Мусоргского «Борис Годунов». 1893 год.

Эрик Сати

Важным событием стало знакомство в 1891 г. с Эриком Сати. Дебюсси привлекли его необычные импровизации, новаторские фортепианные и вокальные сочинения, и его свободные от любых стереотипов суждения о музыке, независимый, грубоватый характер и едкое остроумие, не щадящее решительно никаких авторитетов. Непростая дружба-вражда этих двух композиторов, определивших лицо музыки Франции начала XX века, продолжилась почти четверть века.

1890-е годы 1 РАСЦВЕТ ТВОРЧЕСТВА

«Бергамасская сюита», «Маленькая сюита» для фортепиано в четыре руки, струнный квартет, романсы, симфонический прелюд «Послеполуденный отдых фавна» и «Ноктюрны»

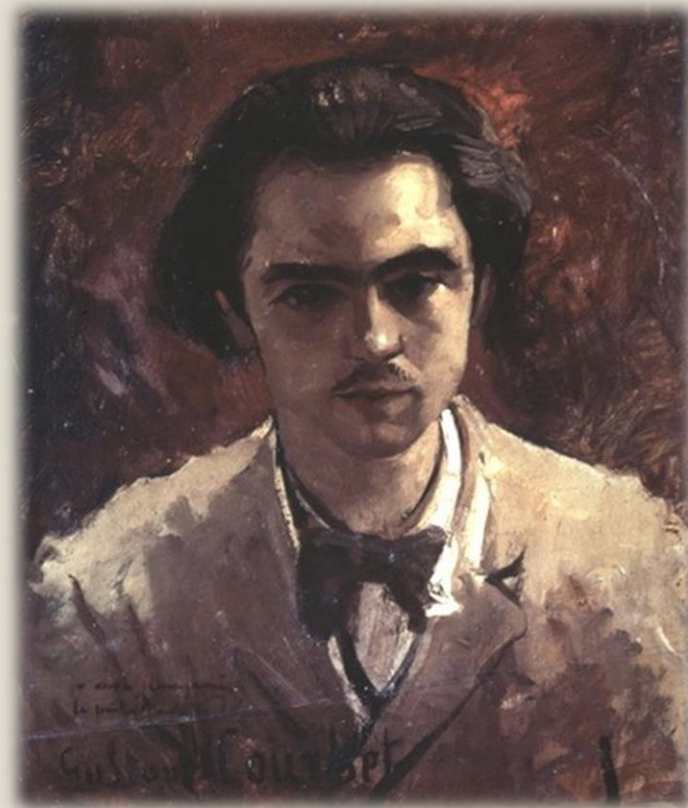
Салон Стефана МАЛЛАРМЕ. Круг общения:

Анри Ренье

Пьер Луис

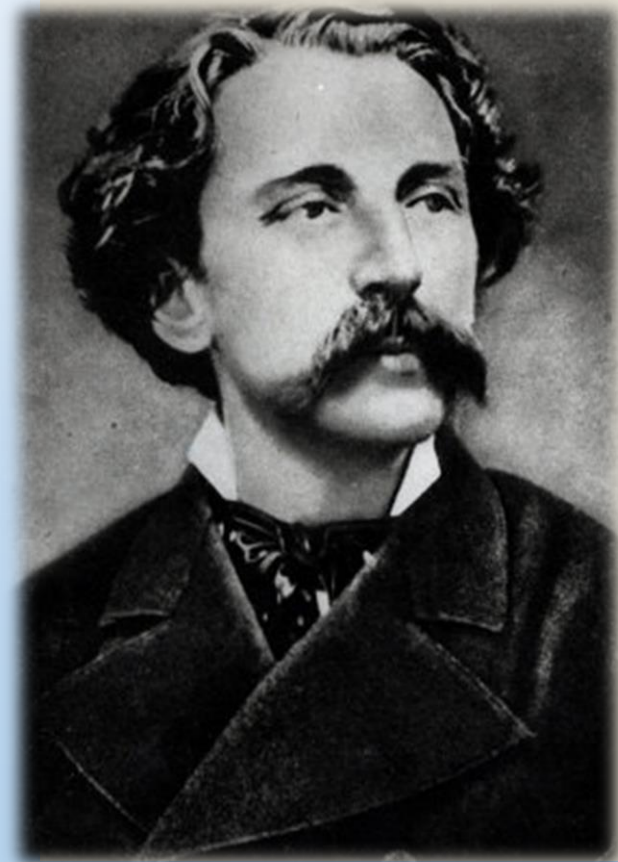
Поль Верлен

«Я бы хотел умереть, слушая эту музыку»

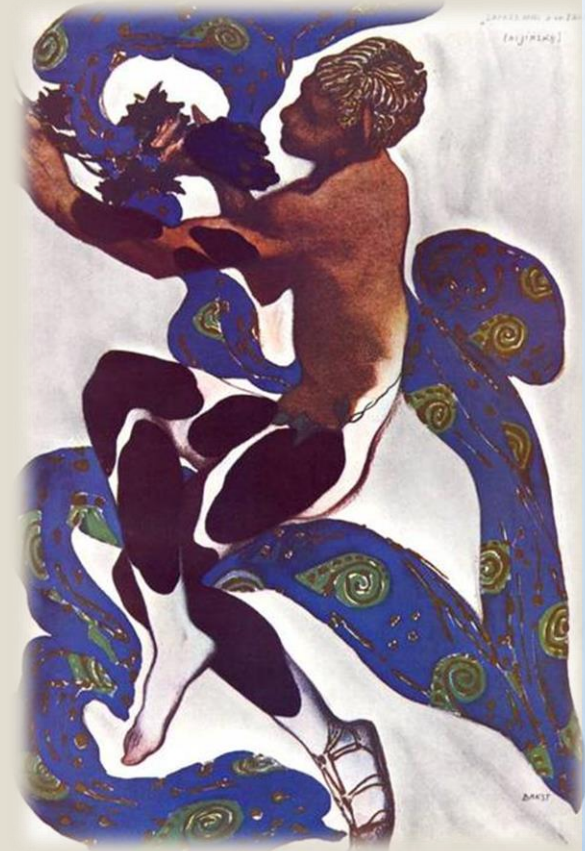
М. Равель

Симфонический прелюд «Послеполуденный отдых Фавна» (по поэме Стефана Малларме) 1892 – приносит признание.

В 1894 году в Брюсселе в художественной галерее "Свободная эстетика" прошел первый концерт, посвященный музыке Дебюсси.

Стефан Малларме

Л. Бакст Нижинский в роли фавна

С 1890 г. Лето Дебюсси проводит на море в Бешене.

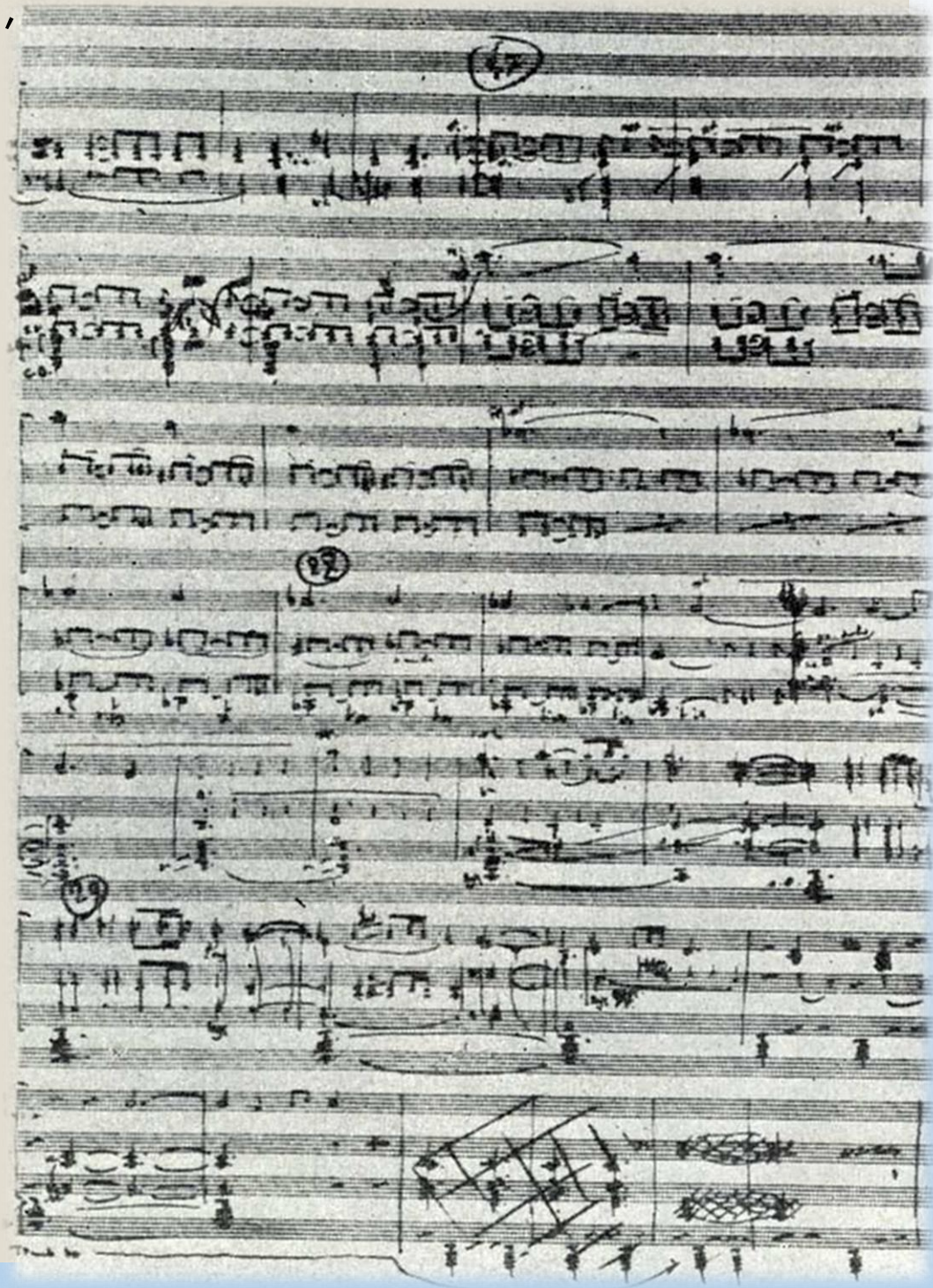
В 1892 году Дебюсси познакомился с пьесой М. Метерлинка «Пеллеас и Мелисанда». Композитор незамедлительно набросал несколько тем к задуманной опере. Но работа над оперой длилась до 1902 г.

М. Метерлинк

«МУЗЫКА НАЧИНАЕТСЯ ТАМ,
ГДЕ СЛОВО БЕСИСЛЫНО»

1900 – 1918 ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА

Сюита "Детский уголок" (1906-1908, посвящ. дочери.), балет "Ящик с игрушками" (1910), двадцать четыре прелюдии (1910 и 1913), "Шесть античных эпиграфов" в четыре руки (1914), двенадцать этюдов (1915). Образы (1905, 1907). Жанрово-бытовые сцены, портреты, пейзажи-настроения.

Работа критиком в 1901, 1903, 1912 – 1914 под псевдонимом «Господин Крош (восьмушка) антидилетант».

Море («Море – это самое музыкальное из всего сущего», «Отражения в воде – по Анри Суаресу – Поэма агонии света»). Путешествие в Лондон через Ла-Манш, детские планы о карьере моряка, и картина кисти японского художника Хокусая, которым Дебюсси глубоко восхищался, стало источником вдохновения для создания звукового портрета морской стихии.

На исполнении «Трёх симфонических эскизов „Море“ Клода Дебюсси однажды вместе с автором присутствовал и Эрик Сати. Когда оркестр сыграл первую часть, которая называлась „На море от зари до полудня“, Дебюсси спросил коллегу, понравилась ли ему музыка. Сати, улыбаясь, ответил: — Около половины одиннадцатого было очень красиво!»

Летом на острове Джерси Дебюсси пишет фортепианные пьесы «Маски» и «Остров радости», вдохновленные живописью Антуана Ватто

Отплытие на остров Цитеру

А. Ватто После бал -
маскарада

В 1908 году в Париже Дебюсси впервые выступил как дирижер. Концертные поездки в качестве дирижера в Австро-Венгрию принесли композитору известность за рубежом. Особенно тепло он был принят в России в 1913 году. (Концерты в Петербурге и Москве, знакомство с И.Ф. Стравинским, посвятившим Дебюсси свою кантату «Звездоликий»)

В 1909 году Дебюсси был назначен членом Высшего педагогического совета Парижской консерватории.

Композитор неизлечимо заболел в 1915 г.

Он умер в 1918 году в Париже, когда город уже обстреливала артиллерия приближающихся немецких войск.

МУЗЕЙ КВАРТИРА В СЕН - ЖЕРМЕН

**«Нужно забыть, что у
рояля есть молоточки»**

К. Дебюсси

**«Первое условие при
исполнении музыки
Дебюсси — это не
считать ее трудной»**

М. Лонг

***Я пытаюсь найти новые
реальности... дураки
называют это
импрессионизмом.***

К. Дебюсси

Воздействие гения Дебюсси на современников было мощным. Его традиции во Франции продолжили развивать композиторы: М. Равель, Д. Мийо, Ф. Пуленк, О. Мессиан, П. Булез... Его влияние сказалось на творчестве И. Стравинского, Б. Бартока, К. Шимановского, М. де Фальи, А. Берга, А. Веберна и многих других.