Клод Дебюсси

Французский композитор, пианист, дирижер (1862-1918).

Известно, что импрессионизм как течение возник сперва в изобразительном искусстве. Нам он знаком по творениям худож-ников Мане, Моне, Дега, Писсарро, Ренуара. Сочинения Клода Дебюсси — классический образец импрессионизма в музыке. С другой стороны, Дебюсси был застрельщиком своеобразного музыкального патриотизма, рассматривая музыку как средство для сведения счетов воюющих в первой мировой войне сторон. Все это и определяет созданное Дебюсси в XX веке.

Клод-Ашиль Дебюсси родился в Сен-Жерменан-Ле близ Парижа 22 августа 1862 года. Детство будущего композитора прошло в живописнейших местах Франции, где каждый камень дышал историей. Однако детство его было безрадостным: Клод рос замкнутым, молчаливым ребенком, считался легко возбудимым и от радости легко переходил к меланхолии. Его отец, Манюэль-Ашиль Дебюсси, в молодости был моряком, в 1861 году вышел в отставку и стал хозяином небольшой лавки фаянсовых изделий. Дебюсси-старший обладал весьма заурядным вкусом. Мать Клода, грубая и вспыльчивая женщина по имени Викторин-Манури, была под стать отцу. К тому же, когда Клоду было два года, родители разорились и были вынуждены продать лавку.

Семья переехала в Париж, однако Клода часто отправляли в Сен-Клу и в Канны, где проживал его крестный отец — банкир Ароза. Этот человек был полной противоположностью родителям Клода, он обладал изысканным вкусом и считался покровителем искусств. В Каннах семилетний Клод начал практически осваивать музыку. Первые уроки игры на фортепиано он получил у итальянского пианиста Ж. Черутти. Музыкальные занятия бывали от случая к случаю, но однажды в доме Ароза игру Клода услышала ученица Шопена Антуанетта Моте де Флервиль. Женщина весьма удивилась редким музыкальным способностям мальчика, начала заниматься с ним регулярно, и через несколько месяцев, в октябре 1873 года, 10-летний Клод поступил в Парижскую консерваторию.

В консерватории того времени царил дух академизма. Занятия вели второстепенные, слабые музыканты, но для Клода это была все-таки возможность получить музыкальное образование. С первых до последних дней учебы юные музыканты соперничали в получении премий. Дебюсси сперва прошел курс сольфеджио у А. Лавиньяка. Родители хотели видеть мальчика виртуозом, заставляли его по многу часов в день заниматься фортепиано и одновременно перестали поощрять увлечение Клода живописью. Жизнь Клода в это время осложнилась еще и тем обстоятельством, что Ароза порвал все отношения с семьей Дебюсси.

В консерватории Клод был учеником А. Мармонтеля (фортепиано) и Э. Гиро (композиция). Профессор Мармонтель писал о Дебюсси: «Он совсем не любит фортепиано, но очень любит музыку...» 12-летний Дебюсси проявлял полную самостоятельность в трактовке произведений. При малейшей возможности студента тянуло к самостоятельному сочинению. Первыми композиторскими опытами Дебюсси были в 1876—1878 годах романсы, в которых прослеживалось влияние Гуно и Массне. Профессор Мармонтель порекомендовал Дебюсси в качестве домашнего пианиста русской меценатке Н. Ф. фон Мекк, которая покровительствовала Чайковскому. В 1880 году Клод сопровождал фон Мекк в путешествии по Европе, в 1881 и 1882 годах посетил Россию. Н. Ф. фон Мекк с большой симпатией относилась к, как она его называла, «французику», «Бюсику», была в восторге от его способностей читать с листа и импровизировать. «Это парижанин с ног до головы, — сообщала она о Дебюсси в письме Чайковскому.— Очень остроумен, отличный подражатель... Всегда в духе, всегда всем доволен и смешит всю публику невообразимо. Премилый характер». Дебюсси вслед за фон Мекк стал поклонником П. Чайковского.

Клоду весьма повезло с наставником по композиции, Э. Гиро, который великолепно понимал ученика. Вот как об их дружбе вспоминал издатель Дюран: «Они были великими курильщиками сигарет и полуночниками. Зачастую вечером они встречались в маленьком кафе на улице ля Брюйер. Здесь они играли на бильярде, и только закрытие кафе отрывало их от увлечения карамболем. Затем уже на улице разговор на эстетические темы продолжался, пока они, дымя сигаретами, попеременно провожали друг друга несколько раз подряд к своим квартирам». Профессор разумно предоставил способному ученику свободу развития. Впрочем, Гиро иногда умерял дерзость Дебюсси, видя, что многих она шокирует.

В 1884 году Клод Дебюсси окончил Парижскую консерваторию и получил Римскую премию. Она означала пятилетнюю государственную стипендию и трехлетнее оплаченное творческое пребывание в Риме. Получив эту премию, Дебюсси стал в ряд таких прославленных музыкантов, как Берлиоз, Гуно, Визе, Гиро, Массне. С 1885 года Дебюсси находился в Риме среди других лауреатов — молодых художников, скульпторов, архитекторов, живя в своеобразной маленькой французской колонии на вилле Медичи. Однако в начале 1887 года, раньше срока, вернулся в Париж. «Я не мог бы здесь дальше жить и работать, — объяснял он.— Я потеряю себя».

Дебюсси не принимал ориентации некоторых композиторов, в основном учеников С. Франка, на немецкий романтизм. В 80-е годы Франция пережила увлечение Вагнером. Влияние этого мыслителя и музыканта было весьма велико, но, в отличие от других, молодой Дебюсси не был ослеплен Вагнером.

Зато он утверждался на Монмартре. Новые друзья водили Дебюсси на «литературные вторники» к С. Малларме — поэту, вождю французского символизма. Эти вторники были пристанищем артистической богемы.

Термин «импрессионизм» происходит от французского слова «impression» — впечатление. Название этому течению в искусстве, дала картина «Впечатление. Восход солнца» К. Моне. Художники-импрессионисты выступали за непосредственное наблюдение натуры, отвергали академические условности сюжета. «Есть одна- единственная правда, — говорил Э. Мане, — это сразу схватить на лету то, что видишь». В 1888—1891 годах Дебюсси начал музицировать в салоне Малларме. Его фортепианные пьесы, напоминавшие сочинения Шумана, Шопена и Грига, пользовались большим успехом. Вне малочисленного круга почитателей Дебюсси никто не знал, но постепенно его известность росла. Большое значение имело его первое сочинение для оркестра под названием «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху Фавна», навеянное поэмой Малларме. Интерес к нему у публики оказался настолько велик, что Национальное музыкальное общество вопреки установившейся традиции прослушивать новые произведения в камерной обстановке объявило исполнение «Фавна» в большом зале на два дня подряд, 22 и 23 декабря 1894 года. Публика весьма тепло встретила пьесу, особенно запоминалось прихотливое звучание флейты Пана, в основе которой лежало импровизационное начало.

С 1901 года Клод Дебюсси выступал и как музыкальный критик. Это было вызвано необходимостью пояснять собственные принципы творчества и отстаивать их.

Следующим весьма значительным произведением Дебюсси стала опера «Пеллеас и Мелизанда». Ее премьера состоялась 30 апреля 1902 года. По словам самого Дебюсси, опера была написана еще в 1895 году, но позже он ее значительно переделал. В основу оперы легла одноименная драма М. Метерлинка, по словам А. Луначарского — «дивная поэма любви и ревности».

Сюжет ее таков. Голо, внук короля, на охоте встречает у источника плачущую девушку и утешает ее. Голо женится на ней, но через полгода признается брату Пеллеасу, что знает о жене не более, чем в день встречи. Пеллеас видит девушку и с ужасом понимает, что влюбился. С еще большим ужасом он узнает, что Мелизанда испытывает к нему то же чувство. Молодые люди не пытаются скрыть любовь. Голо начинает ревновать, убивает Пеллеаса, смертельно ранит Мелизанду. Даже у постели умирающей Мелизанды Голо не оставляет попыток узнать, осталась ли верна ему супруга.

В этой интересной с музыкальной точки зрения опере композитор достиг полного слияния музыки с действием. Вот как сам он объяснял это: «Ничто не должно замедлять поступательный ход драмы: все музыкальное развитие, не вызванное словом, есть ошибка».

Большой почитатель русской музыки, Дебюсси использовал возможность съездить в Россию. Как дирижер и пианист он выступил в 1913 году в Москве и Петербурге, исполняя преимущественно собственные произведения.

На протяжении XIX века Париж был центром европейского фортепианного искусства, но в конце столетия современники Дебюсси вдруг увлеклись немецкими композиторами. Дебюсси взялся вернуть прежний статус Парижу. Он написал три симфонических эскиза «Море» — «Море от зари до полудня», «Игра волн», «Диалог ветра с морем». В этих произведениях, кстати, самых крупных симфонических сочинениях композитора, импрессионистическая мелодика Дебюсси представлена наиболее выразительно. При желании он мог бы назвать их пьесами или как-то по-иному, но оставил в названии слово «эскиз», соответствующее милому его сердцу импрессионизму.

В 1905 году Франция переживала определенное влияние русской революции 1905 года. Но Дебюсси не любил высказывать политические взгляды и держался в стороне от всяких группировок — тем не менее, испытывая отвращение к Третьей республике.

В последние годы жизни Дебюсси утвердился на музыкальном небосклоне Франции как выдающийся композитор, однако его достижения многие оспаривали. Вокруг имени и произведений композитора не стихали споры.

В то время Дебюсси не раз задумывал написать очередную оперу. В качестве сюжета он рассматривал многие литературные произведения, ему хотелось, например, написать французский вариант «Тристана» в противовес существующему немецкому, вагнеровскому. Эти проекты и замыслы не были осуществлены. Композитор признавался: «Я не могу никак уйти от «Пеллеаса». Но в конце 1910 года очень популярный в то время итальянский писатель Г.Д'Аннунцио предложил ему написать музыку к его пьесе «Мученичество Св. Себастьяна». Пьеса по изобразительным средствам была близка к «Пеллеасу и Мелизанде», что и привлекло композитора. Текст являл собой удачную стилизацию не то эллинского мифа, не то христианского апокрифа.

Дебюсси взялся за работу. Он написал интерлюдии, хоры, пантомимы к пяти действиям. Композитор искал колорит в простой, но гибкой стилизации хорального письма.

Интересно, что в изложении Д'Аннунцио легенда о святом Себастьяне воспевала не только «мученичество за веру»: в эпоху Ренессанса святого представляли атлетом с прекрасным телом. По настоянию Д'Аннунцио роль святого Себастьяна в опере должна была исполнять женщина. В театре «Шатле», где 22 мая 1911 года состоялась премьера, главную роль поручили петербургской танцовщице Иде Рубинштейн. Скандал был задуман — и он случился. Непосредственно перед премьерой архиепископ Парижский запретил посещение спектакля «всем истинным католикам», что определило коммерческую неудачу постановки. Вскоре ее сняли с репертуара.

В эти годы Дебюсси начал создавать собственный пианистический стиль. Его 12 прелюдий для фортепиано (1-я тетрадь — 1910, 2-я—1913) с поэтическими названиями «Дельфийские танцовщицы», «Звуки и ароматы веют в вечернем воздухе», «Девушка с волосами цвета льна» рисовали образы мягких, порой нереальных пейзажей, имитировали пластику танцевальных движений...

После начала Первой мировой войны композитор неделями не подходил к роялю. Он утверждал, что «о музыке не время думать». Однако все-таки написал в 1914 году «Героическую колыбельную» и в 1915 году — «Рождество детей, которые лишились крова»... Чуть позже у Дебюсси созрел замысел написать шесть сонат для различных инструментов в формах, характерных для великих французских инструменталистов. Этим он хотел подчеркнуть роль французской инструментальной школы.

Но этим планам не суждено было сбыться. Дебюсси успел написать только три сонаты —для виолончели и фортепиано, для флейты, альта и арфы и для фортепиано и скрипки, в которых воскрешал классический дух. Осенью 1915 года болезнь, первые симптомы которой обнаружились еще в начале войны, обострилась. Уже тяжело больной, композитор огромным усилием воли закончил третью сонату и даже нашел в себе силы изредка выступать перед публикой. Он еще создает эскизы «Оды в честь Франции», подтверждая свой несгибаемый патриотизм... Но здоровье его было подорвано. Клод Дебюсси скончался 25 марта 1918 года.