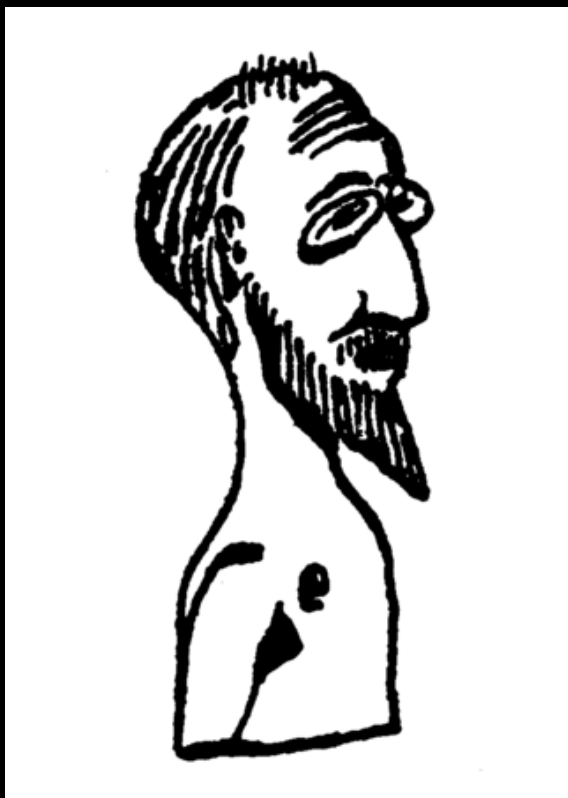

Э́рик-Альфре́д-Ле́сли Са́ті

(1866-1925)

*Презентацию выполнил ученик 11 «А» класса ГБОУ СОШ №313
Захаров Михаил
учитель Маслова Ирина Аркадьевна*

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Я родился слишком молодым – в слишком старые времена»

(Юрий Ханон. Альфонс, которого не было)

«...С сожалением Ханон пишет, что «до сих пор еще приходится „доказывать“ профессионалам, что Сати „тоже“ композитор, „тоже“ великий, а не просто умалишенный» (с. 638). Он размышляет о «внесистемности» Сати, об инерции (самое страшное слово для мира музыки), о посмертной судьбе неудобных для общества художников и людях, наживающихся за их счет, сетует на то, что в книгах о Дебюсси или Равеле «либо умалчивают и едва упоминают Эрика, либо откровенно принижают его реальное участие в истории и голове каждого из этих композиторов» (с. 642). Ханон приходит к выводу о том, что именно внесистемность Сати и послужила для профессионалов причиной превращения Сати в одного из «изгоев» истории музыки, отведя ему роль малозначительного шута.»

(Вениамин Смотров, Эрик Сати. Юрий Ханон
«Воспоминания задним числом»)

Сати действительно был разным и непредсказуемым. По воспоминаниям Э. Журдан-Моранж, «под циничной оболочкой Сати скрывалась романтика и невысказанная доброта. После его смерти узнали, что по выходным дням он часто гулял с детьми в своем поселке в Аркейе. Легко представляешь себе Сати, вооруженного зонтиком, а рядом с ним малыша, сосущего леденец! Он был приятелем молочника и булочника, которые, конечно, не подозревали, что „добрый дедушка“ был королем снобистских салонов Парижа»¹.

БИОГРАФИЯ

«Не выбрасывайте свои старые драгоценности.»

(Эрик Сати, Заметки млекопитающего)

"Глупо защищать Вагнера только потому, что на него нападает Сен-Санс, нужно кричать: Долой Вагнера вместе с Сен-Сансом!"

- Родился 17 мая 1866 года в нормандском городе Онфлёр (департамент Кальвадос)
- Когда ему было четыре года, семья переехала в Париж. В шестилетнем возрасте семья возвращается в Онфлёр по причине смерти матери.
- В 1879 году Сати поступил в Парижскую консерваторию, но после двух с половиной лет не слишком успешной учёбы был исключён. В 1885 году снова поступил в консерваторию, и снова её не закончил.

- В 1899 году Сати начал подрабатывать в качестве пианиста в кабаре «Чёрный кот», что было единственным источником его дохода.
-

«Когда работаешь тапёром или аккомпаниатором в кафе-шантане, очень многие считают своим долгом поднести пианисту стаканчик-другой виски, но почему-то никто не желает угостить хотя бы бутербродом.» (Альфонс Алле)

- Умер от цирроза печени в результате чрезмерного употребления алкоголя (особенно абсента)² июля 1925 года в рабочем пригороде Аркёй близ Парижа. Его смерть прошла почти незамеченной, и только в 50-х годах XX века его творчество стало возвращаться в активное пространство.

ТВОРЧЕСТВО

*«Пока я был молодым, мне все время говорили:
«Когда вам будет пятьдесят лет, вы увидите».
И вот мне пятьдесят. Я ничего не увидел».*

(Эрик Сати, Заметки млекопитающего)

- В 1888 году Сати написал произведение «Три гимнопедии» (фр. *Trois gymnopédies*) для фортепиано соло, которое было основано на свободном использовании последовательностей нонаккодов. Подобный прием уже встречался у С. Франка и Э. Шабрие. Сати первым ввёл последовательности аккордов, построенных по квартам; этот приём впервые появился в его произведении «Сын звёзд» (Le fils des étoiles, 1891). Такого рода нововведения были сразу использованы практически всеми французскими композиторами. Эти приёмы стали характерными для французской музыки направления модерн. В 1892 году Сати разработал собственную систему композиции, суть которой заключалась в том, что для каждой пьесы он сочинял несколько — часто не более пяти-шести — коротких пассажей, после чего просто пристыковывал эти элементы друг к другу.

- Знаменитые произведения Сати -- Балет «Парад» (1917) и симфоническая драма «Сократ» (1918) -- оказали поворотное влияние на творчество Стравинского, подтолкнув его к перемене стиля.

(Сати парадоксальным образом неоднократно становился предтечей и ориентиром для творчества разных периодов Игоря Стравинского.)

- Сати - автор четырёх балетных партитур: «Успуд» (1892), «Прекрасная истеричка» (1920), «Приключения Меркурия» (1924) и «Представление отменяется» (1924)

- В 1917 году Сати по заказу Сергея Дягилева написал для его «Русских сезонов» балет «Парад» (либретто Жана Кокто, хореография Леонида Мясина, оформление Пабло Пикассо; оркестром дирижировал Эрнест Ансерме). Во время премьеры, состоявшейся 18 мая 1917 года в театре «Шатле», в театре разразился скандал: публика требовала опустить занавес, кричала «**Долой русских! Русские боши!**», в зрительном зале началась драка. Раздражённый приёмом, оказанным спектаклю не только зрителями, но и прессой, Сати послал одному из критиков, Жану Пуэгу, оскорбительное письмо — за что 27 ноября 1917 года был приговорён трибуналом к восьми дням тюрьмы и 800 франков штрафа (благодаря вмешательству Мизии Серт министр внутренних дел Жюль Памс 13 марта 1918 года выдал ему «отсрочку» от наказания).

В то же время партитура «Парада» была высоко оценена Игорем Стравинским:

«Спектакль поразил меня своей свежестью и подлинной оригинальностью. „Парад“ как раз подтвердил мне, до какой степени я был прав, когда столь высоко ставил достоинства Сати и ту роль, которую он сыграл во французской музыке тем, что противопоставил смутной эстетике доживающего своей век импрессионизма свой мощный и выразительный язык, лишённый каких-либо вычурностей и прикрас».

(Игорь Стравинский. «Хроника моей жизни»)

- Раннее творчество Сати оказало влияние на молодого Равеля. Он был старшим товарищем недолго просуществовавшего дружеского объединения композиторов «Шестёрка» (Луи Дюре (самый старший), Дариус Мийо, Артюр Онеггер, Жорж Орик (самый молодой), Франсис Пуленк и Жермен Тайфер). Оно не имело никаких общих идей и даже эстетики, но всех объединяла общность интересов, выражавшееся в неприятии всего расплывчатого и стремлении к чёткости и простоте — как раз того, что было в произведениях Сати.

- Сати стал одним из первопроходцев идеи подготовленного фортепиано и существенно повлиял на творчество Джона Кейджа. Кейдж увлёкся Эриком Сати во время своего первого путешествия в Европу, получив ноты из рук Анри Соге, и в 1963 году он решил представить американской публике сочинение Сати «Досады» — короткую фортепианную пьесу, сопровождаемую инструкцией: «Повторить 840 раз»³. В шесть часов вечера 9 сентября приятельница Кейджа Виола Фарбер села за рояль и принялась играть «Досады». В восемь вечера за роялем её сменил другой приятель Кейджа, Роберт Вуд, продолжив с того места, на котором Фарбер остановилась. Всего исполнителей было одиннадцать, они сменяли друг друга каждые два часа. Публика уходила и приходила, обозреватель «Нью-Йорк таймс» заснул в кресле. Завершилась премьера в 0:40 11 сентября, считается что это был самый длинный фортепианный концерт в истории музыки.

Vexations

NOTE DE L'AUTEUR

Pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable, et dans le plus grand silence, par de longues immobilités sérieuses

play 840 times

Erik Satie

♩ Très Lent

Отрывок «Досад»

- Перу Эрика Сати принадлежат **две большие статьи о Стравинском (1922 года)**, опубликованные тогда же во Франции и США⁴, а также около десятка писем, окончание одного из которых (датированного 15 сентября 1923 года) особенно часто цитируется в литературе, посвящённой обоим композиторам⁵. Уже в самом конце письма, прощаясь со Стравинским, Сати подписался со свойственной ему иронией и улыбкой, на сей раз — доброй, что с ним случалось не так часто:

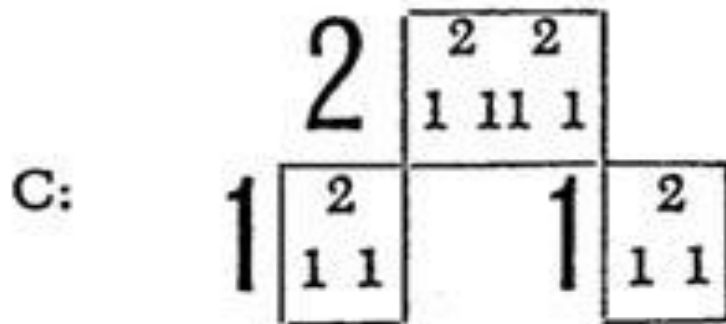
«Вас, Вас я обожаю: не вы ли тот самый Великий Стравинский? А это я — не кто иной, как маленький Эрик Сати»⁶.

Спустя десять лет после смерти Сати Стравинский написал о нём в Хронике моей жизни: «Сати понравился мне с первого взгляда. Тонкая штучка, он весь был наполнен лукавством и умной злостью»⁷.

Дебюсси, Сати и Стравинский, 1910 год

- Придумав в 1916 году авангардный жанр «фоновой» (или «меблировочной») индустриальной музыки, которую не надо специально слушать, Эрик Сати также явился первооткрывателем и предтечей минимализма. Его ненавязчивые мелодии, повторяющиеся сотни раз без малейшего изменения и перерыва, звучащие в магазине или в салоне во время приёма гостей, опередили своё время почти на полвека.

Paul Zukofsky text: Satie Notes

ФОТОГРАФИИ И ФАКТЫ

Сантьяго Русиньоль. Комната Эрика Сати, 1891

Эрик Сати рисует
сам себя и думает так:
«Я пришёл в этот мир слишком
молодым в слишком старое время.»

Эрик Сати, автопортрет 1913 года
(из книги «Воспоминания задним числом»)

Рамон Касас *El Bohemio*,
Poet of Montmartre, 1891,
на картине изображён Эрик Сати.

- Эрик Сати познакомился с Игорем Стравинским ещё в июне 1911 года.
- Свои сочинения Сати писал красными чернилами и любил разыгрывать друзей. Он давал своим произведениям такие названия, как «Три пьесы в форме груш» или «Засушенные эмбрионы».
- Сати до своего пятидесятилетия был практически неизвестен широкой публике; саркастичный, желчный, замкнутый человек, он жил и работал отдельно от музыкального бомонда Франции. Широкой публике его творчество стало известно благодаря Морису Равелю, устроившему цикл концертов в 1911 году и познакомившему его с хорошими издателями.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Журдан-Моранж Э. Мои друзья музыканты. М., 1966. С. 101-102
2. Mary E. Davis, Erik Satie, Reaktion Books, 2007. ISBN 1861893213.
3. Erik Satie. «Correspondance presque complete». — Paris: Fayard / Imec, 2000. — С. 1124-1125.
4. Эрик Сати, Юрий Ханон. «Воспоминания задним числом». — СПб.: Центр Средней Музыки & Лики России, 2010. — С. 517—519. — 682 с. — ISBN 978-5-87417-338-8
5. Эрик Сати, Юрий Ханон. «Воспоминания задним числом». — СПб.: Центр Средней Музыки & Лики России, 2010. — С. 570. — 682 с. — ISBN 978-5-87417-338-8.

6. Eric Satie. Correspondance presque complete. — Paris: Fayard / Имес,, 2000. — Т. 1. — С. 560. — 1260 с. — 10 000 экз. — ISBN 2-213-60674-9.
7. Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. — Л.: Музыка, 1963. — С. 148.