Тема: Иоганнес Брамс.

1.Характеристика творчества И.Брамса (1833-1897).

1.И.Брамс, Ф.Лист и Р.Вагнер – крупнейшие композиторы-современники. Они представляют два противоположных полюса романтической музыки 2-ой половины 19-го века. Вагнер, Лист: радикальное новаторство, идея программности, синтеза музыки и литературы. Брамс: хранитель классических традиций, использование классических и даже старинных жанров и форм, непрограммность. **Соединение классических и романтических черт можно считать главной особенностью стиля композитора**.

2.**Классическое начало** ощущается у Брамса: в ясности тематизма, в стройности, пропорциональности, уравновешенности форм. Как пианист и дирижер Брамс исполнял много произведений XVII – XVIII веков, произведения И.С.Баха. Как композитор обращался к старинным жанрам (фуга, хоральная прелюдия, мотет и др), сочинял для органа, хора a capella. Предвосхищает направление неоклассицизм (=новая классика), которое будет ярко представлено в музыке ХХ века.

3.**Романтические черты** ощутимы прежде всего в образном содержании его музыки. Во многих сочинениях господствуют драматизм и трагедийность, эмоциональная порывистость, внимание к душевному миру человека, господство лирического начала. Почти все его темы имеют лирическую природу.

4.Подобно другим романтикам Брамс питал **огромный интерес к фольклору**. Постоянно делал обработки немецких народных песен, постоянно обращался к народной песне как хоровой дирижер. Проведя половину жизни в Вене (центре многонациональной страны), Брамс прекрасно знал и любил фольклор самых **разных народов**. Он часто сочинял на переводы из славянской (чешской, словацкой, сербской, моравской), итальянской, шотландской, венгерской народной поэзии. Восхищаясь венгерской народной музыкой, композитор создал замечательные «Венгерские танцы» для фортепиано в 4 руки.

5.В его музыке представлены все **музыкальные жанры**: от симфонии до музыки для домашнего музицирования. Не обращался лишь к театральным жанрам. Четыре симфонии - высшие достижения послебетховенского симфонизма; концерты – 2 фортепианных, 1 скрипичный и 1 двойной (для скрипки и виолончели); вокальное творчество (около 200 песен, вокальные ансамбли, разнообразные хоровые сочинения с сопровождением и a capella, вокально-симфонические произведения, среди которых выделяется «Немецкий реквием»); камерно-инструментальные жанры (разнообразные по составу камерные ансамбли); разные жанры фортепианной музыки.

2.Жизненный и творческий путь композитора*:* *используя учебник (4 выпуск МЛЗС) выписать* ***краткие*** *ответы на вопросы: а) где и в какой семье родился композитор; б) сотрудничество Брамса с Э.Ременьи; в) важные творческие встречи 1853 года с Ф.Листом и Р.Шуманом (где, впечатления, влияние на будущее); г) Брамс в Вене (основные даты, события, встречи, связанные с жизнью и деятельностью Брамса в этом городе).*

3.Обзор фортепианного творчества И.Брамса.

1. Интерес композитора к фортепиано был постоянным, что вполне закономерно, т.к. он был **замечательным пианистом**, постоянно выступавшим в ансамбле со скрипачами (Эдуардом Ременьи, Йозефом Иоахимом), певцами, с Кларой Шуман. Склад пианизма Брамса наложил свой отпечаток на его фортепианную музыку: технические трудности, порой весьма значительные, возникают не для создания эффектного концертно-виртуозного «наряда», а для выражения своеобразия содержания. Излюбленные приемы Брамса: движение параллельными терциями, секстами, октавами; помещение мелодии в среднем голосе, что сообщает её звучанию несколько затушеванный характер; мерцающий колорит «струящихся» фигураций.

2.Жанры фортепианной музыки: три сонаты, пять вариационных циклов (в том числе вариации на тему Генделя, на тему Паганини, на тему Шумана), 5 баллад, 3 рапсодии, 2 сборника фп. этюдов, а также каприччио и интермеццо – свой оригинальный вариант фп. миниатюры. Особенность: последовательно шел от одного жанра к другому, от более крупных – к миниатюре.

3.Фортепианные миниатюры представлены двумя контрастными группами сочинений:

Первая - музыка бытового плана, для домашнего музицирования (часто - в 4 руки): Вальсы (1865) и «Венгерские танцы» (21 пьеса, 4 тетради: 1-я и 2-я тетради – 1869 г., 3-я и 4-я – 1880 г). Эти произведения снискали огромную популярность, переложены для многих инструментов и оркестровых составов. Многие «Венгерские танцы» создавались композитором как обработки подлинных венгеро-цыганских мелодий, которые Брамс услышал ещё в юности от скрипача Э.Ременьи. Есть связь со стилем вербункош.

Послушать в записи «Венгерские танцы» № 1, соль минор; № 2, ре минор; № 5, фа диез минор; №6 Ре бемоль мажор.

Вторая – поздние миниатюры камерного лирического плана. В 1892 –1893 гг. в четырех сборниках ор. 116-119 он опубликовал 20 пьес. За исключением баллады ор. 118 и рапсодии ор. 119 все это мелкие пьесы («Каприччио», «Романс» и «Интермеццо»).

Интермеццо (14 пьес) стало главным жанром позднего фортепианного творчества Брамса. В его трактовке Интермеццо обретает самостоятельность (ранее такое название давалось одной из средних частей сонатно-симфонического или сюитного цикла). Здесь получил обобщение весь мир брамсовской лирики – от просветленного покоя до глубокого трагизма. от чувства сдержанной скорби до нежной печали. Интермеццо близки по духу лирико-философским песням позднего Брамса.

Послушать в записи Интермеццо: ор.117 №1, Ми бемоль мажор; ор.117, №2, си бемоль минор; ор.118, №2, Ля мажор.

4.Симфоническое творчество И.Брамса. Симфония №4 ми минор.

1.К жанру симфонии обратился очень **поздно** (после 40-а лет). Он сомневался в своих силах, чувствуя за собой «шаги гиганта» (Бетховена). Над Первой симфонией работал 20 лет! Ее выход в свет стал одним из центральных событий в биографии композитора. Ганс фон Бюлов назвал это произведение «Десятой симфонией Бетховена». Во Второй симфонии опирается, скорее, на опыт Гайдна и Шуберта (преобладает спокойная и светлая пастораль). Третья симфония – лирико-драматическая. Наряду с последней, Четвертой симфонией, это вершинное произведение Брамса.

Послушать в записи 3-ю часть симфонии №3 – знаменитый и красивейший лирический «романс».

2.Все четыре симфонии написаны в 70-80 годы, в Вене. Это примеры зрелого стиля Брамса. В основе каждой – 4х частный цикл, все непрограммные. Явная ориентация Брамса на классическую жанровую основу была своеобразной реакцией на увлечение синтетическими жанрами, охватившее многих современных ему композиторов-романтиков (Берлиоз, Лист).

3.**Четвёртая симфония ми минор** (1885 г.) - взаимодействие лирического и трагедийного начал, синтез лирически-песенных и драматически-действенных принципов симфонизма. Ярко-индивидуальное произведение, хотя можно проследить связи с традициями бетховенского симфонизма (интенсивность развития тем-образов) и с традициями песенного симфонизма Шуберта (жанровая природа тем, господство лирического начала).

4.Образное развитие симфонии - от взволнованно-элегической первой части к трагическому финалу, написанному в форме старинной Пассакальи. Классическое строение цикла, но как всегда у Брамса, классический цикл внутренне обновлен (особенно необычен финал).

5.Характеристика цикла симфонии №4.

Первая часть (Allegro non troppo, ми минор) – яркий пример лирики Брамса, с ее задушевной сердечностью чувства и философской значительностью мысли.

Используя учебник, отметить особенности образного наполнения Главной, Связующей и Побочной партий, их основные выразительные средства, истоки Главной темы и её образную трансформацию в процессе развития (от чего к чему?). Послушать в записи 1 часть симфонии №4.

Во второй части (Ми мажор) лирическое начало выражено в другом аспекте – это светлое глубоко сосредоточенное Andante moderato, в котором большую роль играют колористические моменты. Здесь Брамс удивительно близок Шуберту, но монументальнее, философичнее.

Используя учебник, охарактеризовать основную тему Анданте (образ, выразительные средства, оркестровка). Послушать фрагмент 2-ой части симфонии №4 в записи.

Третья часть (Allegro giocoso, До мажор) – скерцо. В лирической симфонии Брамс дает яркую жанровую народную картину, усиливая тем самым контрастность частей цикла. Самоуглубленность сменяется впечатлениями, которые возникают от яркой праздничной толпы.

Используя учебник, охарактеризовать основную тему Скерцо (образ, выразительные средства, оркестровка). Послушать фрагмент 3-ей части симфонии №4 в записи.

Четвертая часть (Allegro energico, ми минор) – брамсовское понимание трагического начала. Основой финала является восьмитактная тема-цитата (из кантаты И.С.Баха). Форма части – 32 вариации на basso ostinato (как в старинной Пассакалье). На основе строгой формы вариаций Брамс создает трагедийное полотно, полное динамизма, развития. Финал – кульминация всей симфонии.

Используя учебник, охарактеризовать основную тему Финала (образ, выразительные средства, фактура, оркестровка). Охарактеризовать вариацию №12=лирический центр Финала. Послушать Финал симфонии №4 в записи.

6.Последовательное усиление драматизма и трагедийности к концу произведения – романтическая тенденция. Концентрация трагического в финале – знамение времени – резко противостоит концепциям классиков, и в частности, Бетховена. По сравнению с бетховенской драматургией, движение мысли происходит у Брамса как бы в обратном направлении – «от света к мраку», от элегии к трагедии.