

CLAUDE ACHILLES DEBUSSY

1862-1918

OJCIEC
NOWOCZESNEJ
MUZYKI

- **Debussy stworzył indywidualny i innowacyjny styl muzyczny**, którym zasłużył sobie na miano „ojca muzyki XX wieku”.
- Kojarzony jest z pojęciem muzycznego impresjonizmu, choć sam nie lubił, gdy w ten sposób określano jego twórczość, która wykracza poza ten styl, definiowany zresztą niezbyt precyzyjnie w odniesieniu do muzyki.
- Był **pierwszym wybitnym przedstawicielem muzycznego modernizmu**, który otworzył przed muzyką nowe perspektywy w zakresie tonalności, brzmienia i budowy formalnej, zainspirował kolejne generacje twórców do własnych poszukiwań.

GAMELAN

- Bardzo ważnym doświadczeniem było dla Debussy'ego poznanie jawajskiej muzyki gamelanowej, prezentowanej w Paryżu w 1889 r. podczas światowej wystawy.

= grupa stylów muzycznych na Jawie oraz wyspie Bali, a także rodzaj indonezyjskiego zespołu muzyki tradycyjnej złożony z różnorodnych gongów, bębnow, instrumentów strunowych i aerofonu.

PRÉLUDE À L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE

Flute

2

Fl.

4

Fl.

The musical score is written for flute in G major (one sharp) and 3/8 time. It consists of three staves. The first staff is labeled 'Flute' and the second 'Fl.'. The third staff is labeled 'Fl.' and contains a measure with a fermata. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and a triplet of eighth notes. The key signature is G major (one sharp) and the time signature is 3/8. The score is written in a standard musical notation style with a treble clef and a key signature of one sharp (F#).

- Ten zaledwie dziesięciominutowy poemat symfoniczny należy do najważniejszych dzieł XX wieku, choć na dobrą sprawę powstał w 1894 r.
- Utwór wyznacza przełom w twórczości Debussy'ego, a także początek impresjonizmu w muzyce.
- Pierre Boulez twierdzi nawet, że to początek muzycznego modernizmu, a rozpoczynająca utwór melodia fletu jest dla historii muzyki „jak głęboki oddech”.

Utwór powstał pod wrażeniem poematu Stéphane'a Mallarmégo *Popołudnie fauna*.

W **pastelowych barwach instrumentów** dętych drewnianych oraz swobodzie operowania czystym brzmieniem **dopatrzone się podobieństwa do techniki malarskiej impresjonistów**.

Preludium do popołudnia fauna to swobodna ilustracja dźwiękowa, wywołująca u słuchacza nastrój bajecznie kolorowej sennej wizji:

„Kolejne dekoracje, na których tle pojawiają się pragnienia i rojenia fauna w upale pewnego popołudnia. Zmęczony w końcu ściganiem uciekających płochliwych nimf i najad, zapada w upajający sen nasycony spełnionymi wreszcie marzeniami posiadania wszystkiego w całej naturze”.

Debussy osiąga tu niezwykłą subtelność, operując niespotykaną dotąd paletą odcieni w piano, najdelikatniejszymi barwami orkiestry. Wyszukane traktowanie instrumentów dętych drewnianych i delikatne wykorzystanie instrumentów smyczkowych tworzy wspaniałą grę muzycznych światła i cieni.

W *Popołudniu fauna* nie spotkamy egzaltowanej refleksyjności, patosu, uczuciowości, które charakteryzowały twórczość późnych romantyków.

La Cathédrale engloutie

Préludes I, No. 10

Claude Debussy
(1910)

Profondément calme (♩ = 58)
dans une brume doucement sonore

pp

doux et fluide

pp sans nuances

- Główną cechą muzyki stało się pełne migotliwości brzmienie, nazywane umownie „plamą dźwiękową” lub „plamą brzmieniową”.

La fille aux cheveux de lin

Très calme et doucement expressif

C. Debussy

The image displays four systems of musical notation for the piano piece 'La fille aux cheveux de lin' by Claude Debussy. The score is written in G-flat major (three flats) and 3/4 time. The first system includes the instruction 'p sans rigueur'. The second system shows a continuation of the melodic line in the right hand and a more active bass line. The third system features a 'p' dynamic marking. The fourth system includes the instruction 'Cédez...' followed by a double bar line and 'Mouvt', indicating a change in tempo, and a 'dim.' (diminuendo) marking. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

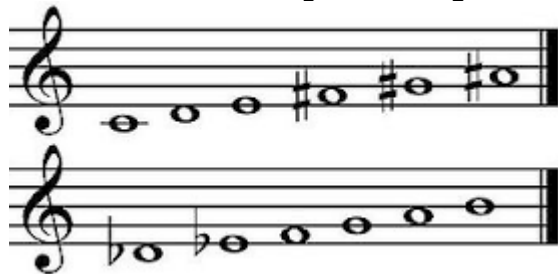
Ze zjawiskiem tym łączą się eksperymenty w zakresie harmoniki i inny niż dotąd sens melodyki utworów. Prymat barwy sprawia, że melodia często jest raczej wypadkową brzmień akordowych i figuracji anizeli konturem interwałowym o znaczeniu tematycznym.

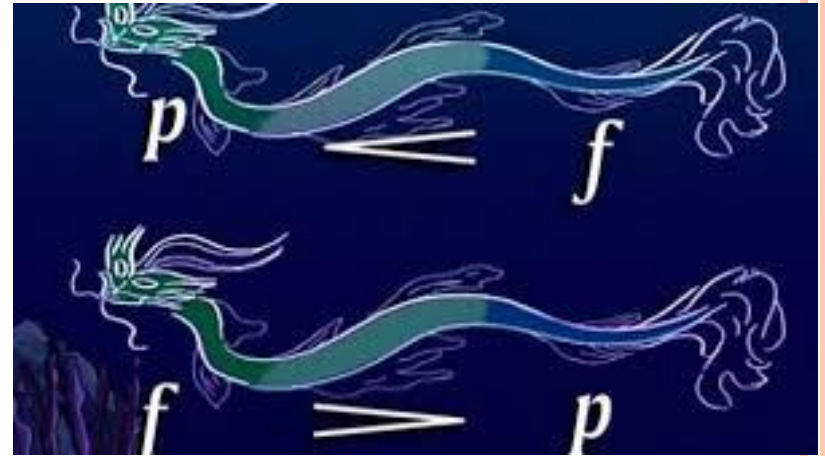

HARMONIKA

- Podstawą harmoniki są — jak dawniej — akordy, lecz najważniejsza jest ich postać brzmieniowa i koloryt, uzyskiwane za sprawą różnorodnej morfologii akordów.
- Częste paralelizmy wybranej struktury akordowej zastępują dawne układy kadencyjne.
- **Harmonika impresjonistyczna to także wykorzystanie w nowy sposób pentatoniki, skali całotonowej i trybów modalnych.**

SUBTELNA DYNAMIKA !

Wyczulenie na jakość brzmienia układów dźwiękowych wpłynęło na eksponowanie subtelnych efektów dynamicznych, często w ramach niedużej rozpiętości głośności.

Na szczególną uwagę zasługują rozmaite odcienie piano (*p*, *pp*, *ppp*, *pppp*), dookreślane często dodatkowymi uwagami wyrazowymi.

RÉVERIE

for Violin or Cello and Piano

C. Debussy

Les petites notes de la partie de Piano sont destinées à l'accompagnement du Violoncelle.
Andantino sans lenteur

Violin

pp très doux et très express.

Piano

pp très doux et express.

