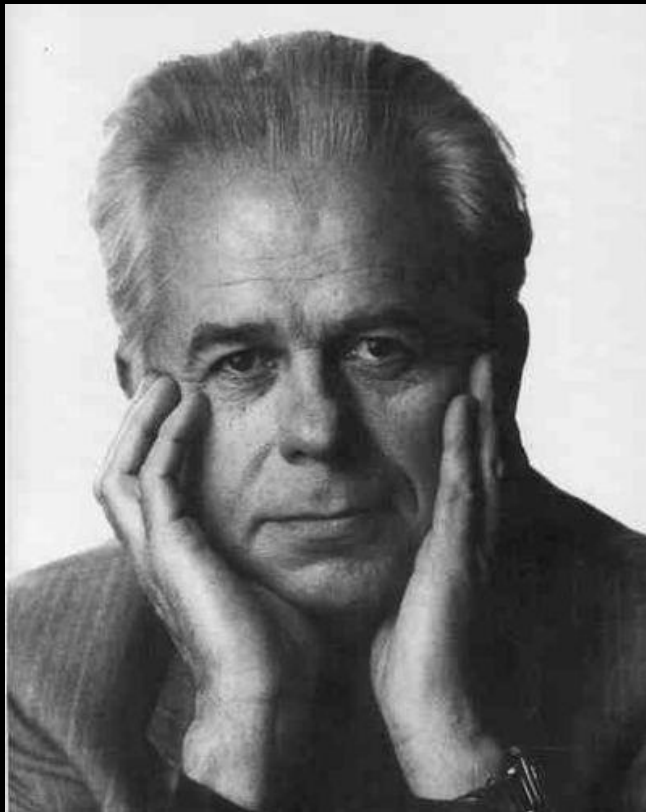

ЭДИСОН ДЕНИСОВ

*«Три картины
Пауля Клее»*

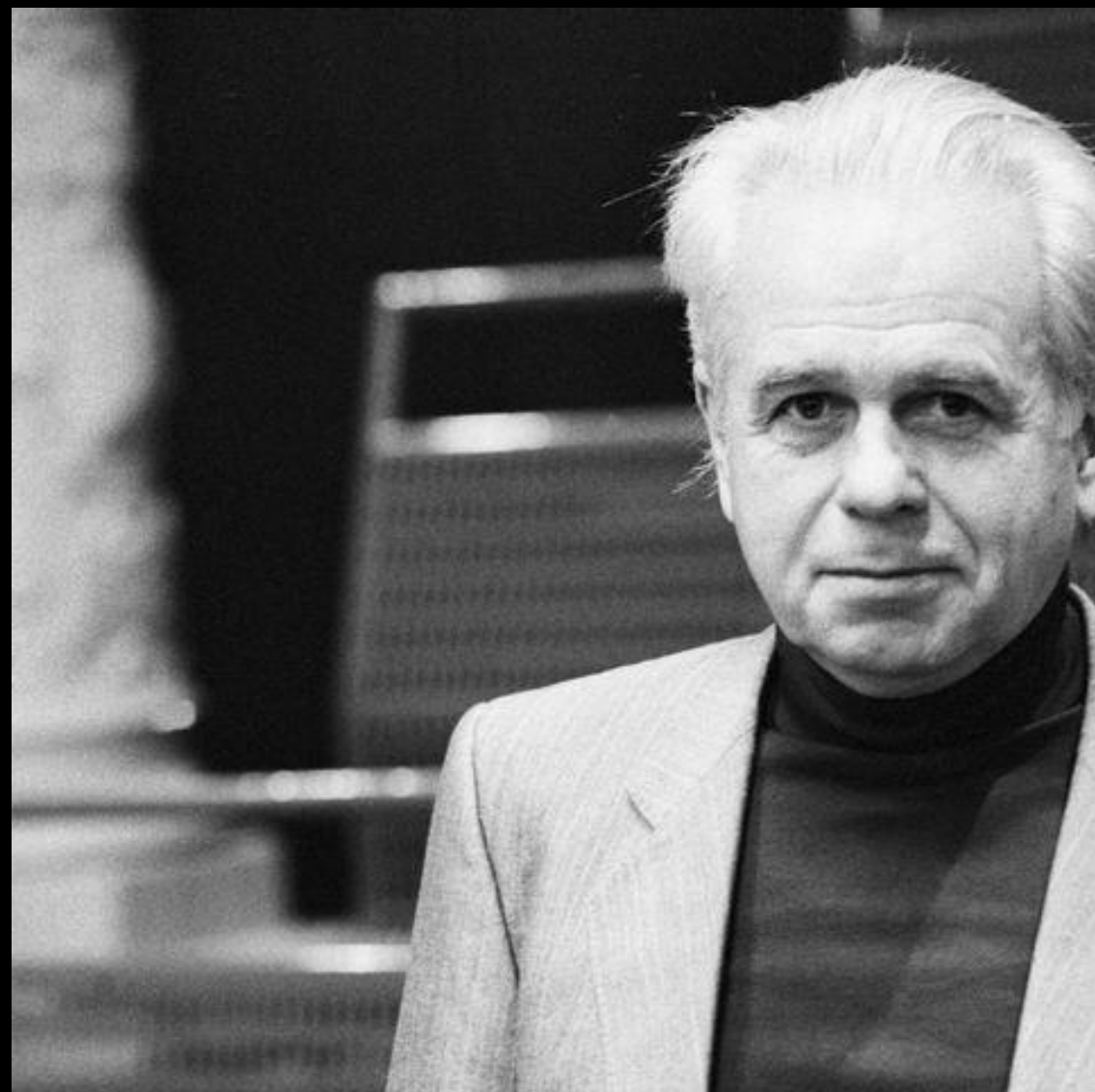
ЭДИСОН ВАСИЛЬЕВИЧ ДЕНИСОВ

- Назван в честь американского изобретателя Томаса Эдисона.
- Годы жизни: 6 апреля 1929, Томск — 24 ноября 1996, Париж.
- Советский и российский композитор, музыковед, общественный деятель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), народный артист Российской Федерации (1995).
- Серьёзно заниматься музыкой начал в 16 лет.
- Имел талант к математике.
- В 1951 г блестяще окончил физико-математический факультет Томского государственного университета по специальности «Функциональный анализ».
- В 1959г окончил теоретико-композиторский факультет по специальности композиция Московской консерватории и аспирантуру там же, класс В. Я. Шебалина.

ПАУЛЬ КЛЕЕ (HEM. PAUL KLEE)

- Годы жизни: 18 декабря 1879, Мюнхенбухзее, под Берном — 29 июня 1940, Локарно.
- Немецкий и швейцарский художник, график, теоретик искусства, одна из крупнейших фигур европейского авангарда.
- Будучи гражданином Германии, Клее родился, провёл значительную часть жизни и умер в Швейцарии.
- В наследие Клее входят около 9000 работ.
- Связанный с экспрессионистами, он тем не менее был близок таким мастерам, как Гойя, Блейк, Энсор, Мунк, французские сюрреалисты.

- «По существу, работа художника и композитора в чем-то является очень близкой, несмотря на физическое различие элементов, которыми им приходится оперировать»
- «Пожалуй, никто из более поздних художников не стоял в своих работах так близко к музыке, как П. Клее и П. Мондриан»

Э. ДЕНИСОВ И ЖИВОПИСЬ

- Композиции Денисов учился больше у живописцев, чем у композиторов, считая законы живописи идентичными музыкальным.
- В статье «Музыка и живопись» он писал о возможности синтеза этих двух искусств ещё в XIX веке, напоминая о стремлении к этому Ф. Листа, написавшего фортепианные пьесы под воздействием работ художников Возрождения.
- «Живописный» стиль музыки называют сонорным. В звуковой палитре возникает «стереофоничность» тембровых красок. Для них используются определения: «колыхание», «переливы», «капли», «россыпи», «уколы», «шорохи», «гладкие нити» и т.п.

Э. ДЕНИСОВ И ЖИВОПИСЬ

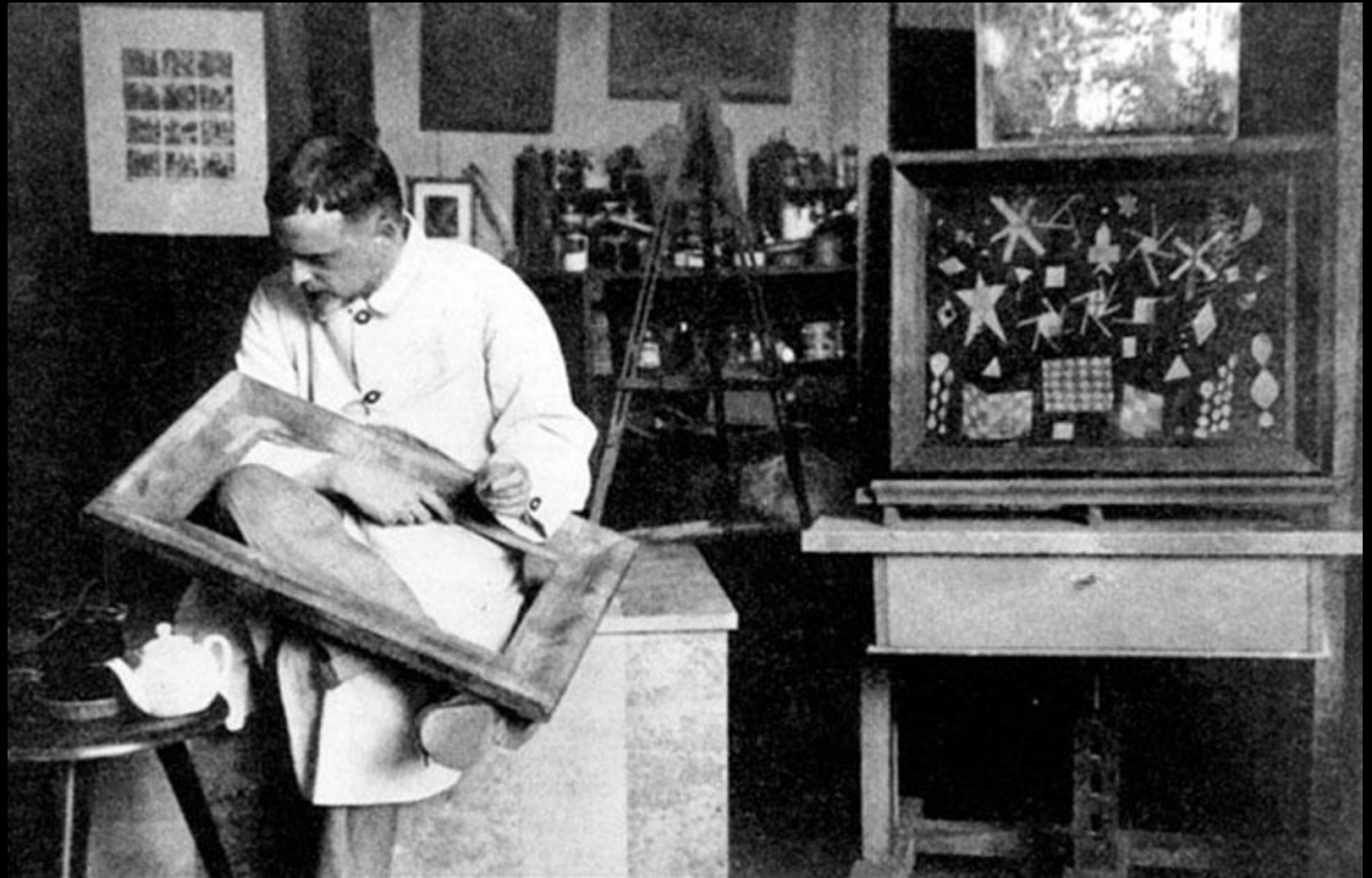
- Один из самых близких друзей композитора - художник Б. Биргер. По его картине «Красная комната» Денисов написал оркестровое произведение «Живопись» (1970).
- В 80-е годы этот тандем совместно с актёром и режиссёром И. Квашой сделали три спектакля в театре «Современник»: «Кабала святош» и «Дни Турбиных» по М. Булгакову и «Кот домашний средней пушистости» по В. Войновичу.
- Работы другого художника – швейцарского живописца и графика начала XX века П. Клее – послужили прообразом цикла пьес для альта и камерного ансамбля «Три картины Пауля Клее», а фортепианная пьеса «Знаки на белом» – это отклик на картину этого художника «Знаки на жёлтом».
- «Женщина и птицы» для фортепиано и двух квартетов – струнного и деревянных духовых инструментов – создано под впечатлением от картин испанского живописца и скульптора Х. Миро.

Э. ДЕНИСОВ И ЖИВОПИСЬ

- Живописные образы встречаются и в других произведениях композитора:
 - «Акварели» для 24 струнных инструментов,
 - «Зимний пейзаж» для арфы,
 - «Перед закатом» для альтовой флейты и вибратона.
- Другие же напоминают импрессионистические образы Дебюсси:
 - «Колокола в тумане» для оркестра,
 - «Пейзаж в лунном свете» для кларнета и фортепиано,
 - «Мёртвые листья» для клавесина,
 - «Отражения» для клавесина и ударных,
 - «На пелене застывшего пруда» для девяти инструментов и магнитофонной плёнки,
 - «Лучи далёких звёзд в искривлённом пространстве» для ударных инструментов.
- Целый цветовой спектр содержат такие опусы, как «Жизнь в красном цвете», «Знаки на белом», «Чёрные облака», «Голубая тетрадь» и другие.

«Для Клее, немецкого классического художника кубизма, музыка стала его спутником, возможно даже частью его искусства»

Вильгельм
Гаузенштайн,
историк искусств

П. КЛЕЕ И МУЗЫКА

- В жизни швейцарского художника-модерниста Пауля Клее музыка играла достаточно важную роль. Он родился в семье швейцарских музыкантов. С детства играл на скрипке и был настолько талантлив, что в 11-летнем возрасте получил приглашение играть на скрипке в качестве специального участника Бернской музыкальной ассоциации.
- Профессиональным музыкантом он не стал, потому что искренне считал: музыка уже достигла своего апогея в творчестве Генделя, Баха и Моцарта.
- Наряду с использованием широкого спектра цветных палитр, графическим базисом многих его работ являются разнообразные геометрические фигуры, которые некоторые исследователи связывают с музыкальной нотацией, создающей цветовую гармонию, аналогичную музыкальной композиции.

«ТРИ КАРТИНЫ ПАУЛЯ КЛЕЕ ДЛЯ АЛЬТА И АНСАМБЛЯ» (1985)

- Сочинение для альта-соло и ансамбля из пяти инструментов: гобоя, валторны, вибратона, фортепиано и контрабаса.
- Написано по просьбе альтиста из Большого театра, концертмейстера альтов Игоря Богуславского, и ему же посвящено.
- Идея самого цикла возникла не сразу. Вначале Богуславский попросил Э. Денисова написать пьесу с несколькими инструментами для его сольного концерта. Так появилась «Диана в осеннем ветре» для концертирующего альта, вибратона, контрабаса и фортепиано. Через год у И. Богуславского и Э. Денисова одновременно возникла идея продолжить материал – сделать сочинение многочастным. Для следующего концерта альтиста создан цикл из трех пьес.
 - «Диана в осеннем ветре» осталась первой пьесой.
 - Второй стала «Senecio» — пьеса для альта соло — это своего рода развернутая виртуозная большая и очень технически трудная каденция для солирующего альта.
 - Третьей частью стала пьеса «Ребёнок на перроне». Здесь добавлены ещё два инструмента: гобой и валторна.

- «Цикл, в принципе, лежит в нити тех моих сочинений, которые так или иначе связаны с живописью. Пауль Клее — это очень оригинальный и большой художник. Один из тех, которые прекрасно чувствуют музыку. И поэтому почти вся его живопись очень музыкальна. Моя реализация его трех картин — это не музыкальное описание, а прежде всего мои собственные музыкальные аллюзии на его живопись — иногда это только краска какая-то, близкая картине, а иногда это только какой-то момент общего движения, которое возникает тоже как аллюзия на движения в картине...»

«ДИАНА В ОСЕННЕМ ВЕТРЕ»

- Одно из мягких полотен Клее. У него есть жесткие и трагические, и просто страшные полотна, но есть и очень поэтичные и полные воздуха. Эта картина именно такая: в очень мягкой, слегка зеленоватой, краске угадывается изогнутый силуэт очень красивой женщины. Здесь же есть и любимый образ Э. Денисова — осенние, летящие по ветру листья. Название картины удивительно музыкально само по себе.

• *Пауль Клее, 1934*

«ДИАНА В ОСЕННЕМ ВЕТРЕ»

- В первой части (не говоря о второй части, которая целиком выстроена на сложнейшем соло альты) у альты есть довольно большая сольная каденция и дуэт с вибратоном, там же есть и каденция самого вибратона (здесь некоторые моменты письма немного предвосхищают то, что сделал Э. Денисов позже в большой пьесе «Черные облака» для вибратона соло), и довольно развернутая партия контрабаса в очень длинной коде (здесь используются интересные краски натуральных флажолет контрабаса в глиссандо и не глиссандо). Следовательно, в первой пьесе акцент делается в равной степени и на смешанных красках, то есть на ансамблевой манере высказывания, и на сольных выступлениях отдельных инструментов.

ДИАНА В ОСЕННЕМ ВЕТРЕ

для альты, фортепиано, виолончели и контрабаса

[1984]

Э. ДЕМСОВ

1 Poco agitato

Alto

Piano

Viola

Cello/Double Bass

2

3

4

5

6

7

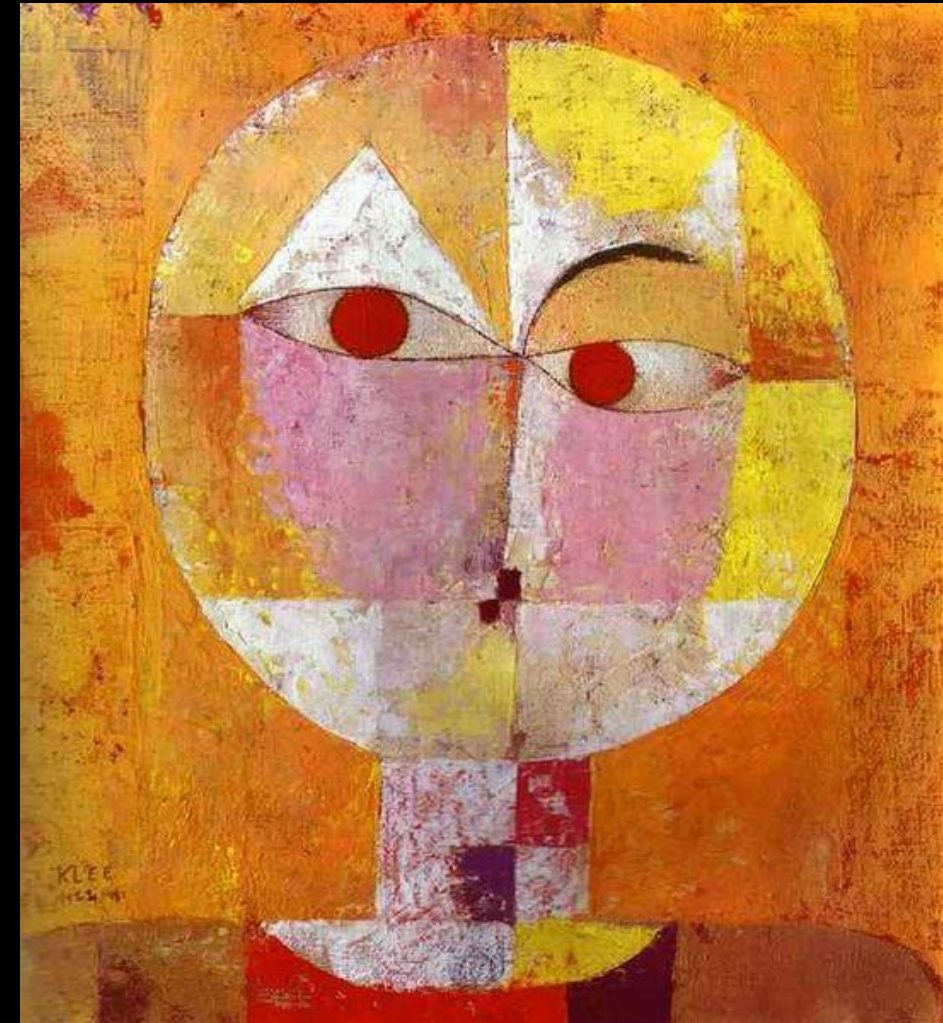
8

9

10

«SENECIO» («СТАРИК»)

- Вторая часть — очень странный портрет человека, составленный из квадратов разного цвета: разноцветные глаза, которые смотрят в разные стороны, разноцветные части лица — во всем этом есть что-то очень тревожное, очень напряженное, неприятное — это, как лицо «живой куклы». Поэтому и в музыке пьесы есть определенная жёсткость, определенная нервность, и даже иногда как бы накапливается и при этом совсем не находит выхода какая-то загадочная внутренняя напряженность.

• **Пауль Клее, 1922**

Senecio

für Viola sola

Edison Denissow
(1985)

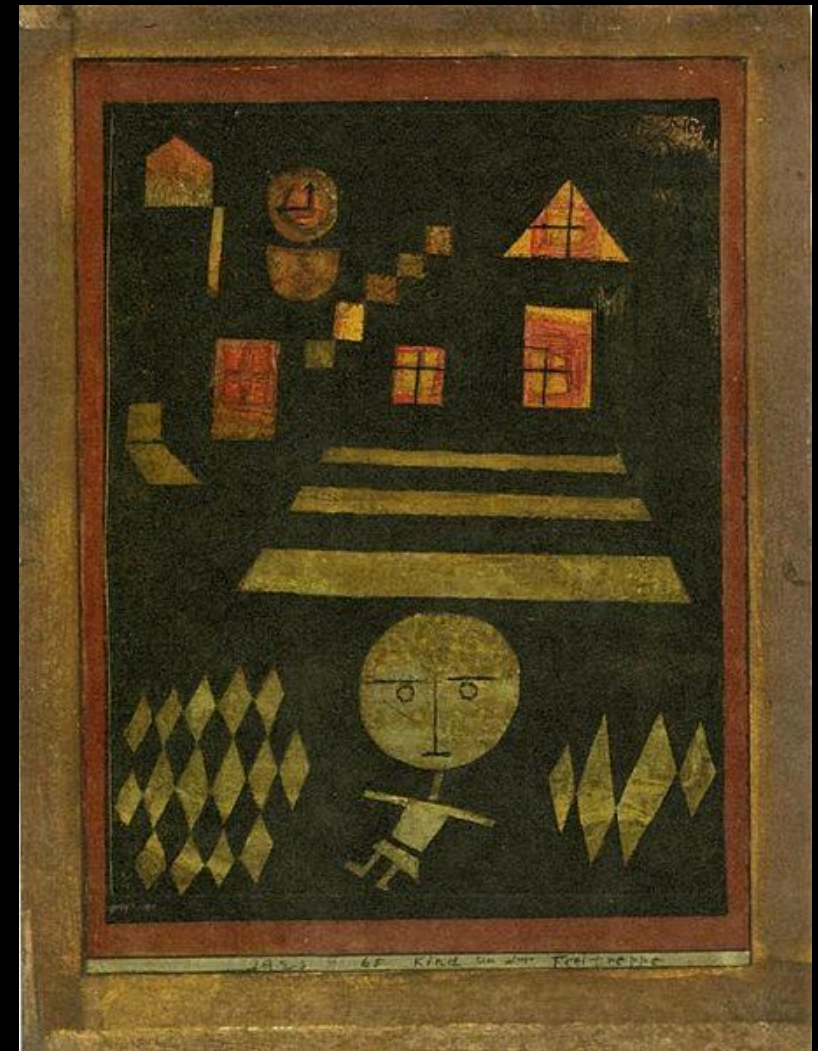
Molto inquieto

f *mf* *p* *pp* *ff* *pp*

«РЕБЕНОК НА ПЕРРОНЕ»

- Последняя пьеса — наиболее сюрреалистическая и страшная. Это пустой, чёрный, мёртвый город и маленький ребёнок на железнодорожном перроне. Он в страхе, в ужасе, потому что весь город вокруг деформирован: все здания искажены, сдвинуты, сломаны — страшное состояние одиночества брошенного, забытого ребёнка.

• **Пауль Клее, 1923**

«РЕБЕНОК НА ПЕРРОНЕ»

- Эта пьеса по языку наиболее жесткая и нервная; много элементов серийности - гораздо больше, чем в двух других пьесах; и здесь же возникают частые и большие отстранения от звуков музыкальных — появляются звуки «неживые», то есть намеренно искаженные, деформированные. Здесь альт не солирует — он равноправен со всеми остальными инструментами, он только часть ансамбля. Тембр альта как бы растворяется в общей краске, теряется среди других тембров. Поэтому автор даже предпочитает, чтобы в третьей части альтист не стоял, а сидел, как и все остальные музыканты.

Kind an der Freitreppe

für Viola, Oboe, Horn, Klavier, Vibraphon und Kontrabaß

Edison Denissow
(1985)

Poco agitato

Viola *con sord.* *ppp dolce* *sul tasto*

Oboe *pp*

Corno in Do

Vibrafono *ppp secco*

Contrabbasso *c.l.* *OG* *pp*

Piano *ppp dolce* *secco*

• = battuto col legno al di qua del ponticello

«ТРИ КАРТИНЫ ПАУЛЯ КЛЕЕ»

- Э. Денисов увидел подлинники только через несколько лет после премьеры своего сочинения. Когда писал, то видел перед собой только репродукции.
- Э. Денисов подчеркивал один момент: в произведении нет никакой иллюстративности, это всё время только образ-состояние, только образ-аллюзия. Если это, например, образ ветра, то в этой пьесе он совсем не такой, каким иногда бывает в других его сочинениях — он уже не сухой и жёсткий, как, например, в интермеццо «Улица» из оперы «Пена дней», и не ледяющий душу, как в цикле «На снежном костре». Здесь он мягкий и как бы обволакивающий вас.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. — М.: Композитор, 1993.
- http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=223?iframe=true&width=900&height=450#3
- Шульгин Д. И. Признание Эдисона Денисова. — М.: Композитор, 1998. || Признание Эдисона Денисова. — 2-е изд. — М.: ИД «Композитор», 2004.
- [http://wikilivres.ru/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B5_\(%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2\)](http://wikilivres.ru/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B5_(%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2))
- Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М.: Советский композитор, 1986. С. 149 - 162.