Лекционный материал.

Тема: Ф. Мендельсон. Творческий облик. Характеристика творчества.

1.Феликс Мендельсон (1809-1847) – выдающийся музыкант, пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель, ключевая фигура в музыкальной жизни Германии первой половины XIX века.

Его музыка, развиваясь в русле романтизма, теснейшим образом связана с классическими традициями. Многое воспринял от венской классической школы: ясный, уравновешенный тон лирики; стремление к воплощению объективных, устойчивых идеалов; стройные пропорции форм; доходчивость, демократичность тематизма, который основан на обобщенных, устоявшихся интонациях. Образный строй его музыки – уравновешенный, жизнеутверждающий, гармоничный. Не характерна трагическая конфликтность, нет ощущения непримиримого разлада с окружающей действительностью.

Вместе с тем, в музыке Мендельсона множество типично романтических образов: отражение душевных состояний человека; картин быта и природы (особенно привлекала композитора романтика моря); причудливой фантастики, в которой нет ничего мрачного, «демонического». Это сказочные образы народных преданий – эльфы, феи, гномы (то, что оказало большое влияние на Листа, Грига).

Щедро одаренный от природы разнообразными талантами, Мендельсон с детства был окружен атмосферой высокой интеллектуальности. Условия для формирования личности были идеальными. В родном доме будущий композитор мог общаться с самыми блестящими представителями научной и художественной элиты – Гегелем, Гете, Гейне, Вебером, Паганини. Стойкому интересу к классической музыке, не угасавшему в течение всей жизни Мендельсона, способствовал сам характер полученного им образования. Его учителем был Цельтер – руководитель Берлинской певческой капеллой, где часто исполнялась музыка И.С. Баха. Личность Мендельсона можно считать воплощением античного идеала гармонично развитого, совершенного человека. Он свободно владел несколькими языками, прекрасно рисовал, занимался верховой ездой и плаванием, увлекался литературой, театром, бытом и историей стран, где ему довелось побывать.

Вся многогранная деятельность Мендельсона как композитора, дирижера, пианиста, педагога была проникнута просветительскими идеями. Он стал первым немецким музыкантом-просветителем государственного масштаба: в 1843 году по его инициативе была создана Лейпцигская консерватория, которая способствовала росту музыкального профессионализма в Германии. На основе консерватории возникло новое направление в немецком музыкальном искусстве – Лейпцигская школа во главе с Мендельсоном.

Прочитать биографию композитора в учебнике (3 выпуск МЛЗС) и дополнить конспект наиболее значительными биографическими фактами.

2.Творческое наследие Мендельсона охватывает все музыкальные жанры своего времени. Самая его значительная часть – инструментальная музыка (симфонии, увертюры, концерты, камерные ансамбли, сонаты для разных инструментов, фортепианные сочинения).

Фортепианный сборник «Песни без слов» - самое популярное сочинение. «Песня без слов» - разновидность романтической фортепианной миниатюры (название подчеркивает связь с вокальными жанрами). Композиция сборника – 8 тетрадей (по 6 пьес в каждой), создававшихся в разные годы. В «Песнях без слов» ярко отражаются особенности стиля: лиризм, камерность, связи с бытовой музыкой, с вокальными жанрами, соединение классических и романтических черт, простота формы и красочность гармонического языка.

Некоторые миниатюры носят программный характер («Весенняя песня», «Народная песня», «Песня венецианского гондольера» и др)

Используя учебник (3 выпуск МЛЗС) выписать краткую характеристику следующих «Песен без слов»: №4 Ля мажор, №12 фа диез минор, №21 соль минор, №23 ля минор, №32 фа диез минор (отметить особенности лирического образа, жанровая основа, основные выразительные средства). Послушать перечисленные песни в записи.

3.Симфоническая увертюра «Сон в летнюю ночь».

Главное открытие Мендельсона в симфонической области – его концертные программные увертюры – область, в которой он выступил смелым новатором.

Жанр увертюры имеет многовековую историю. Возникновение его связано с оперой, с XVII веком. Концертные же увертюры – детище романтизма. Именно у романтиков они стали самостоятельными произведениями с определенным программным содержанием. Предназначенные для концертного исполнения, они не были связаны ни с драматическим спектаклем, ни с оперой или балетом (увертюра «ни к чему»). Жанр этот был чрезвычайно востребован временем, с него обычно начинались концертные программы.

Первая романтическая концертная увертюра – «Сон в летнюю ночь».

Это единственное шекспировское произведение в творчестве Мендельсона. В отличие от многих своих современников (Россини, Беллини, Верди, Берлиоза, Листа), композитор увлекся не трагедиями великого драматурга, а одной из самых жизнерадостных его комедий. Ее народно-сказочные образы в Германии были очень популярны («Оберон» Вебера). Знаменательно, что шекспировский сюжет привлек внимание Мендельсона в переводе немецких романтиков Шлегеля и Тика.

Композитор не ставил перед собой задачу последовательно передать в увертюре все события комедии Шекспира. Он обрисовал те поэтические образы, которые были особенно притягательны для него: светлую фантастику, мягкую лирику и задорный юмор. Музыка рисует сказочную жизнь волшебного леса в летнюю ночь. Музыкальный материал очень разнообразен: классически стройная сонатная форма отличается обилием тем. Особенно оригинальна стремительно-кружащаяся, воздушная «тема эльфов» – первая тема главной партии (e-moll, скрипки divizi). Она возникает после долгих, протянутых аккордов деревянных-духовых во вступлении (образ «зачарованного сна»).

Характер всех остальных тем экспозиции вполне реальный: это и празднично-приподнятая, маршеобразная вторая тема главной партии (E-dur), сопровождаемая ликующими фанфарами, и три лирические темы в побочной партии (H-dur), и бойкая, задорная заключительная партия с неожиданными скачками и резками акцентами.

Контраст фантастики и реальности в увертюре дан не в противопоставлении. Наоборот, все образы спаяны единым эмоциональным настроением беззаботной жизнерадостности.

Послушать увертюру «Сон в летнюю ночь» в записи, используя темы, приведенные в учебнике (3 выпуск МЛЗС).

Будучи уже зрелым мастером, Мендельсон снова обратился к образам комедии Шекспира, написав к ней несколько больших симфонических номеров (в том числе знаменитый Свадебный марш), два хора и музыку к мелодрамам.

Кроме этой увертюры Мендельсон написал еще девять, среди которых есть и яркие, новаторские, и малозначительные. Лучшими считаются увертюры «Морская тишь и счастливое плавание», «Гебриды, или Фингалова пещера», «Прекрасная Мелузина», «Рюи Блаз».

Программность в увертюрах Мендельсона имеет обобщенный характер. Он не стремился к последовательной сюжетности, к фиксации отдельных подробностей содержания. Кроме того, в отличие от Берлиоза и Листа Мендельсон избегал развернутых литературных предисловий и ограничивался одними заголовками, которые, к тому же, нередко менялись даже после премьеры.

4. **Концерт для скрипки с оркестром ми минор:** Используя учебник (3 выпуск МЛЗС) выписать краткую характеристику **Концерта**: когда было написано произведение? Строение концерта? Краткая характеристика каждой части (форма, образы, важнейшие выразительные средства основных тем).

Послушать в записи концерт для скрипки с оркестром ми минор, используя темы, приведенные в учебнике (3 выпуск МЛЗС).

Задание:

1. **Проработать** данный выше лекционный материал, переписать его в рабочую тетрадь, дополнив где необходимо материалом из учебника (3 выпуск МЛЗС).
2. **Послушать** в записи с нотами произведения Ф.Мендельсона: «Песни без слов» №№4, 12, 21, 23, 32, симфоническую увертюру «Сон в летнюю ночь», концерт для скрипки с оркестром ми минор. Подготовиться к музыкальной викторине по данному материалу.
3. Продумать **устные ответы** на следующие вопросы:

-Охарактеризуйте основные сферы творческой деятельности Ф.Мендельсона.

-Докажите, что в творчестве Ф.Мендельсона сочетаются романтические и классические черты.

-Перечислите основные жанры, в которых работал Ф.Мендельсон.

-Охарактеризуйте особенности фортепианного стиля композитора на примере прослушанных «Песен без слов».

-Какие образы комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» нашли отражение в симфонической увертюре Ф.Мендельсона? В какой форме написана увертюра? Каково её значение в творчестве композитора?

-Какие образы представлены в скрипичном концерте Ф.Мендельсона? Охарактеризуйте строение концерта. В какой его части звучит каденция солиста?

Форма проверки:

1. Сделанный конспект по теме сфотографировать и прислать в Вайбере.
2. Устные ответы на данные выше вопросы: Если будем заниматься очно – отвечаете на уроке (вторник – пианисты, среда – духовики). Если останемся на дистанционном обучении – отвечаете в Вайбере во время своего урока (с 11.30 до 13.00 во вторник жду звонки пианистов, в среду - духовиков). Устный ответ будет включать мини-викторину по прослушанному музыкальному материалу.