

Debussy C.

Д 25 Selected Piano Works. Arabesques. Suite Bergamasque. Reverie. Romantic Waltz. Nocturne. The Little Nigar. Children's Corner: Sheet music. – Saint Petersburg: Publishing house "Lan"; Publishing house "THE PLANET OF MUSIC", 2019. – 92 pages. – (University textbooks. Books on specialized subjects).

Claude Debussy (1862–1918) was a French composer, who brought the impressionists' style on the musical ground. His aesthetic aspirations are largely reflected in his piano works.

This compilation consists of piano suites and single pieces most in demand in the piano curriculum of music schools.

The edition is addressed to students of middle and high grades of children's music schools, students of music colleges and universities and a wide range of piano music lovers.

Дебюсси К.

Д 25 Избранные фортепианные произведения. Арабески. Бергамасская сюита. Грёзы. Романтический вальс. Ноктюрн. Маленький негритёнок. Детский уголок: Ноты. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 92 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-3830-3 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-91938-722-0 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-402-4 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Клод Дебюсси (1862–1918) – французский композитор, преломивший живописный импрессионизм на музыкальную почву. Его эстетические устремления в большей степени нашли отражение в фортепианном творчестве.

Настоящий сборник состоит из фортепианных сюит и отдельных пьес, наиболее востребованных в программе по фортепиано музыкальных школ.

Издание адресовано учащимся средних и старших классов музыкальной школы, студентам музыкальных училищ и вузов и широкому кругу любителей фортепианной музыки.

ББК 85.954.2

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019
© Е. А. Ильянова, вступительная статья,
составление, 2019
© А. М. Скрипко, перевод, 2019
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2019

FOREWORD

Claude Debussy addressed the genres of piano music throughout his life. The style of the compositions underwent significant changes, but the colorful imagery and the prevalence of coloring persisted continuously from piece to piece, from suite to suite.

According to researchers, Debussy's early piano pieces refer to the romantic tradition (mostly to the tradition of Schumann and Liszt). But the "Arabesques" (1888) already brilliantly manifest individual features of the composer's style expressed in fanciful figurative melodic lines, intricate rhythms, and "airy" texture.

The first Arabesque – like the later "Moonlight" – is woven from dreamy poetic images. In contrast to it, the second Arabesque is the implementation of romantic aspiration and partly – heroics.

Four pieces – "Prelude", "Minuet", "Moonlight" and "Passepied" – make up "Suite Bergamasque", in which the neoclassical tendencies are reflected.

"Prelude" is characterized by an improvisational principle characteristic for this genre. "Minuet" and "Passepied" are memories of old dances rather than their stylization.

The piece "Moonlight", written in the genre of nocturne and originally titled the "Sentimental Walk", became the most famous piano composition of the suite and of all the Debussy's works. The impressionistic landscape appearing before the listener makes a deep contrast with the fanciful genres of old music. The "murmuring" multi-layer texture gave impetus for the creation of various arrangements for instrumental and orchestral ensembles.

The pieces "Reverie", "Romantic Waltz" (1890) and "Nocturne" belong to the early period of Debussy's creative work. The aesthetic aspirations of the composer are not so clearly seen in them. As in the earlier "Arabesques", the romantic style still prevails in them with a preponderance

ПРЕДИСЛОВИЕ

К жанрам фортепианной музыки Клод Дебюсси обращался на протяжении всей жизни. Стиль сочинений претерпевал значительные изменения, однако от пьесы к пьесе, от сюиты к сюите неизменно сохранялись красочный образный строй и господство колорита.

По мнению исследователей, ранние фортепианные пьесы Дебюсси отсылают к романтической (в большей степени, шуманновско-листвовской) традиции. Но уже Арабески (1888) проявляют ярко индивидуальные черты стиля композитора в прихотливых фигурационных мелодических линиях, затейливых ритмах, «воздушной» фактуре.

Первая Арабеска соткана из мечтательно-поэтических образов, сродни строю более позднего «Лунного света». В противовес ей, Вторая Арабеска – воплощение романтической устремленности, отчасти – героики.

Четыре пьесы – «Прелюдия», «Менуэт», «Лунный свет», «Паспье» – составляют «Бергамасскую сюиту», в которой нашли отражение неоклассические тенденции.

Для «Прелюдии» свойственно характерное этому жанру импровизационное начало. «Менуэт» и «Паспье» представляют собой скорее воспоминания о старинных танцах, нежели стилизацию под них.

Самым известным фортепианным сочинением сюиты и всего творчества Дебюсси стала пьеса «Лунный свет» в жанре ноктюрна, первоначально имеющая название «Сентиментальная прогулка». Импрессионистический пейзаж, предстающий перед слушателем, резко контрастирует с причудливыми жанрами старинной музыки. «Журчащая» многопластовая фактура стала толчком к созданию разнообразных переложения для инструментальных и оркестровых составов.

Пьесы «Грёзы», «Романтический вальс» (1890), «Ноктюрн» относятся к раннему периоду творчества Дебюсси. В них ещё не так ясно проявляются эстетические устремления композитора. Как в более ранних Арабесках, в них всё еще превалирует романти-

of the so-called “parlor” music of the 19th century (which does not exclude their artistic value).

The “Children’s Corner” suite (1908) was created for a long time and presented as a gift to the third birthday of the composer’s beloved daughter Chouchou. In the same year, Debussy published the composition with his original illustrations.

In general, the suite is characterized by a “simplification” of the style with respect to the composer’s earlier works: there are no brilliant passages and other complicated piano techniques that require considerable technical preparation. All the pieces of the suite are characterized by “puppet” images, mood of mockery, good irony and humor.

The last piece of the suite – the “Golliwog Cakewalk” – received particular love and popularity. It reflected the composer’s interest in jazz music, bright dance rhythms and sharp intonations that were new for his time. This tendency continued in the later composition “The Little Nigar” (1909) with its “prickly” rhythms and fresh harmonic colors.

Working on Debussy’s piano works requires attention to all the aspects of music language. One of the most difficult elements in preparing to perform them is the development of a special way of sound producing – soft and confident, lacking percussiveness. The complexity and diversity of piano texture requires mastery of both pedals.

The collection is recommended to a wide range of performers, starting with the middle grade pupils of children’s music schools.

E. Ilianova

ческий стиль с перевесом в так называемую «салонную» музыку XIX века (что не исключает их художественной ценности).

Сюита «Детский уголок» (1908) создавалась на протяжении долгого времени и была преподнесена в качестве подарка к трёхлетию любимой дочери композитора Шушу. В том же году Дебюсси издал сочинение со своими оригинальными иллюстрациями.

В целом для сюиты характерно «упрощение» стиля относительно более ранних сочинений композитора: нет блестящих пассажей и других сложных пианистических приёмов, требующих значительной технической подготовки. Всем пьесам сюиты присущи «кукольные» образы, настроения насмешки, доброй иронии и юмора.

Особую любовь и популярность получил последний номер сюиты – «Кукольный кэк-уок». В нем отразился интерес композитора к новой для его эпохи джазовой музыке, ярким танцевальным ритмам и острым интонациям. Эта тенденция продолжилась в более позднем сочинении «Маленький негритёнок» (1909) с «колкой» ритмизацией и свежими гармоническими красками.

Работа над фортепианными сочинениями Дебюсси требует внимания ко всем аспектам музыкального языка. Одним из самых сложных элементов в разучивании является выработка особого звукоизвлечения – мягкого и уверенного, лишённого ударности. Сложность и многопластовость фортепианной фактуры требует мастерского владения обеими педалями.

Сборник рекомендован широкому кругу исполнителей, начиная с учащихся средних классов детской музыкальной школы.

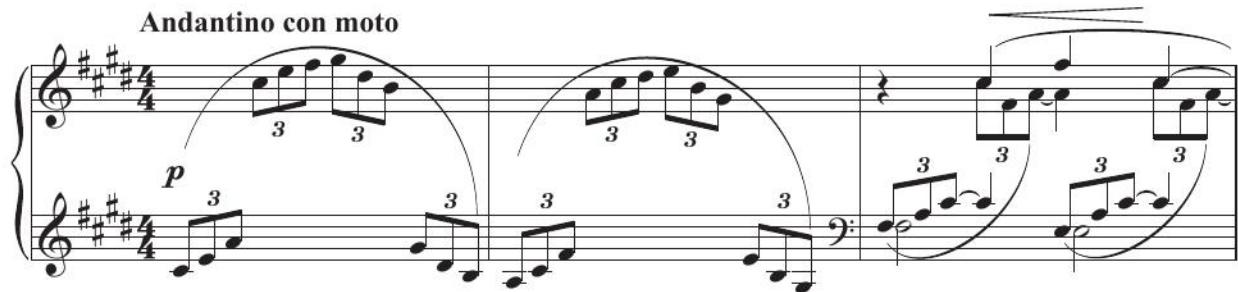
E. Ильянова

Arabesques

Арабески

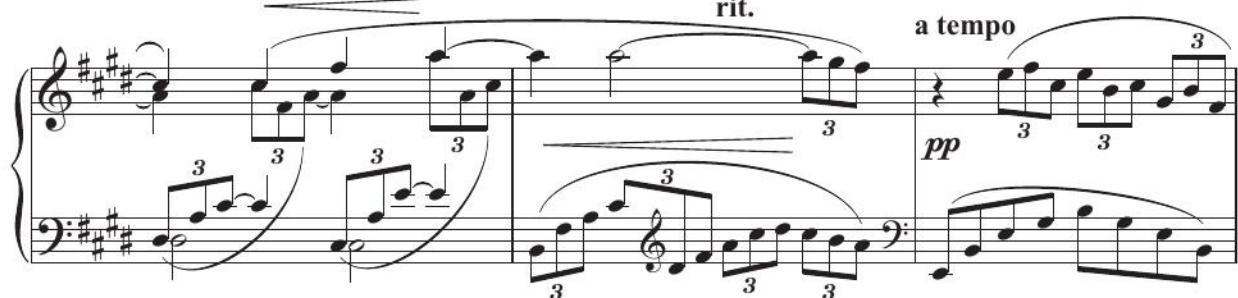
I

Andantino con moto

rit.

a tempo

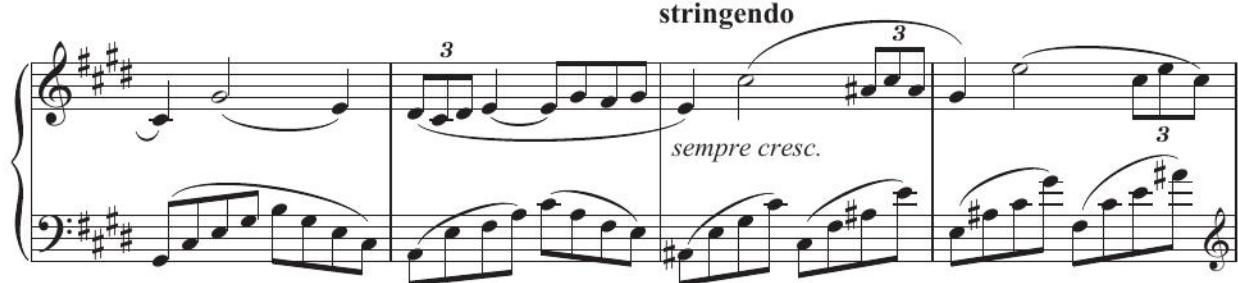
3

poco a poco cresc.

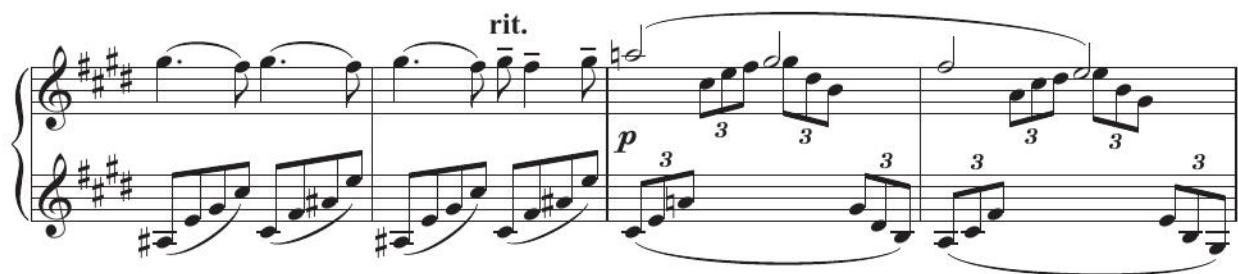

stringendo

sempre cresc.

rit.

A musical score for piano, featuring two staves. The top staff uses a treble clef and has a key signature of four sharps. The bottom staff uses a bass clef. Measures 11 through 14 are shown, each consisting of three measures. Measure 11 starts with a single note followed by a sixteenth-note pattern. Measure 12 starts with a single note followed by a eighth-note pattern. Measure 13 starts with a single note followed by a sixteenth-note pattern. Measure 14 starts with a single note followed by a eighth-note pattern. The score includes dynamic markings such as 'p' (piano), 'ff' (fortissimo), and 'mf' (mezzo-forte). Measures 11 and 14 feature grace notes marked with '3'. Measures 12 and 13 feature grace notes marked with '2'. Measures 11 and 12 have a fermata over the first measure. Measures 13 and 14 have a fermata over the first measure.

A musical score for piano, page 10. The top staff is in treble clef, G major (one sharp), and 2/4 time. The tempo is marked 'a tempo'. The bottom staff is in bass clef, D major (two sharps), and 2/4 time. The dynamic is 'p' (piano). The music features eighth-note patterns with grace notes and slurs. Measure numbers 3 and 3 are indicated below certain notes.

Poco mosso

cresc.

3 3 3

3 3

Musical score for piano, page 10, measures 11-12. The score consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves are in A major (three sharps). Measure 11 starts with a forte dynamic (F) followed by a half note. Measure 12 begins with a eighth-note figure (3) followed by a sixteenth-note figure (3).

8

p

Tempo rubato (un peu moins vite)

p

sf

Mosso

p 3

cresc.

f

rit.

Mosso

p 3

cresc.

a tempo

Risoluto

rit.

Tempo primo

rit.

p

a tempo

poco a poco cresc.

stringendo

sempre cresc.

3

rit.

p

3

3

3

3

3

3

3

3