**«Златовласая девушка в жизни и творчестве
Клода Дебюсси»**

*Пишет пьесы по ночам
Дебюсси, любитель дам,
Но милее всех одна –
С волосами цвета льна.*

В творчестве французского композитора Клода Дебюсси значительное место отведено музыкальному воплощению женского образа. Казалось бы, в этом и нет ничего удивительного – ведь женщина, в той или иной степени, присутствует во внимании любого «мужчины искусства», будь то писатель, художник или композитор. Но стоит окунуться поглубже, и можно обнаружить ряд особенностей, выделяющих «женщин Дебюсси»среди прочих.

Клод Дебюсси каждый раз с большим трепетом относился к выбору прообраза для своих музыкальных героинь. Это всегда были натуры утончённые, изящные, и в то же время простые. Его привлекала лёгкость и ненавязчивость, открытость и искренность, сочетающиеся с внутренней таинственностью и загадочностью, нежность и хрупкость, но при этом обладающие силой воли и глубокой чувственностью.

Среди части творческого наследия Дебюсси, связанной с претворением женского начала, можно назвать такие вокально-инструментальные сочинения, как «Красавица, спящая в лесу», «Баллада о женщинах Парижа», «Прогулка двух влюблённых», «Волосы», кантата «Зулейма», «Линдараха» для двух фортепиано и другие. Несомненно, каждое из названных произведений заслуживает отдельного рассмотрения, но сегодня в центре внимания будут следующие: кантата «Дева-избранница», прелюдии «Девушка с волосами цвета льна» и «Ундина» и опера «Пеллеас и Мелизанда».

Почему именно они? Дело в том, что эти сочинения объединяет один очень существенный момент – акцент на золотистых, полных солнечного света длинных женских волосах. Откуда у Дебюсси возникло такое влечение именно к златовласым представительницам противоположного пола? Для того, чтобы ответить на этот вопрос и корректно трактовать позицию композитора, обратимся к некоторым фактам из жизни Дебюсси.

Клод с детства отличался какой-то удивительной для его семьи и окружения утончённостью. Его брат Эмманюэль был самым обыкновенным мальчишкой, проказливым и крикливым, а Клод, напротив, в повседневности был молчаливым и замкнутым. В то же время, при столкновении с ошеломляющей красотой или шокирующей грубостью он мог впасть в экзальтацию, вплоть до нервного припадка. Обычное же его состояния было – или загадочная мечтательность, или тихая депрессия. Он неистово обожал всё изящное и хрупкой, а в его мире такого встречалось крайне мало, поэтому Клод коллекционировал бабочек: их тонкие, хрупкие и узорчатые крылья были единственным доступным ему произведением искусства.

Мальчик рос, взрослел, детские увлечения постепенно отошли в сторону. Но его тяга к нечто утончённому и прекрасному по-прежнему брала верх над рациональным началом и теперь нашла своё выражение в светлых любовных чувствах. Его первой любовью стала Софья Карловна фон Мекк, дочь той самой Надежды Филаретовны фон Мекк – богатой знатной женщины, выдающегося мецената, близкой приятельницы Петра Ильича Чайковского. Надежда Филаретовна покровительствовала молодым музыкантам, и юный выпускник Парижской консерватории Клод Дебюсси по рекомендации был приглашён ею в качестве учителя музыки для любимой дочери Сони. По воле судьбы, Клод без памяти влюбился в свою пятнадцатилетнюю ученицу. «Дверь распахнулась. В комнату ворвалось золотистое облако – юная девчушка в воздушном наряде с водопадом золотистых локонов. Её щёки пылали румянцем, а глаза вспыхивали золотыми всполохами. Соня… Непредсказуемый золотоволосый ангел... Она то хохотала, то плакала. То фанатично разучивала гаммы, а то дулась, отказываясь садиться за рояль. Она таскала меня на прогулки, показывала мне своих многочисленных кукол, совала в руки липкие конфеты…», - писал в письмах к своему французскому другу Клод.

Дебюсси три лета подряд учил Соню музыке. Когда пианист проводил свои вторые каникулы в семье фон Мекк, девушка и сама стала проявлять к своему юному педагогу интерес. Дебюсси был окрылён и, не ожидая подвоха, попросил у Надежды Филаретовны руки её дочери. Но строгая мать сильно оскорбилась этим «низким» предложением и выставила Клода из своего дома, несмотря на угрозы пятнадцатилетней Сони покончить жизнь самоубийством. В результате Дебюсси был изгнан из русского аристократического общества раз и навсегда.

Впоследствии у Клода Дебюсси было много других женщин, да и вообще он считался «знатным ловеласом» и любителем дам. Но такие сильные чувства, испытанные им в юные годы, причинённая душевная боль и горечь утраты оставили свой след в сердце Дебюсси на всю жизнь. Его согревали тёплые воспоминания о первой встрече и занятиях с Соней, о её лучезарной улыбке и водопаде золотистых локонов. Всё это просто не могло пройти бесследно и не оставить отголосков в профессиональном творчестве композитора.

А теперь обратимся, собственно, к музыкальному наследию композитора.

Прелюдия **«Девушка с волосами цвета льна».** Дебюсси в этой лирической прелюдии создаёт скорее лёгкую зарисовку, нежели законченный целостный портрет. Вполне возможно, что этот рисунок сделан по воспоминаниям, навеянным образом когда-то увиденной светловолосой девушки, тронувшей душу и воображение композитора. Для её живописного воплощения Дебюсси использует мягкие, пастельные тона, тонкую игру светотеней без резких переходов от одного оттенка к другому. Примечательна выбранная композитором тональность – излюбленный ещё композиторами-романтиками Ges-dur, полный тепла и домашнего уюта. С музыкальной стороны неспешная, спокойная, с мягкими округлыми очертаниями протяжённая мелодия в среднем регистре, напоминающая наигрыш на деревянном духовом инструменте, создаёт задушевный, мечтательный девичий образ со струящимися золотистыми волосами цвета льна.

Особый интерес именно с точки зрения истории создания и значения женщины в жизни мужчины представляет **поэма «Дева-избранница»** на текст английского поэта и художника Данте Габриэля Россетти во французском переводе. Чтобы полноценно оценить всю глубину чувств и творческого замысла, заложенного в эту поэму, обратимся к первоисточнику.

Данте Россетти написал стихотворную поэму «Блаженная дева», или «Дева-избранница» в 1850 году, находясь в больших душевных терзаниях. В это время Россетти встретил свою музу и будущую горячо любимую жену Элизабет. К сожалению, семейное счастье продлилось ничтожно мало: через два года после свадьбы Элизабет, тяжело болеющая туберкулёзом, трагически умерла от передозировки опиумом, содержащимся в лекарстве от смертоносной болезни. То ли предчувствуя скорую гибель своей любимой, то ли мучаясь мыслями о её тяжёлом состоянии и невозможностью оказать хоть какую-то помощь, из-под руки Россетти появилась на свет вышеупомянутая поэма. Героиня поэмы – девушка, отошедшая в мир иной и пребывающая на небесах. Вокруг неё – вновь воссоединившиеся влюблённые пары, а она одинока и призывает к себе любимого, который остался на земле. Но… - напрасно. И она горько плачет.

Данте очень долго горевал и винил себя в смерти своей Элизабет. Эти мысли не покидали его, и спустя 28 лет была написана одноименная картина, иллюстрирующая стихотворную поэму, где в образе Святой девы Россетти изобразил свою усопшую супругу, с тоской смотрящую на земной мир живых, где остался её возлюбленный:

(отрывок из поэмы)

*Глядит из рая дева вниз,
Блаженна в Небесах,
Не сыщешь в мире глубины,
Что у неё в глазах;
В руке три лилии; семь звёзд -
Как гребень в волосах.

Без блёсток риза, без шитья -
Лишь розою красна.
За чистоту Марией в дар
Та роза ей дана;
И по плечам скользит волос
Ячменная волна.*

И только сейчас становится понятно, почему Дебюсси избрал для написания своей поэмы именно этот сюжет – как никому он оказался близким для Клода. Так же, как и Россетти, Дебюсси было не суждено быть вместе со своей золотоволосой возлюбленной. Хотя Соня была жива и жизнь её в результате сложилась весьма благополучно, они с Дебюсси до конца своих дней питали друг к другу самые тёплые и искренние чувства, при этом живя как бы в разных, недосягаемых мирах.

В опере **«Пеллеас и Мелизанда»** словно концентрируются все найденные Дебюсси средства для воплощения нежного, чистого хрупкого женского образа. Но интереснее всего то, что и здесь вновь фигурируют длинные золотистые волосы - у главной героини оперы Мелизанды. Здесь это уже не просто сопровождающий девушку существенный признак, а им придаётся даже символическое значение. У волос Мелизанды даже есть своей лейтмотив! Все самые значимые моменты оперы связаны с золотыми кудрями Мелизанды: они падают в озеро – а потом она чуть не тонет; они падают с балкона – и потом она сама чуть не выпала в него; Мелизанда сбрасывает свои волосы влюблённому Пеллеасу в знак своей взаимной любви и светлых чувств; Голо зверски наказывает Мелизанду, узнав об измене, и делает ей очень больно, оттаскивая за её волосы; в конце оперы Мелизанда умирает, и золотистый свет волос, подобно осенним листьям, угасает вместе с ней.

Не стоит трактовать этот доклад как мысль о навязчивых идеях Дебюсси по поводу златовласых дам, но то, что он испытывал к ним особые – нежные, трепетные чувства – очевидно. Поэтому закончить хотелось бы следующими словами:

*Пишет пьесы по ночам
Дебюсси, любитель дам,
Но милее всех одна –
С волосами цвета льна.*