

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Каратузская детская школа искусств»

Методическое сообщение на тему:

**«Синтез живописи и музыки в ряде
симфонических произведений Клода Дебюсси»**

Составитель:

Преподаватель по классу музыкальной литературы и сольфеджио

МБУ ДО «Каратузская ДШИ»

Пестрикова Е. А.

Испокон веков музыка неразрывно связана с большим количеством разных искусств. Синтез музыки и слова дал миру жанр оперы; союз музыки, драмы и пластического искусства породил балет. Постепенно расширяя границы своих возможностей, музыка предпринимала попытки отобразить недоступные стороны действительности. В XIX веке музыка особенно тесно соприкасалась с литературой, в результате чего слово проникло в сферу чистого инструментализма. Вскоре родился такой феномен как программная музыка.

На рубеже XIX-XX веков в западноевропейской музыке появляется ряд сочинений, в которых прослеживается тенденция к синтезу музыки и живописи.

К XIX веку музыкой был накоплен значительный арсенал приемов, способов и средств передачи наглядно-конкретного содержания. Освоив приемы прямого звукоподражания и изображения объектов и явлений музыкальными средствами, музыкальное искусство рубежа XIX – XX веков стремилось воссоздать незвуковые, красочно-колористические представления, а также вызвать впечатление статики, «остановки» одного момента времени. Для этого композиторам пришлось отказаться от привычных приемов и обратиться к опыту смежного, изобразительного искусства, проводя параллели между средствами музыкальными и живописными. Их увлекает идея уподобления средств музыкальных средствам живописи.

Кульминацией на пути усиления живописно-декоративной особенности в музыке рубежа XIX-XX веков представляется творчество Клода Дебюсси, дарование которого позволяет говорить об особом видении им окружающего мира. И композиторское, и литературное наследие Дебюсси используют множество точек соприкосновения между ним и художниками: в предметно-красочном восприятии окружающего мира, видении его деталей, в работе с материалом своего искусства.

Импрессионизмом называют «направление в искусстве, представленное группой французских художников (Моне, Ренуаром, Писсарро, Сислеем, Дега и другими)». На новую технику живописи импрессионистов навела игра света на воде. Из наблюдаемого ими разложения красок на дрожащей поверхности воды родилась идея класть на полотно краски одну к другой, не смешанными предварительно на палитре, и использовать только те цвета, какие имеются в солнечном спектре. Импрессионистический метод стал максимальным выражением самого принципа живописности. Для художника – импрессиониста важно не то, что он изображает, а важно – как изображает.

Представителями в музыкальном импрессионизме являлись: Цезарь Франк и Камиль Сен-Санс, Анри Дюпари, Венсан д'Энди, Габриэль Форэ, Эрнест Шоссон. Наиболее ярко представляют течение импрессионизма в музыке два композитора – К. Дебюсси и М. Равель.

Для импрессионизма в музыке характерно: изображение мгновенных, случайных движений и ситуаций; эстетика чувств, любование красотой мира, свежесть и непосредственность восприятия жизни; текучая форма в передаче тонких настроений, психологических нюансов, изменчивых состояний души; в мелодике «принцип размытых граней»: зыбкость, неуловимость, нечеткость рисунка, импровизационность; гибкая, капризная ритмика; аккорды расширенного мажора-минора, отказ от явных функциональных тяготений; колористическая роль гармонии; применение увеличенных трезвучий, септаккордов, нонаккордов; движение параллельными трезвучиями и септаккордами; использование «необычных» ладов: пентатоники, целотонного звукоряда, диатонических ладов, модальной техники; интерес к оркестровой красочности.

В творчестве Клода Дебюсси особое место занимает «пейзаж». Исследователи выделяют следующие группы пейзажей Дебюсси: пейзажи-созерцания, статико-ирреальные полотна, марины, архитектурные пейзажи. Основные черты пейзажной изобразительности, присущие музыке К. Дебюсси: 1. зримость, наглядность, «визуализация» объекта, 2. спонтанность и правдивость одновременно; 3. пространственность; 4. осязаемость образа. Именно эти основополагающие качества музыки композитора определяются как феномен музыкальной изобразительности, реализуемой через живописность и картинность.

Сравнение Дебюсси с художниками тем более обосновано, что музыку он воспринимает не только как слышимое, но и видимое. Сама музыка Дебюсси рождает массу наглядных, зрительных образов.

Симфонические партитуры Дебюсси принадлежат к самым признанным и часто исполняемым его сочинениям. В музыке «Послеполуденный отдых фавна», «Облаков», «Сирен», «Моря» представлены наиболее типичные образцы импрессионизма Дебюсси как в смысле образного содержания, так и в плане формы, оркестровки и музыкального языка.

Прелюд «Послеполуденный отдых фавна» занимает одно из ключевых мест в творчестве К. Дебюсси. На сочинение композитора вдохновила эклога Стефана Малларме. Музыка воплощает переживания древнегреческого лесного бога-фавна на фоне природы летнего дня. Партитура служит настоящим образцом оркестра импрессионизма: в ней

господствуют акварельные тона, мягкие чистые краски. Автор отказывается от тяжелой меди и обилия ударных. Не случайно прелюд обрел свою вторую жизнь в балетном театре как основа для хореографического представления в постановке Вацлава Нижинского.

Если в «Фавне» Дебюсси отталкивается от поэтических образов, то в симфоническом триптихе «Ноктюрны», который включает «Облака», «Празднества», «Сирены» преобладает чисто живописная манера, близкая благоухающей красочности импрессионистов.

«Ноктюрны» открываются оркестровой пьесой «Облака». На название произведения композитора навел альбом Тёрнера, состоящий из семидесяти девяти этюдов облаков. Наброски звучали как музыка, переливаясь самыми неожиданными, едва уловимыми сочетаниями красок. Всё это ожило в музыке Клода Дебюсси.

Первая часть цикла – одна из самых проникновенных образцов музыкального импрессионизма – представлена в виде тончайшей зарисовки природы – ночного неба с медленно плывущими облаками. Извилистая тема у деревянных духовых рисует нам прекрасную, но меланхоличную картину, изображающую небо.

«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.

Музыка «Сирен», третьего из «Ноктюрнов» снова навеяна созерцанием природы. На этот раз – стихией моря, столь любимой композитором. Ощущение беспредельности и слияния двух стихий - неба и моря впервые во французском пейзаже 19 века возникает на полотнах Клода Моне. В картине «На крутых берегах близ Дьеппа» изображен ирреальный морской пейзаж из наплывающих, текучих форм. Единство живописного стиля в передаче моря и неба достигается нераздельностью дальнего и близкого планов. Неподвижное море излучает опаловый свет, а скалы похожи на гигантские темные облака, сползающие в море.

Такая же картина моря изображена в симфоническом ноктюрне «Сирены». Образ фантастических морских красавиц представлен партией женского хора, поющего без слов. По определению автора, содержанием пьесы является «море и его безгранично многообразный ритм; потом среди осеребренных лунной волн возникает, рассыпается смехом и проходит таинственное пение сирен».

Крупнейшим и значительнейшим сочинением Дебюсси является «Море», которое несёт подзаголовок «Три симфонических эскиза».

Первая часть сюиты под названием «На море от зари до полудня» - это картина медлительно-спокойного пробуждения моря на рассвете, неторопливо перекатывающихся волн, бликов первых солнечных лучей на них, которую исследователи сравнивают с картиной К.Моне «Скалы в Этрета». В картине отображена спокойная морская гладь, сотканная из музыкальных переливов теплых золотистых тонов с приглушенными голубоватыми.

Вторая часть - «Игра волн» особенно поэтична. В ней замечается не только виртуозно изящная и мощная, поразительно богатая оттенками звукописи зыбь, но и живость сменяющихся настроений человека. Эту часть сравнивают с картиной К.Моне «Скалы в Бель-Иль». Контрастно, резко звучат цветовые пятна в картине. Яркие зеленоватые, синие, лиловые, белые мазки передают характер суровой изменчивой морской стихии.

Динамично решен морской пейзаж у Дебюсси и в третьей части под названием «Разговор ветра с морем». Музыкальная картина разыгравшейся бури вызывают ассоциации с интенсивным звучанием световых бликов на море и скалах Моне.

Из всей проделанной работы можно сделать вывод, что импрессионизм неразрывно связан с творчеством К. Дебюсси.

Музыкальный импрессионизм проявился в стремлении передавать мимолетные впечатления, полутона, полутени. Эти устремления приводят к тому, что на первый план выдвигается звуковая красочность, большое внимание уделяется колориту, поискам необычайных оркестровых звучаний и гармоний. Отказываясь от классической завершенности форм, композитор охотно обращается к жанрам программной музыки, к народным танцевальным и песенным образам, в них он ищет пути обновления музыкального языка.

Создавая свои музыкальные картины, Дебюсси использует как традиционные изобразительные возможности музыкального языка, так и отыскивает новые средства и приемы.

1. Ритмы композитора зыбкие неуловимые, трепещущие, как бы текущие. Вся его музыка живое отрицание четкости ритмических контуров.
2. Гармонический язык является одной из интересных сторон его творчества. Каждая гармония Дебюсси – это самостоятельная краска, свет, и он из этого всего создает «гармонические мелодии» – его излюбленные гармонические параллелизмы, когда одна

гармония как бы скользит, всеми частями описывая мелодический контур.

3. Мелодия Дебюсси неуловима абстрактна. В ней даже есть что-то «бескровное» сравнительно с пышной лирикой романтиков.
4. Прозрачность тембра – выделение струнных и деревянно-духовых инструментов.

Общие черты в творчестве художников-импрессионистов и Дебюсси обнаруживаются не только в образной сфере, родственной тематике, но и в художественном методе. Художники стали писать непосредственно с натуры, чтобы передать в картинах изменения, происходящие в природе в естественных условиях. По убеждению Моне этого можно добиться путем наблюдения. О роли наблюдения как основополагающего момента в творческом процессе писал и Клод Дебюсси: «Меня охватывает ни с чем не сравнимое чувство при долгом созерцании великолепных, все время обновляемых красок умирающего неба... Ничто по музыкальности не может сравниться с закатом солнца. Для умеющего смотреть с чувством - это наилучший урок развития музыкальной темы. Урок этот написан ... в книге природы».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. [http://wikilivres.ru/O_некоторых_особенностях_композиционной_техники_Клода_Дебюсси_\(Денисов\)](http://wikilivres.ru/O_некоторых_особенностях_композиционной_техники_Клода_Дебюсси_(Денисов))
2. Альшванг, А. Клод Дебюсси [Текст]/ А.Альшванг. – М.: «ОГИЗ», 1935. –91 с.
3. Белая А.В. Импрессионизм в живописи и музыке: лирический пейзаж в творчестве К. Моне и К. Дебюсси [Текст]/ В.А. Белая. – 10 с.
4. Кремлев, Ю.А. Клод Дебюсси [Текст]/ А.Ю. Кремлев. – М.: «Музыка», 1965. – 792 с.
5. Нестьев, И.В. История зарубежной музыки [Текст]/ В.И. Нестьев. – М.: «Музыка», 1988. – 446 с.
6. Парусова Е.В. Пейзажные образы в фортепианном творчестве конца XIX –начала XX веков [Текст]/ В.Е. Парусова. – 29с.
7. Ратаева К.В. Клод Дебюсси (1862-1918) - яркий представитель импрессионизма в музыке [Текст]/ В.К. Ратаева. – М.: 2009. –15 с.
8. Рыбак Н. Я. Творческий метод Клода Дебюсси: опыт мультидисциплинарного исследования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 3. – С. 2466–2470. – URL: <http://e-koncept.ru/2013/53496.htm>.
9. Сабанеев, Л.Л. Клод Дебюсси [Текст]/ Л.Л. Сабанеев. – М.: «Работник просвещения», 1922. — 36 с.
10. Стригина Е.В. Музыка XX века: учебное пособие для студентов музыкальных училищ и вузов [Текст]/ В.Е. Стригина. – Бийск.: 2006. –280 с.
11. Сюррель М, А.Сюррель Энциклопедия импрессионизма [Текст]/ М.Сюррель, Сюррель А. – М.: 2005. – 28с.
12. Твердовская Т.И. Прелюдия в фортепианном творчестве Клода Дебюсси [Текст]/ Т.И.Твердовкая – М.: 2003. – 24с.