

Музыкальный импрессионизм. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля

Выполнила:

Преподаватель
теоретических
дисциплин

МКУ ДО «Далматовская
школа искусств»

Бобнева Е.В.

Содержание презентации

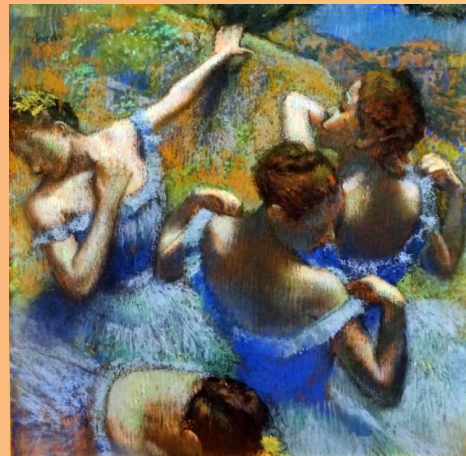
- Определение «импрессионизма»
- Импрессионизм в живописи
- Импрессионизм в музыке
- Произведения К. Дебюсси («Лунный свет», «Послеполуденный отдых фавна», «Детский уголок»)
- Произведения М. Равеля («Игра воды», «Болеро»)
- Вопросы для повторения

Импрессионизм

М

- Направление, которое зародилось в изобразительном искусстве во Франции в последней трети 19 века
- Сама идея импрессионизма заключается в его названии: *impression* - **впечатление**

Живопись: художники
К. Моне, О. Ренуар, Э.
Дега,
К. Писсарро, А. Сислей

- По этому знакомство с этим ярким художественным явлением мы начнём с **живописи**

- Позднее французская **живопись** вызвала появление **музыкального импрессионизма**, перенявшего у живописцев существенные принципы их творческой манеры

Принципы и техника импрессионизма

Художники впервые поставили задачу воплотить *изменчивые, подвижные* стихии: игру *света*, дуновения свежего *ветра*, колыхание трав, дыханье прибоя и неистовую силу бурлящей морской *воды*

...

Живописцы применяли особую технику беглых пятен-мазков, которые вблизи казались беспорядочными,

а на расстоянии рождали реальное ощущение живой игры красок, причудливых переливов света

К. Моне.
Впечатление.
Восходящее
солнце

Название этого шедевра выражает суть импрессионизма и было использовано критиками для определения нового направления в живописи

Природу или
городские виды
импрессионисты
писали не в студии,

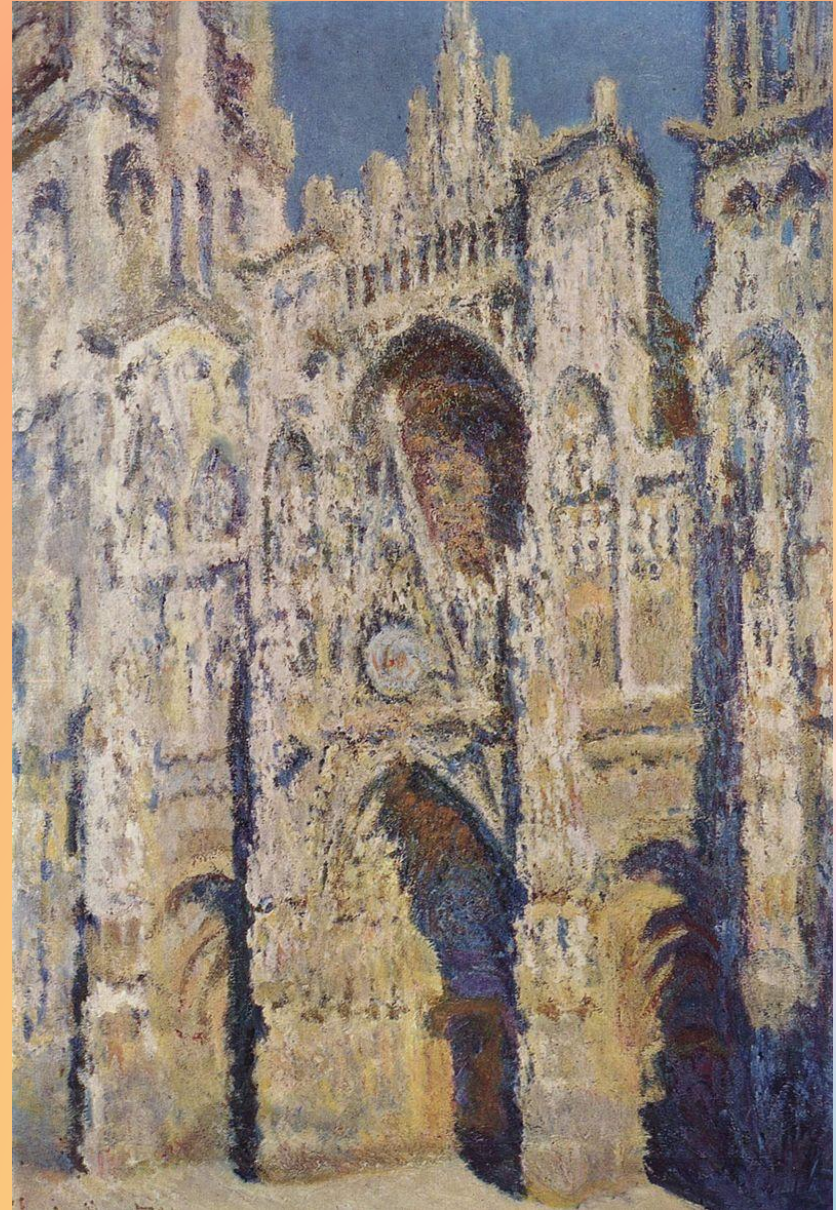
а на *пленере* – то
есть на открытом
воздухе

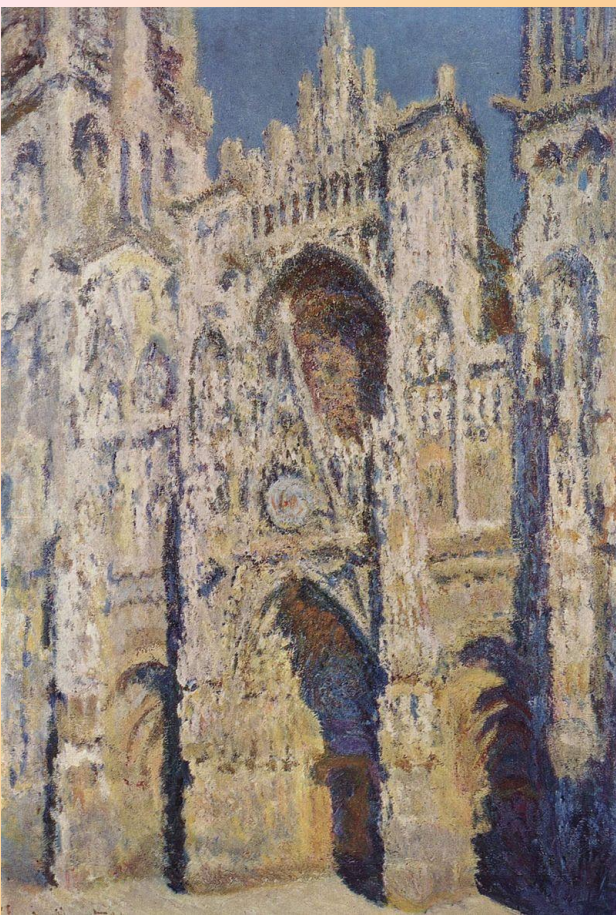

Художники многократно изображали близкие сюжеты при различном освещении и погодных условиях

(например, «*Руанский собор*» К. Моне)

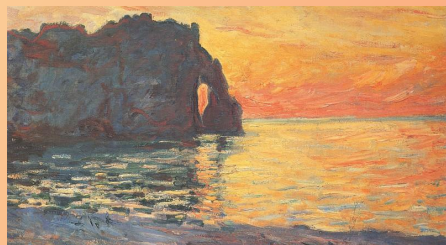
Светлый камень, игра света и тени, резное кружево – всё это стало идеальным «экраном», на котором отражались изменения в природе день за днём, от рассвета до заката

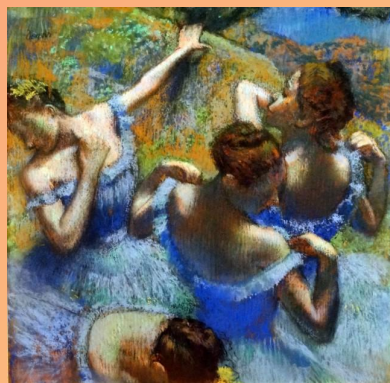

Главные жанры и темы

- Пейзаж

- Бытовая сценка

- Городская тема (улицы, бульвары, кафе)

- Портрет

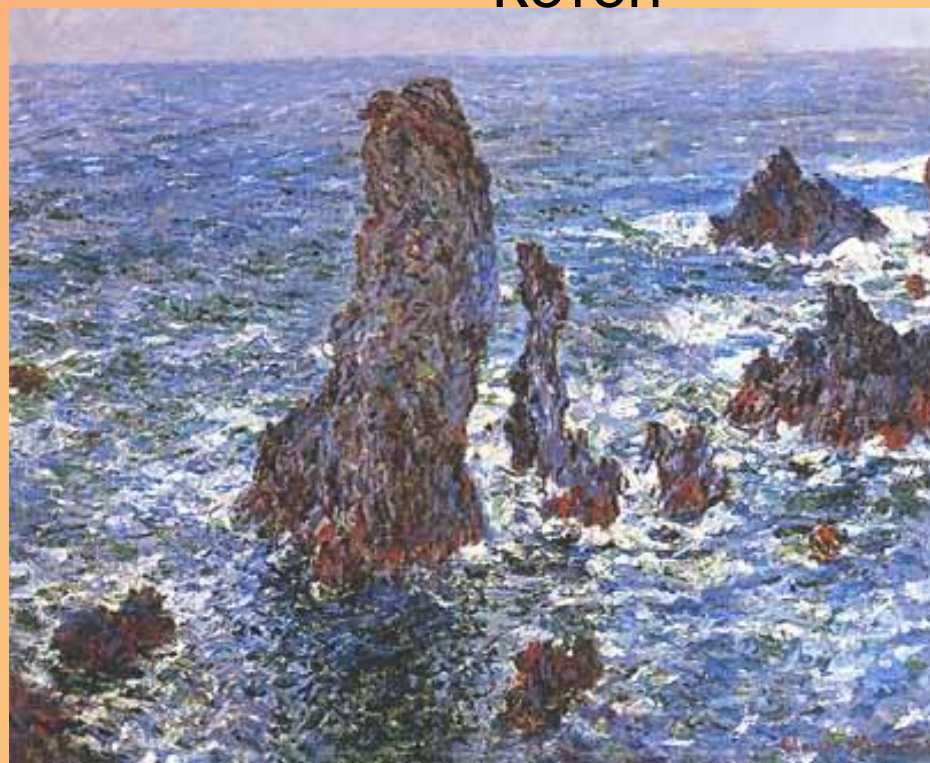
(нередко становился частью не менее значимой красочной обстановки)

К. Моне.
Скала в Этрета

К. Моне.
Пирамиды
в Порт-
Котон

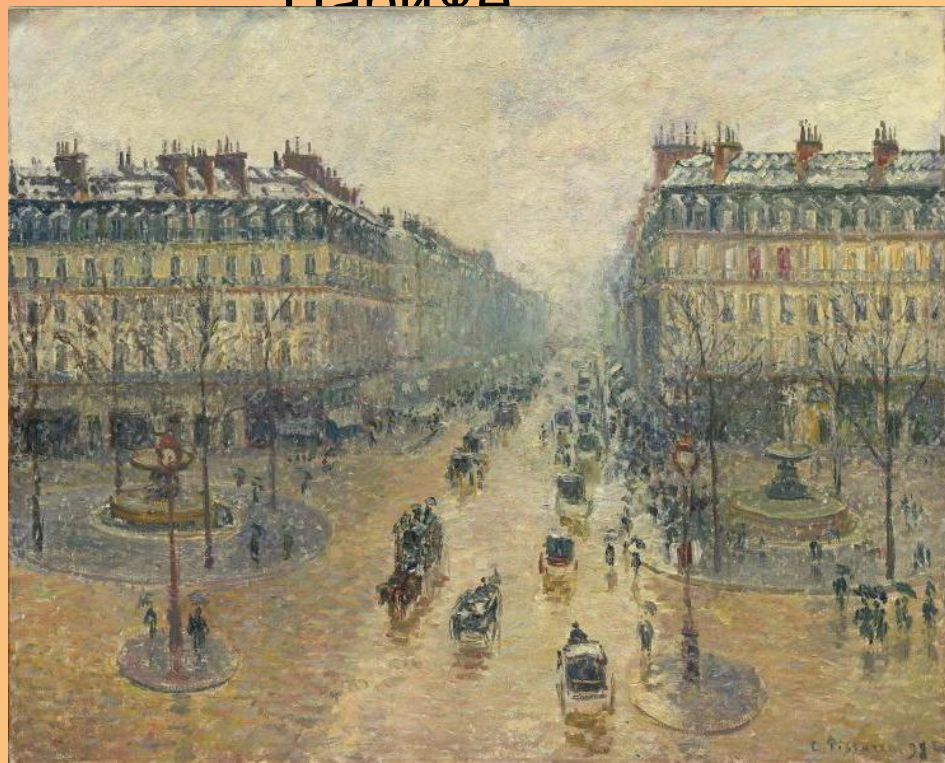
Э. Дега.
Голубые
танцовщицы

К. Моне.
Бульвар Капуцинок

К. Писарро.
Оперный проезд в
Париже

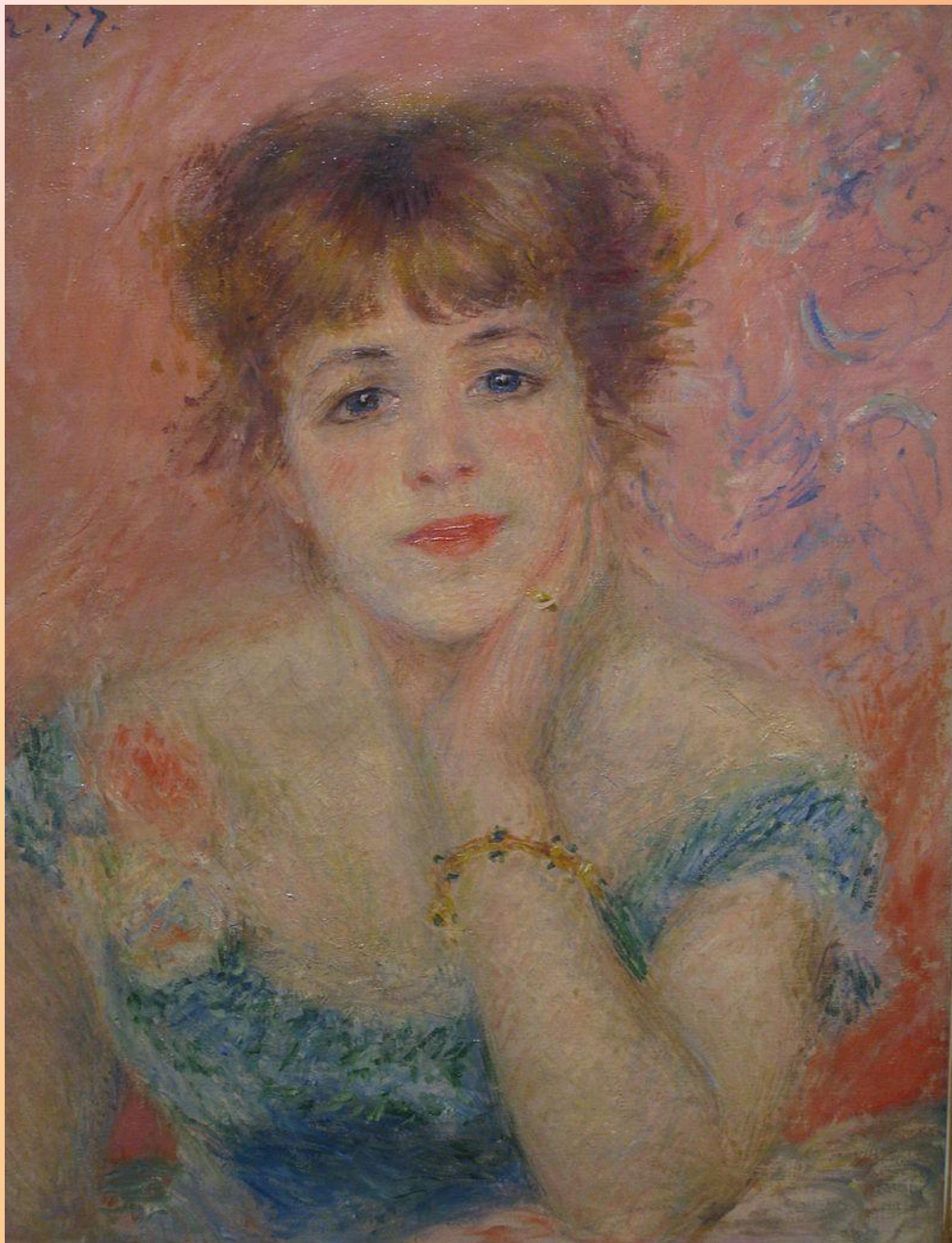

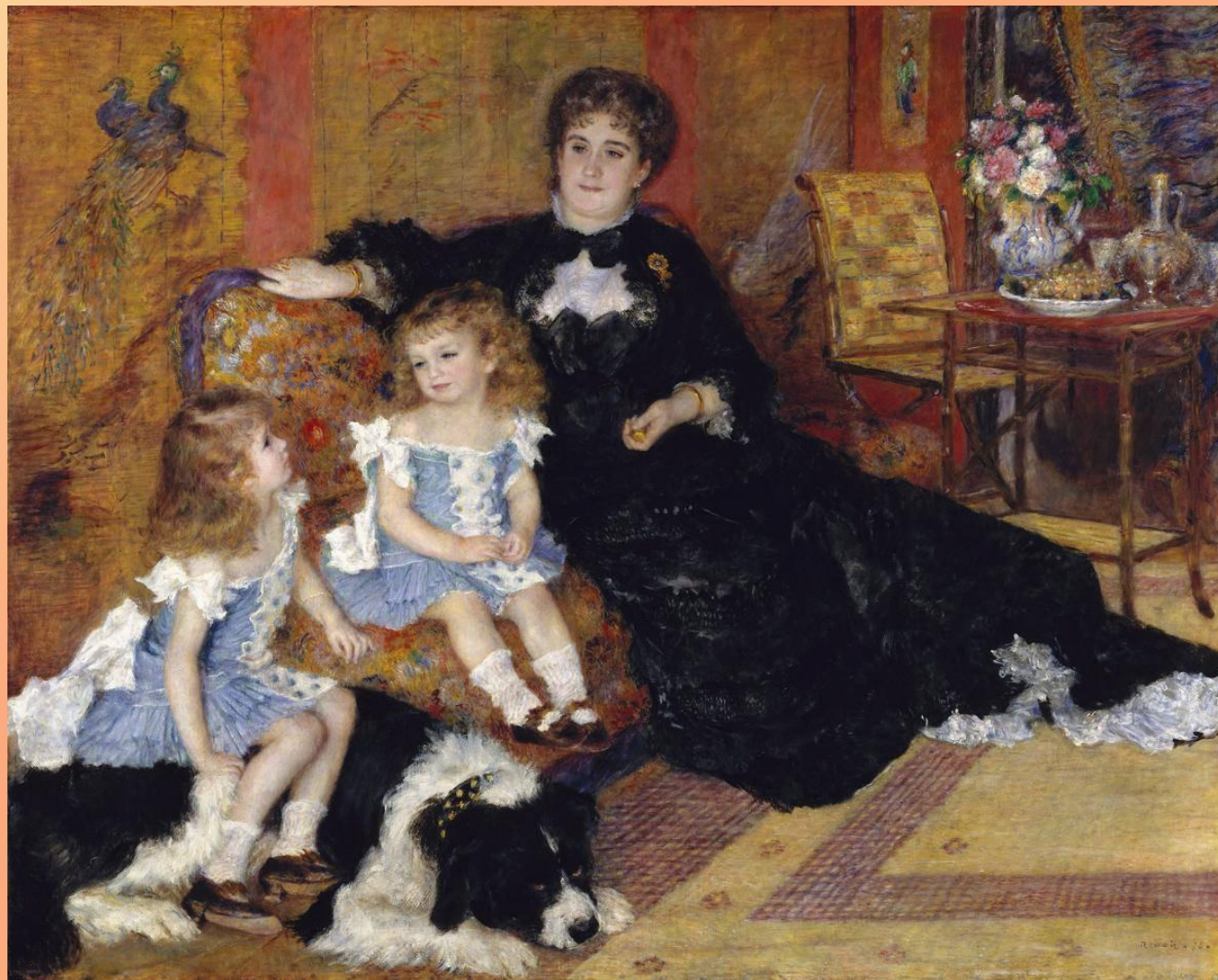
О. Ренуар.
Бал в Мулен де ла
Галетт

О. Ренуар.
Купание на Сене

О. Ренуар.
Портрет актрисы
Жанны Самари

О. Ренуар.
Портрет госпожи
Шарпантье с детьми

Музыка

Композиторы:
К. Дебюсси, М.
Равель

- Идеи импрессионизма нашли своё выражение во французской музыке
- Два композитора: К. Дебюсси и М. Равель – наиболее ярко представляют это течение

Основные произведения

К.

Дебюсси

- Опера «Пеллеас и Мелизанда»
- Балеты
- Оркестровые сочинения (Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна»; «Облака» «Море»; «Образы»)
- Фортепианные циклы («Бергамасская сюита»; «Детский уголок»; 24 прелюдии и др.)

М. Равель

- Оперы («Испанский час», «Дитя и волшебство»)
- Балеты
- Оркестровые сочинения («Болеро», «Вальс», «Испанская рапсодия»)
- Фортепианные циклы («Отражения», «Гробница Куперена» и др.); пьесы («Павана», «Игра воды» и др.)

К. Дебюсси

(1862 – 1918)

*Импрессионистские музыкальные пейзажи,
портреты, состояния, краски...*

- *«Лунный свет»*
- *«Шаги на снегу»*
- *«Затонувший собор»*
- *«Девушка с волосами цвета льна»*

«ЛУННЫЙ СВЕТ»

из «Бергамасской
сюиты»

шедевр

музыкального

импрессионизма

Черты

- ~~Чистота~~ *Пьесы: чистота, восторженно-мечтательный характер;*
- *фактура: звукоизобразительность, пейзажность;*
- *легкость динамики (преобладание пиано и пианиссимо);*
- *колористичная гармония (яркие отклонения в далёкие тональности);*

К. Дебюсси
«Послеполуденный
отдых Фавна»
для симфонического оркестра

*Музыка этой прелюдии –
« ... это следующие один за
другим пейзажи, среди
которых витают желания и
грёзы Фавна в
послеполуденный зной ...»*

(К. Дебюсси)

Фавн – римское
божество полей,
лесов и животных

«Послеполуденный отдых фавна»

Композитор рисует атмосферу томной неги, чувственности, упоения сочной и терпкой густотой летнего полдня

Л. Бакст. Эскиз декорации к балету на музыку К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна»

К. Дебюсси «Детский уголок» сюита для фортепиано

Названия пьес:

- «Путь к Парнасу»
- «Колыбельная слона»
- «Серенада кукле»
- «Снег танцует»
- «Маленький пастух»
- «Кукольный кэк-уок»

О. Ренуар.
День детей в
Веджемонте

«Кукольный кэк – уок»

из сюиты «Детский уголок»

(другое название: «кэк-уок голливога»)

«Голливог» – чернокожая кукла

«Кэк-уок» – быстрый синкопированный американский танец

М. Равель

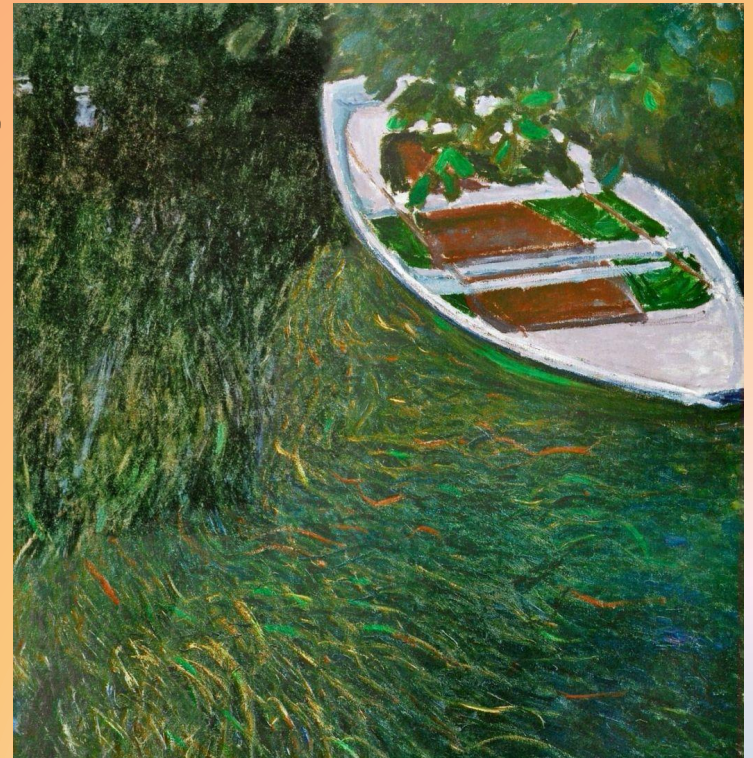
(1875 – 1937)

Творчество Равеля ярко и многообразно: в нём сочетаются импрессионистическая мягкость и размытость звучаний с классической ясностью и стройностью форм, а так же смелость и современность музыкального языка

Импрессионистические зарисовки М. Равеля

- *«Игра воды»*
- *Пьесы из фортепианного цикла «Отражения»:*
«Ночные бабочки»,
«Печальные птицы»,
«Лодка в океане» ,
«Альборада»,
«Долина звонов»

К. Моне.
Лодка

М. Равель

«Игра воды»

для фортепиано

Звукоизобразительность
- характерная черта
пьесы

От начала до конца она
пронизана
«струящимся» бегом
мелких длительностей

Пьесе предпослан
эпиграф поэта Ренье:

*«Бог речной смеётся
над водою, щекочущей
его»*

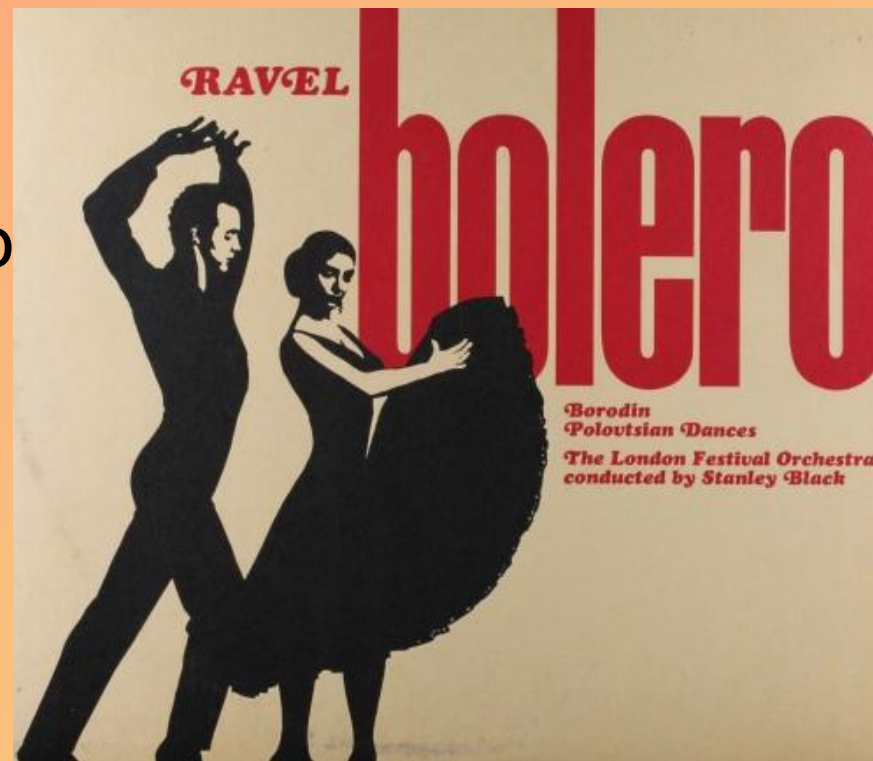

М. Равель «Игра воды»

М. Равель «Болеро»

- «Болеро» – произведение для оркестра, первоначально задуманное как музыка для балетной постановки, вдохновлённой испанским танцем болеро

М. Равель «Болеро»

- *«Болеро» приобрело особую популярность из-за «гипнотического воздействия повторяющейся ритмической фигуры, на фоне которой две темы проводятся много раз, демонстрируя необычайный рост эмоционального напряжения и вводя всё новые и новые инструменты»*

(А. Майкапар)

Вопросы для повторения

- 1) Как переводится слово «*impression*»?
- 2) В каком виде искусства возник импрессионизм?
- 3) Что отличало художников-импрессионистов от их предшественников?
- 4) Назовите представителей импрессионизма в музыке
- 5) Какие произведения вам запомнились больше всего?
- 6) Определите, что звучит (композитор и название)

1

2

3

Использованные печатные источники

- Привалов С. Зарубежная музыкальная литература (конец 19 - 20 век). Санкт-Петербург, 2010

Интернет-ресурсы

- Статья «Клод Моне - биография, картины, произведения ...»
- <https://24smi.org/celebrity/4624-klod-mone.html>
- Статья «Серия «Руанский собор»: 20 открытий Клода Моне»
- <https://marinagra.livejournal.com/151423.html>
- Статья «Музыкальный импрессионизм. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля»
- <https://studfiles.net/preview/5439645/page:10/>
- Статья Мельникова Л.Л. «Дебюсси «Детский уголок»
- <http://muzprosvetitel.ru/debussidetskugolok.htm>

Изображения

- К. Моне. Япоский мостик
- <https://gallerix.ru/pic/ EX/442966767/1066611029.jpeg>
- К. Моне. Впечатление. Восходящее солнце
- <https://gallerix.ru/pic/ EX/442966767/1631785354.jpeg>
- К. Моне. Бульвар Капуцинок
- <https://gallerix.ru/album/Claude-Monet/pic/glrx-1508364450>
- К. Моне. Здание парламента
- <https://gallerix.ru/album/Claude-Monet/pic/glrx-559271296>
- К. Моне. Руанский собор
- [https://ru.wikipedia.org/wiki/Руанский_собор_\(цикл_картин\)#/media/File:Claude_Monet_033.jpg](https://ru.wikipedia.org/wiki/Руанский_собор_(цикл_картин)#/media/File:Claude_Monet_033.jpg)
- [https://ru.wikipedia.org/wiki/Руанский_собор_\(цикл_картин\)#/media/File:Rouen_Cathedral- The Portal \(Sunlight\).jpg](https://ru.wikipedia.org/wiki/Руанский_собор_(цикл_картин)#/media/File:Rouen_Cathedral- The Portal (Sunlight).jpg)
- [https://ru.wikipedia.org/wiki/Руанский_собор_\(цикл_картин\)#/media/File:Claude_Monet - Rouen Cathedral, Facade \(Sunset\).JPG](https://ru.wikipedia.org/wiki/Руанский_собор_(цикл_картин)#/media/File:Claude_Monet - Rouen Cathedral, Facade (Sunset).JPG)
- К. Моне. Водяные лилии
- <https://gallerix.ru/album/Claude-Monet/pic/glrx-1581965578>

- К. Моне. Скала в Этрета
- https://gallerix.ru/pic/_EX/442966767/2126962498.jpeg
- К. Моне. Пирамиды в Порт-Котон
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Пирамиды_Порт-Котон,_бурное_море#/media/File:Scogli_a_Belle-%C3%8Ele.jpg
- К. Моне. Лодка
- https://artchive.ru/artists/471~Klod_Mone/works/323833~Lodka
- Э. Дега. Голубые танцовщицы
- <https://muzei-mira.com/templates/museum/images/paint/edgar-de-ga-golubye-tancovschicy+.jpg>
- К. Писсарро. Оперный проезд в Париже
- https://artchive.ru/artists/435~Kamil_Pissarro/works/366678~Opernyj_proezd_v_Parizhe_Effekt_snega_Utro
- О. Ренуар. День детей в Веджемонте
- <http://cs7009.vk.me/v7009684/81a5/DWVGKUGIEPgl.jpg>

- О. Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт
- <https://muzei-mira.com/templates/museum/images/paint/bal-v-mul-en-de-la-galett-renuar+.jpg>
- О. Ренуар. Купание на Сене
- [https://ru.wikipedia.org/wiki/Лягушатник_\(картина_Ренуара\)#/media/File:Pierre-Auguste_Renoir_060.jpg](https://ru.wikipedia.org/wiki/Лягушатник_(картина_Ренуара)#/media/File:Pierre-Auguste_Renoir_060.jpg)
- О. Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Портрет_актрисы_Жанны_Самари#/media/File:Actress_Jeane_Samary_IMG_6910.JPG
- О. Ренуар. Портрет мадам Шарпантье с детьми
- <https://muzei-mira.com/templates/museum/images/paint/madam-s-harpante-s-detmi-renuar+.jpg>
- Портрет К. Дебюсси
- <http://www.belcanto.ru/media/images/uploaded/16011605.jpeg>
- Портрет М. Равеля
- <http://www.belcanto.ru/media/images/uploaded/12121904.jpg>

- Л. Бакст. Эскизы декораций и костюма к балету «Послеполуденный отдых фавна»
- <http://www.liepa.ru/projects/saisons-russes-xxi-century/apres-midi-d-un-faune/>
- <http://www.liepa.ru/wp-content/uploads/2014/05/nijinsky-s-faun-costume-in-l-apres-midi-d-un-faune-by-claude-debussy-from-the-front-cover-of-1912.jpgLarge-copy.jpg>
- Ритм болеро
- [https://ru.wikipedia.org/wiki/Болеро_\(Равель\)#/media/File:Cellule_rythmique_bol%C3%A9ro.jpg](https://ru.wikipedia.org/wiki/Болеро_(Равель)#/media/File:Cellule_rythmique_bol%C3%A9ro.jpg)
- Равель. Болеро. Афиша
- http://audiopreservationfund.org/graphics/acquisitions/COL_00001/Back%20Covers/Small/COL_00001_00940.jpg
- https://yandex.ru/images/search?cbir_id=1342523%2FT8zrq2nMWRePom-rDSWZeA&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FEdkatfjj398%2Fdefault.jpg&rpt=imagelike&source=collections

- Вода
- https://yandex.ru/images/search?cbir_id=1334610%2FBWVxmGusRia2TmLnWenGWA&img_url=https%3A%2F%2Fwww.desktopbackground.org%2Ft%2F2014%2F10%2F16%2F840949_water-full-hd-wallpapersmbagusicom_2950x2094_h.jpg&rpt=imagelike&source=collections
- Игра воды. Ноты
- https://www.musicaneo.com/ru/data/upload/167508_w_226x308.jpeg
- Кукла-негр
- https://yandex.ru/images/search?cbir_id=1353759%2FcV8_ZMIxMdah04kZ0DPcfw&img_url=4.bp.blogspot.com%2F-7njJU4MPb-s%2FUp_XOIC9GhI%2FAAAAAAAAAANK%2FbTk7a5CsQ7M%2Fs1600%2FGolliwogg1.jpg&rpt=imagelike&source=collections

Музыка

- К. Дебюсси. Лунный свет
- <https://ipleer.fm/q/дебюсси+лунный+свет/>
- К. Дебюсси. Снег танцует. Кукольный Кэк-уок («Детский уголок»)
- <https://ipleer.fm/song/79026545/Debyussi - Sneg tancuet/>
- <https://ipleer.fm/q/к+дебюсси+кукольный+кэк+уок/>
- К. Дебюсси. Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна»
- <https://ipleer.fm/q/дебюсси+послеполуденный+отдых+фавна/page/4/>
- К. Дебюсси. Шаги на снегу
- <https://ipleer.fm/song/40979536/Debyussi - SHagi na snegu/>
- К. Дебюсси. Девушка с волосами цвета льна
- https://ipleer.fm/song/1515499/Klod_Debyussi - Devushka s volosami cveta lna/

- М. Равель. Игра воды
- [https://ipleer.fm/song/76969205/Moris Ravel - Igra vody isp. Svyatoslav Rihter/](https://ipleer.fm/song/76969205/Moris_Ravel_-_Igra_vody_isp._Svyatoslav_Rihter/)
- М. Равель. Болеро
- [https://ipleer.fm/song/52741939/Bolero - Ravel Bolero/](https://ipleer.fm/song/52741939/Bolero_-_Ravel_Bolero/)
- М. Равель. Лодка в океане
- <http://romneyready.me/music/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5>