

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств
имени П. И. Чайковского»

Кафедра теории, истории музыки и композиции

**«СЛУШАЯ ВРЕМЯ И ВЕТЕР»:
ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА
КЛОДА ДЕБЮССИ**

**СБОРНИК СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
21 марта 2018 года**

Челябинск
2019

УДК 78.071.1
ББК 85.313 (3)
С 49

«Слушая время и ветер»: особенности творческого метода Клода Дебюсси : сб. ст. и мат-лов науч.-практ. конф. студентов специальности «Теория музыки» (21 марта 2018 г.) / науч. ред. И.Г. Дымова, сост. Н.А. Тельнова. – Челябинск : ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2019. – 160 с.

В сборнике представлены статьи и материалы студенческой конференции «Слушая время и ветер»: особенности творческого метода Клода Дебюсси», прошедшей в Южно-Уральском государственном институте искусств имени П.И. Чайковского. Проблематика сборника раскрывает различные грани творческой личности выдающегося французского композитора рубежа XIX–XX веков.

Издание предназначено для студентов средних специальных и высших музыкальных учебных заведений, а также для всех интересующихся проблемами искусства.

ISBN 978-5-94934-078-3

© Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 2019
© Авторы, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Мусатова Д.Г., Кузюбердина П. Краски на полотне судьбы: жизнь Клода Дебюсси.....	8
Дымова И.Г., Губанова И. Поль Верлен «Романсы без слов»: импрессионистские черты.....	14
Коноплянская Н.В., Митюшина А. К. Дебюсси и Н.А. Римский-Корсаков: стилевые параллели музыкального импрессионизма	23
Тельнова Н.А., Юст А. К. Дебюсси «Облака»: импрессионистский пейзаж	30
Дымова И.Г., Рудомёткина Д. Традиции Ф. Шопена в фортепианных прелюдиях К. Дебюсси	38
Дымова И.Г., Рякина П. Новый звуковой образ фортепианной музыки К. Дебюсси	47
Дымова И.Г., Савченко С. К. Дебюсси. «Море»: особенности симфонического метода	54
Дымова И.Г., Терновых К. Симфонический прелюд «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси: композиторские открытия	64
Дымова И.Г., Сидорук И. Импрессионизм в живописи и музыке: аналитические этюды	72
Сведения об авторах	83
Приложение № 1	85
Приложение № 2	87
Приложение № 3	99
Приложение № 4	110

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник статей и материалов по итогам научно-практической конференции «Слушая время и ветер»: особенности творческого метода Клода Дебюсси, прошедшей в музыкальном колледже Южно-Уральского государственного института имени П.И. Чайковского (21 марта 2018 года), демонстрирует исследовательские навыки студентов II – IV курсов специальности «Теория музыки» и I курса специальности «Музыковедение», получивших необходимый опыт публичного выступления, редакторской работы с текстами и дизайнерского оформления кафедрального издания.

Обращение к творческой личности Клода Дебюсси было продиктовано рядом причин: памятной датой (100-летие со дня смерти композитора); значением творческих открытий Дебюсси в художественной культуре рубежа XIX–XX веков; сложностью, необычностью музыкального языка новатора, мышление которого во многом опередило дальнейшее развитие музыкального искусства.

Характерной чертой творческого метода Дебюсси является своеобразный синтез различных стилевых ориентиров: искусство античности, Возрождения, классицизма, французского рококо, позднего романтизма, импрессионизма, символизма, экспрессионизма, культуры Востока. Из всего этого многообразия акцент был сделан на явлении импрессионизма, получившего наиболее яркое воплощение в его творчестве.

Музыка Дебюсси вызывает живописные ассоциации, созвучные картинам художников-импрессионистов. Слушательское восприятие опирается на указанные композитором источники музыкального вдохновения, будь то мир природы, бытовые зарисовки, стихотворные строки. Не умаляя превосходства своего музыкального слышания, К. Дебюсси выводит его на широкий простор художественных ассоциаций через понятийное и образное воздействие.

В музыкально-импрессионистской концепции мастера органично соединяются внешняя сторона объективных явлений и глубина вызванных ими субъективных ощущений, выраженных музыкальным языком. С этим двуединством внешнего и внутреннего связана неумолкающая на протяжении XX–XXI столетий

полемика вокруг импрессионизма в разных видах искусства. Равновесие этих двух составляющих – одно из условий импрессионизма. Его нарушение ведёт к сложности в определении метода: импрессионистское произведение оказывается близким то реализму (или даже к натурализму), то граничит с символизмом (или с экспрессионизмом).

Если к этому добавить позицию самих творцов, которые порой намеренно подчёркивали, что они не являются «импрессионистами» (вспомним едкое замечание по этому поводу К. Дебюсси: «Я пытаюсь найти новые реальности... дураки называют это импрессионизмом»¹), то полемичным оказывается проявление импрессионизма в музыкальном искусстве (исследователь С. Яроцинский в книге «Дебюсси, импрессионизм и символизм» отрицает такое стилевое направление в музыке, считая символизм генеральным явлением искусства начала XX века).

Несмотря на парадоксальные высказывания композитора и некоторых музыковедов, большинство зарубежных (Бойл Д., Валла Л., Дюмениль Р., Лалуа Л. и др.) и отечественных (Альшванг А.А., Гурков В.Г., Кокорева Л.М., Кремлёв Ю.А., Куницкая Р.И. и др.) исследователей подчёркивают импрессионистские истоки музыки Дебюсси. Известный французский музыковед Б. Гавоти, выступая партнёром-собеседником А. Онеггера, в книге «Я – композитор» пишет: «Он – [Дебюсси] не любил, чтобы его называли создателем музыкального импрессионизма: но тогда кто же, если не он, “заставил играть ветер с гребешками волн”; кто “предпочитает бесчисленные спектакли природы скучным трудам в консерватории”; кто советует молодым “прислушаться к шуму ветра, который проносится мимо нас и рассказывает нам историю мира”; кто заявил, что в “сто раз лучше однажды увидеть восход солнца, чем в сотый раз послушать Пасторальную симфонию”? Разве это не является подлинной декларацией принадлежности к импрессионизму, подобной примерно в то же время сформулированным декларациям Сислея, Моне, Писсаро, Ренуара и др.»².

¹ <http://www.belcanto.ru/debussy.html>

² Цит. по: Дебюсси и музыка XX века: сб. ст. / ред. В.С. Буренко. – Л.: Музыка, 1983. – С. 7

Поэтому отдельные доклады посвящены установлению параллелей живописного и музыкального начал. Бóльшая часть сообщений связана с импрессионистскими тенденциям творчества К. Дебюсси, проявившимся в различных жанрах: симфонических (симфонический прелюд «Послеполуденный отдых фавна», симфонический триптих «Ноктюрны», Три симфонических эскиза «Море»), фортепианных (две тетради пьес «Образы», «Прелюдии». Тетради I-II), вокальных («Галантные празднества» на слова П. Верлена Три стихотворения С. Малларме», Пять поэм на слова Ш. Бодлера для голоса и фортепиано).

Кроме того, сборник включает статью биографического плана, раскрывающую творческий портрет композитора («Краски на полотне судьбы: жизнь Клода Дебюсси»), ассоциативный анализ произведений разных видов искусства («Импрессионизм в живописи и музыке: аналитические этюды»), характеристику отдельных поэтических стихотворений П. Верлена («Полю Верлен “Романсы без слов”: импрессионистские черты»).

Издание содержит развёрнутые приложения, обогащающие интеллектуальную составляющую студентов: списки основных произведений Дебюсси (Приложение № 1), интересные фотодокументы (Приложение № 2), поэтические опусы С. Малларме, П. Верлена, Ш. Бодлера (Приложение № 3) и, наконец, оригинальные исследовательские статьи С. Эллиот и Л.М. Кокоревой, раскрывающие неожиданные творческие параллели К. Дебюсси и Э. Сати, К. Дебюсси и Г. Малера, К. Дебюсси и композиторов нововенской школы – А. Шёнберга, А. Берга, А. Веберна (Приложение № 4).

Эти содержательные материалы открывают новые горизонты познания такой яркой личности французской музыкальной культуры рубежа XIX–XX веков как Клод Дебюсси, оказавшей огромное воздействие на музыкальное искусство современности.

*Дымова И. Г., кандидат педагогических наук, доцент,
зав. отделением «Теория музыки»*

Научное издание

**«СЛУШАЯ ВРЕМЯ И ВЕТЕР»:
ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА
КЛОДА ДЕБЮССИ**

**СБОРНИК СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»
(21 марта 2018 года)**

Компьютерный набор *И.Г. Дымовой*
Вёрстка *Т.М. Крахмаловой*

Подписано в печать 20.02.2019 г.
Гарнитура Times New Roman. Формат 60x84/8. Бумага «Снегурочка»
Заказ № 4. Тираж 100 экз.
Уч.- изд. л. 12,0. Усл. п. л. 16,0
Цена свободная

Южно-Уральский государственный институт искусств
им. П.И. Чайковского
454091 Челябинск, ул. Плеханова, 41

Отпечатано в РИО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
454080 Челябинск, пр. Победы, 167