

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧЕРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева»

Эрик Сати
(1866-1925)

Творческий портрет

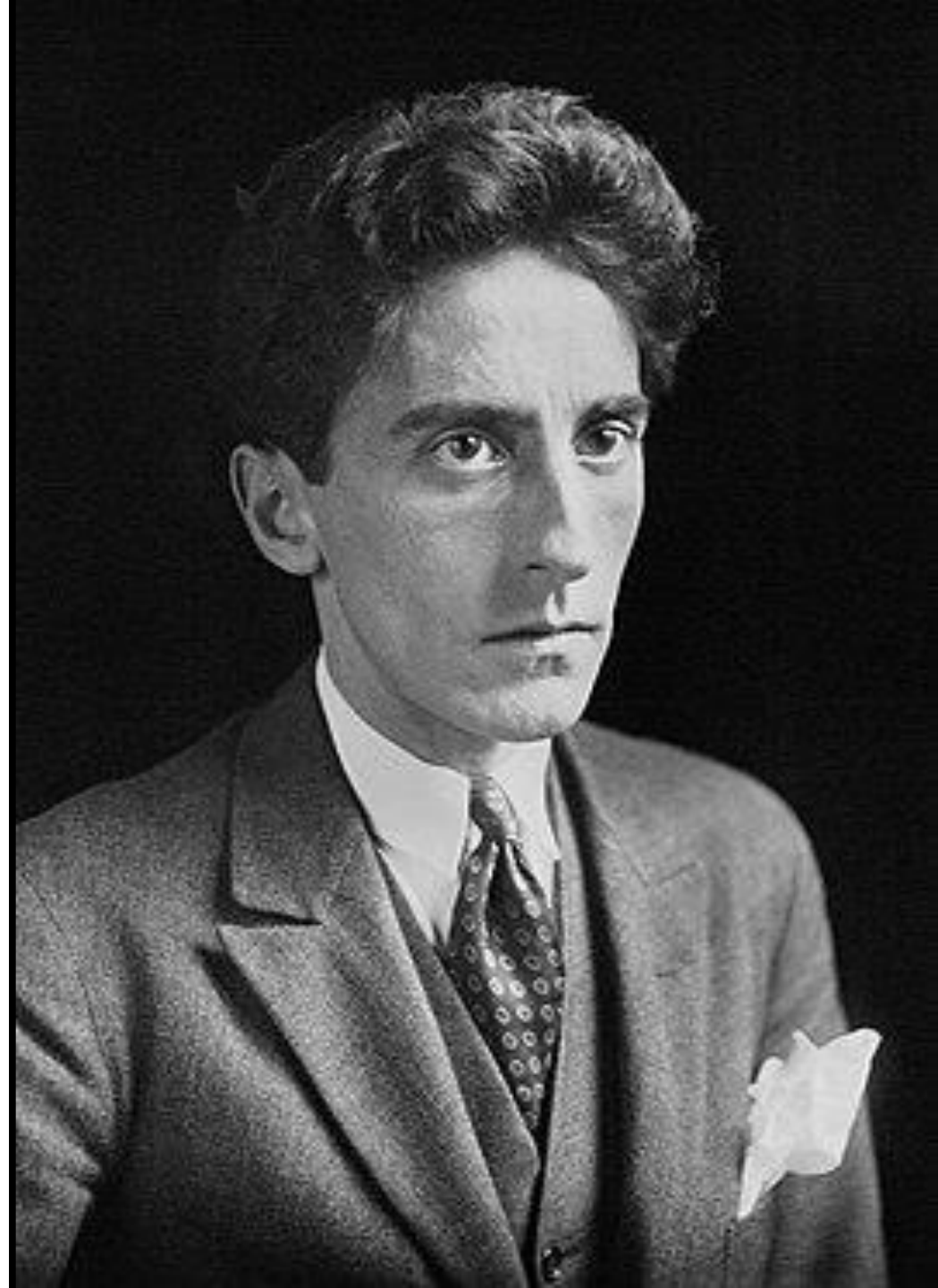
Методическая работа преподавателя
ПЦК «Музыкальная литература»
Каркадиновской Н.В.

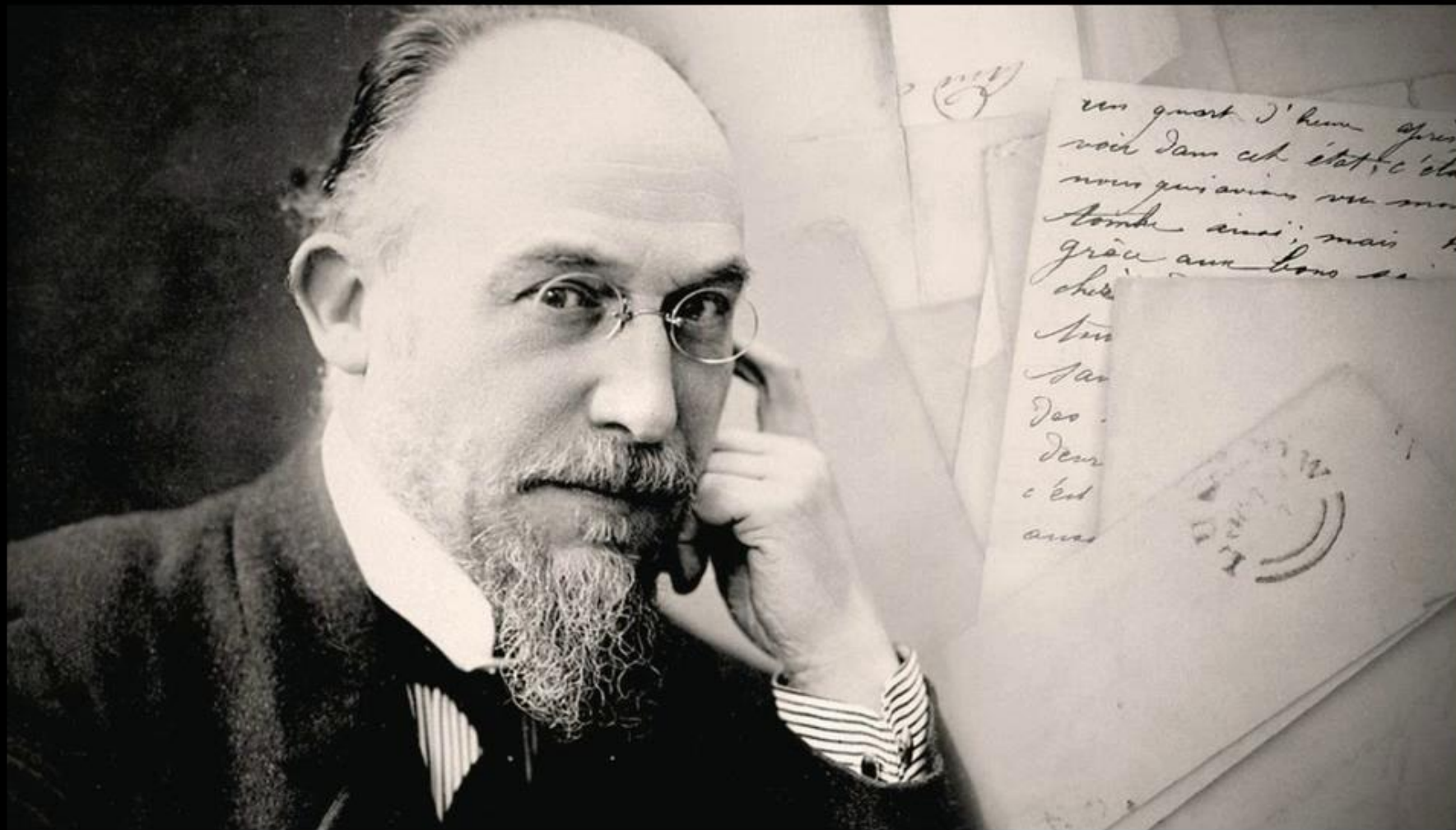
Пушкино 2021

В 1919 г., французский литератор, критик, либреттист **Жан Кокто (1892-1964)**, выпустил книгу **«Петух и Арлекин»**, ставшую «эстетической библией новейших течений модернизма», выступавшего против импрессионизма и символизма.

Ж. Кокто писал: «Хватит облаков, волн, аквариумов, наяд, ночных ароматов. Нам нужна музыка земная, музыка повседневности. Мы хотим музыки острой и решительной... Чтобы быть правдивым, нужно быть твердым. Художник, понимающий действительность, не должен бояться лиризма».

В этом бунтарстве Кокто не был одинок.

«Сати понравился мне с первого взгляда. Тонкая штучка, он весь был наполнен лукавством и умной злостью»

И.Ф. Стравинский

Эрик-Альфред-Лесли Сати (1866-1925), композитор, мыслитель, мастер острых парадоксов... Почитайте «Записки млекопитающего»: «Пауки любят музыку точно так же, как и большинство наших композиторов, если понимаете ...». Он выступил с проповедью радикального пересмотра музыкальной эстетики.

Тапёр «Трактира в Клу» на Монмартре, он эпатировал необычными импровизациями, новаторскими сочинениями и неординарными суждениями о музыке. Его отличали независимый, грубоватый характер, едкое остроумие, насмешка над любыми авторитетами.

Саркастичный, замкнутый человек, он жил и работал принципиально «не в такт», отдельно от музыкального общества Франции...

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

Сати подкреплял свои «теоремы» произведениями, от одних названий которых можно прийти в ужас: «Три пьесы в форме груши», «Бюрократическая сонатина», «Неприятные очерки», «Три танца навыворот», «Засушенные эмбрионы», балет «Прекрасная истеричка»... Свои сочинения он записывал красными чернилами

(автопортрет)

Эрик Сати — предтеча, родоначальник и ,затем, ниспровергатель таких музыкальных течений, как импрессионизм, примитивизм, конструктивизм, неоклассицизм и минимализм.

В 1892 г. Сати разработал оригинальную систему композиции: для каждой пьесы он сочинял 5-6 коротких пассажей, которые просто «пристыковывал» друг к другу. Другой вариант композиции — репетиторность. Например, тему пьесы «Досады» («Раздражения») необходимо повторить 840 раз (!!!).

В конце 1910-х гг. он придумал жанр «**меблировочной музыки**», не для внимательного восприятия, а для звукового фона в магазине или на выставке.

Список основных произведений Э. Сати

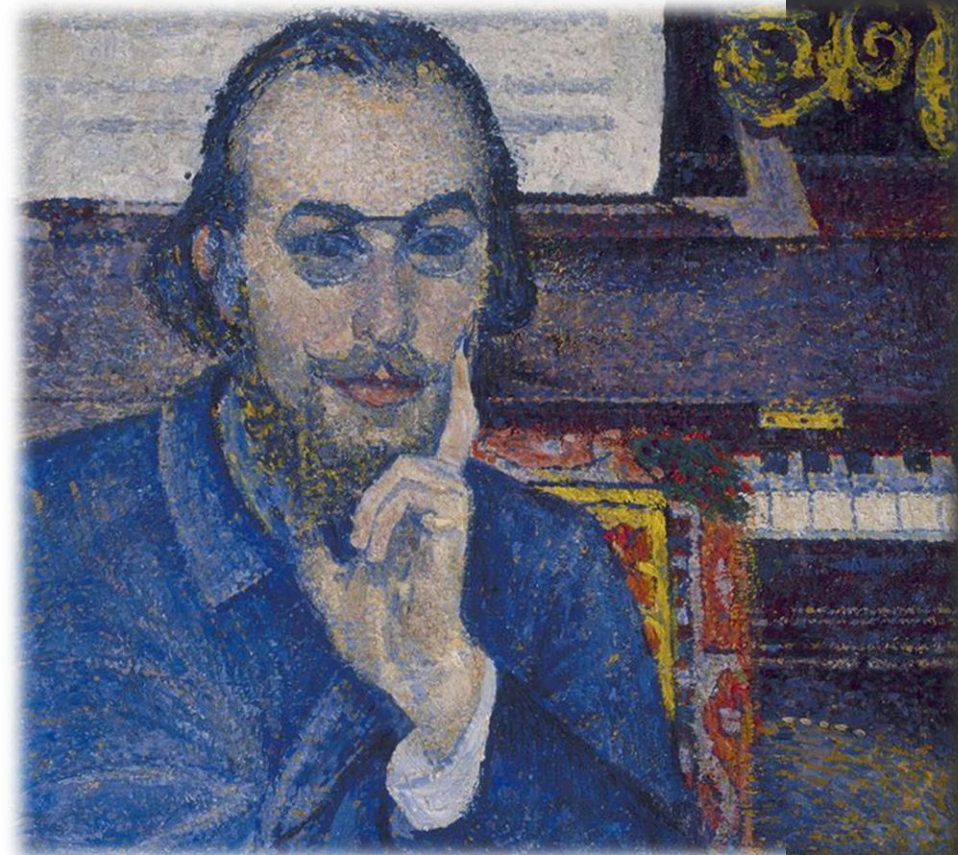
Фортепианная музыка

Сарабанды, Вальсы, Гимнопедии, Гноссиены, Готические танцы, Раздражения, 3 выдающихся вальса для измученного денди, Сонатина бюрократическая, балет (христианский) `USPUD` , Эксцентричная красotka (Прекрасная истеричка), балетная музыка, Маленькая грустная клоунская музыка, Дряблые прелюдии для собаки, Сушеные эмбрионы, Досады (повторить 840 раз) ...

Камерно-вокальные кабаре-песни, вокальный цикл `LUDIONS` для голоса и фортепиано

Для оркестра: Музыкальная музыка, Пять гримас для пьесы Шекспира `Сон в летнюю ночь`, «Меблировочная музыка: СТЕНА КАБИНЕТА ПРЕФЕКТУРЫ» для малого оркестра ...

Для театра: «Ловушка Медузы» одноактная комедия (1913), балет Парад, балет Меркурий, Сократ симфоническая драма...

Сати родился в семье портового маклера. Среди его близких музыкантов не было, и раннее влечение к музыке осталось незамеченным. В 12 лет Эрик оказался в Париже, где начались серьезные занятия музыкой. Сати — дважды поступал, но, неудовлетворенный обучением, так и не закончил Парижскую консерваторию. В 1886 г. он уходит добровольцем военную службу.

Вернувшись через год в Париж, работает над своими фортепианными сочинениями: Сарабандами и Гимнопедиями. Переселяется на Монмартр и становится тапером в маленьких кафе на Монмартре.

Состоялось знакомство с К. Дебюсси, который заинтересовался оригинальными гармониями в импровизациях молодого пианиста и даже взялся за оркестровку его цикла «3 Гимнопедии». Знакомство перешло в длительную дружбу - соперничество. Влияние Сати помогло Дебюсси преодолеть юношеское увлечение творчеством Вагнера.

К. Дебюсси и Э. Сати

Ранние сочинения Сати относятся к концу 80-90-х гг.: «Сарабанды», «Гимнопедии», «Гноссиены», «Месса бедняков» для хора и органа, «Холодные пьесы» для ф-но

«Гноссиена» — слово, выдуманное Э. Сати (приблизительное значение - «истинность» или «простота»). Это элегические пьесы-настроения, на первый взгляд вполне традиционные, но в нотах отсутствует указание размера и деление на такты.

Они написаны предельно простым музыкальным языком: остинато, лапидарная мелодика, скромная фактура без виртуозных эффектов: мелодия в правой, сопровождение — в левой руке.

GNOSSIENNE
(1890)

à Roland MANUEL

№ 1

Lent

Très luisant

В 1898 г. Сати перебирается в пригород Парижа Аркей. За композитором укрепилося прозвище «Аркейский Мэтр» или же «Аркейский отшельник»: он живет в одиночестве, всячески избегает общения с друзьями или встреч с издателями, импрессарио... В то же время весь музыкальный Париж повторяет его меткие, иронические афоризмы, появляются и новые сочинения.

«Заметьте, что всю музыку я пишу сам. Все бемоли (в особенности), все девизы (даже дубль-диезы) созданы полностью (с головы до ног!) мною» – Э. Сати.

В 1911 г. Морис Равель устроил цикл концертов Э. Сати и познакомил его с хорошими издателями.

В 1905-08 гг. в возрасте 39 лет Сати в третий раз становится учеником. На сей раз он занимается контрапунктом и композицией в Schola cantorum у О. Серье и А. Русселя.

В 1915 г. Сати сближается с Ж. Кокто, который предложил ему в содружестве с П. Пикассо создать балет для труппы С. Дягилева. Премьера балета «Парад» состоялась в 1917 г. под управлением Э. Ансерме.

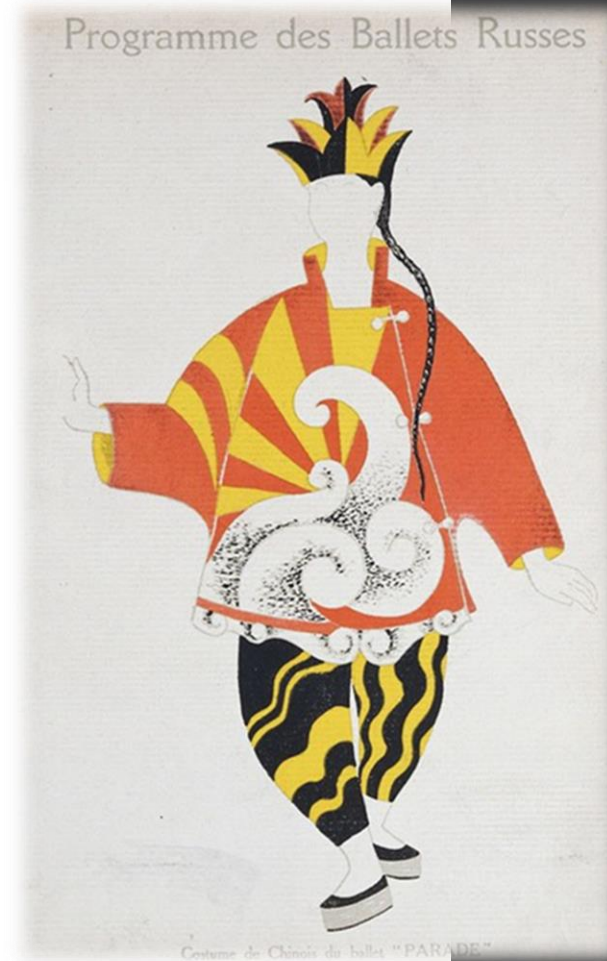
«Парад» (фр. Parade – анонс, работа зазывал перед началом представления в цирке, ярмарочном театре) — одноактный балет по сценарию Ж. Кокто и П. Пикассо написанный для Русского балета Дягилева. Хореограф — Леонид Мясин, декорации и костюмы — П. Пикассо, дирижёр — Эрнест Ансерме.

Сюжет: Артисты балаганного цирка — Китаец-фокусник, 2 менеджера (американец и француз), 2 акробата и Малышка-американка пытаются привлечь публику посмотреть представление, проходящее в цирковом шатре...

Первая версия музыки балета (1916 г., для ф-но в четыре руки), была посвящена «Мадам Эдвардс, урождённой Годабской».

Гийом Аполлинер для премьеры балета (18.05.1917 г.) написал манифест - «Новый дух», в котором назвал спектакль «более правдивым, чем сама жизнь», впервые употребив термин **сюрреализм**. Премьера состоялась в парижском театре Шатле и вызвала грандиозный скандал.

В музыке «Парада» Сати воссоздал дух мюзик-холла, интонации и ритмы бытовых уличных мелодий.

Пабло Пикассо
занавес для балета "Парад", 1917
Музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду

«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»

Некоторые костюмы, созданные Пикассо в стиле кубизма были изготовлены из картона и позволяли танцовщикам делать лишь минимальные движения.

В 1918 г. создано произведение, диаметрально противоположное «Параду» - «одноактная симфоническая драма с пением» в трёх частях «Сократ», придуманная, сочинённая и написанная неким «композитором музыки» по имени Эриком Сати в 1917-1918 гг. по заказу княгини де Полиньяк в качестве своеобразного прецедента «небывалого и ни на что не похожего произведения искусства», на текст диалогов Платона. Оно отличается сдержанностью музыкального языка, отсутствием внешних эффектов.

1. Портрет Сократа на текст Платона («Пир») (отрывок)
2. Берега Илиссоса на текст Платона («Федра»)
3. Смерть Сократа на текст Платона («Федон»)

«Музыкальный язык драмы, как её назвал Сати, на сей раз отличается почти классической ясностью и сдержанностью. Небольшой камерный оркестр, «обволакивающий» партии вокалисток прозрачной полифонической тканью, нигде не нарушает строгий и суровый характер звучания, полностью свободный от каких-либо внешних эффектов. Трудно представить себе более разительный контраст с бьющей на внешний эффект, «эпатирующей» партитурой «Парада»! – И.Ф. Стравинский

фото: Париж, 1919-1920 гг.

«Сочиняя «Сократа», я имел намерение написать произведение простое, без малейшего намёка на борьбу; потому что я никто иной, как смиренный обожатель Сократа & Платона — двух, как мне кажется, вполне симпатичных господ.

Когда при первом же прослушивании «Национальным Обществом» в нашей Консерватории моя музыка была дурно принята, это меня совсем не удивило. Но, признаюсь, я был просто потрясён, видя, как зал всерьёз потешается над текстом Платона. Да, представьте, это на самом деле было так. Странно, не правда ли? <...>

Вот погодите, ещё немного, и они станут с увлечением рассказывать друг другу, что великий Сократ — это персонаж, выдуманный этим старым фантазёром Сати...» — Эрик Сати, из письма Полю Коллару, 16 мая 1920

В 20-е гг. Сати увлекся идеей создания «меблировочной музыки», - звукового фона повседневной жизни.

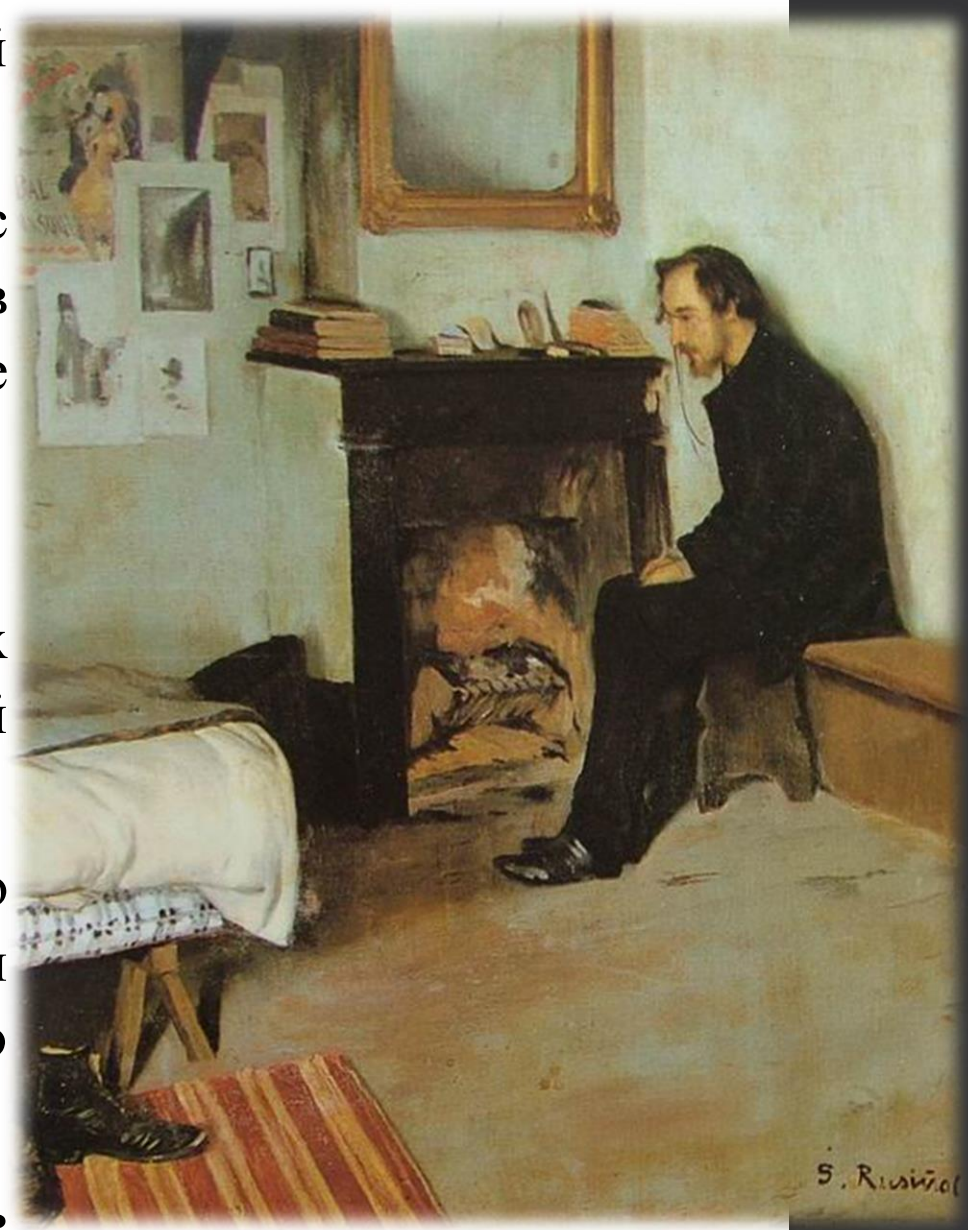
Он начинает публиковать сборники фортепианных пьес двух типов: - с экстравагантными названиями: «Три пьесы в форме груши», «В лошадиной шкуре», «Автоматические описания», «Сушеные эмбрионы»...

- эффектные, популярные у публики кафе песенки-вальсы.

Фортепианные пьесы Э. Сати оказали влияние на многих композиторов, начиная от К. Дебюсси, французской «Шестёрки» и заканчивая Дж. Кейджем.

Принципиальный примитивизм музыки Сати и его пренебрежение к «красоте» эпатировали публику, вызывали нападки критики, но не сбивали композитора с избранного пути.

Сати одним из первых стал использовать «подготовленное» фортепиано, вводить в партитуру звуки автомобильных сирен, пишущей машинки и шумы ...

Сантьяго Русиньоля. Комната
Эрика Сати, 1891

Последние годы жизни Сати также провел в уединении, в Аркее. «Прошу иметь в виду, раз и навсегда: не существует никакой школы Сати. Так называемый „Сатизм“ просто не смог бы существовать. Именно во мне он нашёл бы своего первейшего и непримиримого врага.

В искусстве не должно быть никакого поклонения и рабства. В каждом своём новом произведении я намеренно сбиваю с толку своих последователей: и по форме, и по сути. Это, пожалуй, единственное средство для артиста, если он желает избежать превращения в главу школы, так сказать, классного надзирателя» - Э. Сати. «Нет казарме!» июнь 1920 г.

Он сначала сблизился, но затем порвал всякие отношения с «Шестеркой» и создал некую «Аркейскую школу». В нее входили композиторы М. Жакоб, А. Клике-Плейель, А. Соге, дирижер Р. Дезормьер. Основным эстетическим принципом этого творческого союза было стремление к новому демократическому искусству.

ERIK SATIE

Одним из последних творческих экспериментов Э. Сати был связан с кинематографом. Он - один из первых композиторов, кто на это отважился. В его последнее крупное сочинение, инстантеистический балет «Релаш», между действиями включал антракт «Синема» - показ документального фильма о создателях этого проекта под музыку Сати.

Смерть Сати прошла почти незамеченной. Только в конце 50-х гг. начался подъем интереса к его творчеству, появляются первые грамзаписи его фортепианной и камерно-вокальной музыки

Пабло Пикассо
фрагмент афиши к фестивалю Сати (1920 г.)

Эрик САТИ рисует
САМ СЕБЯ и думает так:
«Я пришёл в этот мир слишком
молодым в слишком старое время.»

Проект надгробного бюста (автопортрет),
рисованный самим Эриком Сати в 1913 г.
для «Музыкального обозрения»