

*TECHNIQUE OF MUSICAL
COMPOSITION*

Original article

УДК 781.61

DOI: 10.56620/2587-9731-2019-4-033-067

**«Préludes» by Claude Debussy – the Idea of the
Work as a Cycle**

¹Tijana P. Mladjenović

²Ivana P. Lozo

^{1, 2} University of Arts in Belgrade,
Belgrade, Serbia

¹ tijana.popovic.mladjenovic@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0003-1879-0699>

² ivanarpetkovic@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0003-4847-3077>

Abstract. Claude Debussy's «Préludes» are 24 pieces for solo piano divided into two books of 12 preludes each. Since every miniature represents

well-balanced entirety, it could be performed separately, which is most common case. Our research question is as follows: is it possible to consider Debussy's 24 preludes as a cycle, rather than a collection, and if it does, which are integrative factors that relate all levels of the pieces and affect integral perception of «Préludes»? In different writings on Debussy's opus, we found various perspectives and approaches in focusing on the «Préludes» (for example, Paul Roberts, Siglind Bruhn, Roy Howat, Simon Trezise, Boyd Pomeroy, Ralph P. Locke, etc).

What we realised is that none of aforementioned authors focus on the «Préludes» as a cycle with a very specific musical dramaturgy.

The reason why we consider that the 24 miniatures together form the cycle lies in the fact that there are a number of integrative factors that relate to different musical components and their elements throughout of the whole work and affect the integral perception of «Préludes». These integrative factors derive from Debussy's uttermost specific compositional principles and compositional procedures, as well as compositional-technical solutions based on which a complete musical-dramatic flow is being built, in terms of:

- shaping the entire musical flow on principles of building a structure out of fragments, that is, very specific thematic work;
- textural organization;
- specific type of melodic material;
- harmony solutions;
- dynamics, agogics, articulation and/or «character» of colour;
- specified components of temporal organization, that is, the «breathing» or «waves movement» of the musical flow.

Based on critical-analytical methodology, this paper will emphasize Debussy's «free creativity» that lies in his 24 preludes and our comprehension of them as a cycle with a very specific musical dramaturgy.

Keywords: Claude Debussy, *Préludes*, cycle, integrative factors, specific musical dramaturgy

For citation: Mladjenović T. P., Lozo I. P. «Préludes» by Claude Debussy — the Idea of the Work as a Cycle [Electronic source]. In: *Sovremennye problemy muzykoznanija / Contemporary Musicology*, 2019, no. 4, pp. 33–67.

DOI: 10.56620/2587-9731-2019-4-033-067

ТЕХНИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Научная статья

DOI: 10.56620/2587-9731-2019-4-033-067

«Прелюдии» Клода Дебюсси: идея произведения как цикла

¹Тияна Попович Младенович, ²Ивана Петкович Лозо

^{1,2} Университет искусств, г. Белград, Сербия,

¹ tijana.popovic.mladjenovic@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0003-1879-0699>

² ivanarpetkovic@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0003-4847-3077>

Аннотация. «Прелюдии» Клода Дебюсси – это 24 прелюдии, объединенные в два сборника по 12 прелюдий каждый. Каждое из этих небольших произведений настолько самодостаточно, что, как подтверждает практика, их можно исполнять независимо друг от друга. В исследовании поднимается вопрос о возможности использования термина «цикл», в отличие от термина «сборник», для обозначения структурного целого, объединяющего 24 прелюдии Клода Дебюсси. В ходе исследования был выявлен ряд объединяющих факторов, которые пронизывают все уровни каждой из входящих в него работ, и обеспечивают целостное восприятие «Прелюдий». При анализе «Прелюдий» исследователи творчества К. Дебюсси опираются на целый спектр подходов и демонстрируют разнообразие точек зрения (например, Пол Робертс, Зиглинд Брун, Рой Ховат, Саймон Трезис, Бойд Померой, Ральф П. Локе и др.). Однако было обнаружено, что при

описании «Прелюдий» ни один из указанных авторов не рассматривает их как цикл с оригинальной музыкальной драматургией.

Мы полагаем, что 24 музыкальные миниатюры формируют цикл. Это подтверждается рядом объединяющих факторов, представленных на разных уровнях каждой из работ единого структурного целого, и обеспечивающих целостное восприятие «Прелюдий». Эти объединяющие факторы суть оригинальные, крайне нестандартные композиционные принципы и практики автора, а также технические композиционные решения, формирующие музыкально-драматический поток:

- целостный музыкальный поток строится по принципу создания целого из ряда фрагментов (тонкая тематическая разработка);
- особенности художественной техники;
- особый тип мелодического языка;
- приемы гармонии;
- динамика, агогика, штрихи и/или «характер» цветовой палитры;
- специфические компоненты временной организации, так называемое «дыхание» или «волны» в потоке музыки.

В статье на основе критического анализа рассматривается «свободное творчество» К. Дебюсси. Именно этот творческий подход лежит в основе 24 анализируемых прелюдий и позволяет авторам статьи рассматривать их как цикл с оригинальной музыкальной драматургией.

Ключевые слова: Клод Дебюсси, «Прелюдии», цикл, объединяющие факторы, оригинальная музыкальная драматургия

Для цитирования: Младенович Т. П., Лозо И. П. «Прелюдии» Клода Дебюсси: идея произведения как цикла [Электронный ресурс] // Современные проблемы музыкознания / Contemporary Musicology. 2019. № 4. С. 33–67. (На англ. яз.)

DOI: 10.56620/2587-9731-2019-4-033-067