

«Жизнь и музыкальное творчество Эрика Сати»

Автор статьи:

Славгородская Л.Ю.

преподаватель музыкально-теоретических предметов

МБУ ДО «Детская школа искусств №1»

г. Сургут.

Содержание:

1. Введение.....	с.3
2. Обзор творчества, черты стиля	с.4-5
3. Анализ некоторых фортепианных произведений.....	с.5-6
4.Заключение	с.7
5. Список использованной литературы	с.8

Введение

Сати (Альфред Эрик Лесли – Сати), 1866- 1825 - весьма любопытная фигура во французской музыке XIX-XX веков, эксцентричный французский композитор и пианист, которого называют предтечей и родоначальником таких музыкальных течений, как импрессионизм, примитивизм, конструктивизм и минимализм. Его современниками были Камиль Сен-Санс (которого Сати, мягко говоря, не любил, но что не мешало ему использовать в своих сочинениях мелодии Сен-Санса), Клод Дебюсси, с которым Сати связывала более чем 20-летняя дружба, композиторы "шестёрки" (в которой наиболее известны Ф.Пуленк, Д. Мийо, Ж.Орик и А.Онеггер), Морис Равель и Игорь Стравинский. Но все эти имена не имели отношения к становлению творческой личности Сати, скорее наоборот.

Клод Дебюсси, которого считают одним из лидеров импрессионизма в музыке, обязан своему статусу именно Сати. В своей статье от 1922г. "Клод Дебюсси" Сати пишет: "...Когда мы впервые встретились,...он был у нас сквозь...пропитан Мусоргским и кропотливо искал свой путь,...я много раз объяснял Дебюсси...о необходимости для нас, французов,... иметь свою музыку....Но почему бы для этих целей не воспользоваться такими же изобразительными средствами, оторые мы уже давно видим у Клода Моне, Сезанна, Тулуз-Лотрека и прочих? Почему не перенести эти средства на музыку?...Кто мог показать ему пример, продемонстрировать уже сделанные находки и открытия?...предоставить ему первые яркие доказательства и достижения?...Кто?..."

Сати и стал тем, первым, композитором с ярко проявившимися импрессионистическими тенденциями, он оказал непосредственное влияние на молодого Равеля, композиторов группы "шести", на музыку Игоря Стравинского.

Обзор творчества, черты стиля

За свои 59 лет жизни Сати сочинил не слишком много: не считая литературных трудов (публикации в журналах: статьи, заметки, эссе), основная часть его музыкального наследия - произведения для фортепиано: вальсы, фантазии, пьесы для голоса и фортепиано (зачастую с эксцентрическими названиями : "танец навыворот", "три пьесы в форме груши", "засушенные эмбрионы"). В его списке произведений есть камерные, оркестровые, хоровые партитуры, несколько балетов (в том числе "Парад", известный своей скандальной премьерой в мае 1917г. и положивший начало новому течению «Сюрреализм»). Для раннего творчества Сати характерны такие черты, как изысканность, особая тихая, неторопливая созерцательность с оттенком просветленной грусти. Кроме того, уже на ранних порах в его творчестве проявилось стремление к смешению традиционных жанров: одним из первых возник «Вальс-балет», выявив основные приоритеты - излюбленный для Сати вальс и ставший незаменимым в позднем творчестве балет. Иногда композитор смешивал, казалось бы, несоединимое. Так, занявшись в начале века полифонией, он не собирался расставаться со столь любимым им жанром

и написал «Фугу-вальс» для фортепиано (1906), примиря интеллектуальный аскетический жанр с легким танцевальным.

Анализ некоторых фортепианных произведений

Первое произведение Эрик Сати сочинил в 1884-м году, это была 25 - секундная пьеса для фортепиано Allegro, написанное восемнадцатилетним музыкантом. Но, пожалуй, самыми популярными фортепианными сочинениями Сати являются Гимнопедии (1888г.) и Гносиенны (1889-91,1897г.г.). Стиль этих пьес сложно определить одним словом, до такой степени они традиционны, просты и одновременно ни на что не похожи. Ни в коем случае не претендуя на глубокий музыковедческий анализ этих пьес, попробуем хотя бы поверхностно проанализировать отдельные элементы их музыкального языка. Сразу обращает на себя внимание название «Гимнопедии»: в основе этого слова лежат два греческих выражения. Первое означает «упражнение, тренировка», второе переводится как «голые дети». (Имеется в виду что в состязаниях принимали участие обнаженные юноши). Гимнопедиями в древней Греции назывались юношеские спортивные упражнения под музыку (которая должна была, надо полагать, ассоциироваться с живыми энергичными движениями). Музыка же пьес Сати - нетороплива, созерцательна, меланхолична. Пьесы основаны на однотипном материале и являют собой вариант друг друга. В тонально-ладовом отношении здесь - своеобразная неопределенность. Рассмотрим, к примеру, Гимнопедию №1 : хотя ключевые знаки (2#) и дают тональный ориентир, сама тоникальность ощущается слабо, в аккомпанементе вступления - побочные септаккорды (S7, T7), в мелодии - избегание тонического звука или эпизодическое появление его на слабой доле. Следующее предложение нарушает этот "септаккордовый релакс", но активизация достигается более простыми средствами - чередой нисходящих трезвучий. И в этом маленьком примере проявилась склонность композитора парадоксам: усиление эффекта и минимализация средств выразительности обратно пропорциональны. Далее все повторяется практически в той же последовательности, но вся пьеса заканчивается одноименным минором. Метро- ритмическая составляющая Гимнопедий сведена к минимуму: размер трехдольный, ровное движение половинными и четвёртыми нотами. С трудом верится, что такая музыка может иллюстрировать спортивные состязания. Советский музыковед Галина Филенко писала: « Пьесы Сати - в трёхдольном размере - , выдержанные в непрерывном однообразном ямбическом ритме и почему-то в медленном темпе; они гармонически званы преимущественно септаккордами, носят меланхолично - элегический характер и больше похоже на ленивый вальс- Бостон, чем на музыку спортивных упражнений». В статье «Творчество Эрика Сати: на пороге XX века» Пакконен Ю.С. пишет: «На наш взгляд такой тип движения вызывает ассоциации, близкие медленным гимнастическим движениям.

Автор данной работы позволит себе высказать совсем иную точку зрения на название данной пьесы: чем больше внешней энергетики, больше эмоций заложено в названии произведений Сати, тем больший контраст (большее несоответствие) характеру его музыки. В этом- весь Сати, непредсказуемый, парадоксальный, находивший удовольствие в том, чтобы вводить в заблуждение слушателя нелогичными и эпатажными названиями своих произведений. (К тому же Сати любил разыгрывать друзей). Ярким подтверждением этой точки зрения можно считать фортепьянную пьесу «Раздражения» -Vexations (1983г.). Это маленькая автобиографическая скромная «вещица» для фортепиано, написанная композитором в состоянии раздражения и досады. Однако в полную противоположность названию характер пьесы крайне вялый, почти безупречно тихий. Вся пьеса состоит из бесстрастных последований уменьшенных трезвучий с редкими вкраплениями увеличенных. Это миниатюра должна была длиться от 18 до 24 часов, так как «раздраженный» композитор предписал пианисту, исполняющему эту пьесу, играть её 840 раз без малейшего перерыва. Много десятилетий спустя эта пьеса послужила прекрасным поводом для нескольких фортепьянных марафонов по всему свету.

В 1889-м году Сати пишет ряд Гносиенн. (Название, придуманное им самим, происходит от греческого Gnosis Мы можем только догадываться, что имел в виду композитор. Возможно намекал на призыв «вдуматься в себя», «познать себя». Всего год отделяет последние Гимнопедии от первой Гносиенны, но мы видим, как изменился музыкальный язык композитора. (Сати был разным и непредсказуемым, постоянно меняющимся). В тексте отсутствуют размер и тактовые черты, зато ритм стал более разнообразен - появились восьмые, триоли, в мелодии – форшлаги, движение по увеличенным интервалам, уменьшенным трезвучиям, максимальное использование ладовых возможностей.

Заключение

Эрик Сати был эксцентричен и эмоционален, любил разыгрывать друзей, что, несомненно, отразилось на его музыке – свои сочинения он писал красными чернилами, давал своим произведениям эпатажные названия и странные указания исполнителям. Сочиняя, Сати руководствовался лозунгом «против всех правил искусства».

Эрик Сати стал родоначальником многих музыкальных течений, определивших пути развития музыки второй половины XX века. Именно Сати в 1916 году придумал авангардный жанр «фоновой» или «меблировочной» музыки, которую не надо специально слушать, - навязчивой мелодии, повторяющейся сотни раз без малейшего изменения и перерыва, звучащей в магазине, на выставке, во время приема гостей.

Сати до своего 50-летия был практически неизвестен широкой публике, он жил и работал отдельно от музыкального бомонда Франции. Только после 1950 года музыка Сати начала возвращаться в активное музыкальное пространство. Сегодня Эрик Сати является одним из самых часто исполняемых фортепианных композиторов XX века.

Список использованной литературы

1. Свободная энциклопедия Википедия:
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8,%D0%AD%D1%80%D0%B%D0%BA>
2. Электронное периодическое издание «Открытый текст»:
<http://www.opentextnn.ru/music/personalia/sati/?id=2530>
3. Мэри Дэвис «Эрик Сати» Copyright © MaryE. Davis 2007, Мирошникова Е., перевод, 2017, ООО «Ад Маргинем Пресс», 2017, Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2017
4. Пакконен Ю.С. Творчество Эрика Сати: на пороге XX века.
5. Рашитова М.И. «Фортепианный цикл Э.Сати «Спорт и развлечения». Курсовая работа по истории зарубежной музыки.
6. Филенко Г. «Эрик Сати». Вопросы теории и эстетики музыки. Л., Музыка, 1967, вып.5
7. Ханон Ю. «Воспоминания задним числом».