Группа: «**Теория музыки»,**

Курс: **2**

Дисциплина: «**Музыкальная литература»**

Преподаватель: **Сахарова Ирина Борисовна**

Неделя: **11.05-16.05.2020**

Опорный конспект по теме:

«Иоганнес Брамс (1833 - 1897). Творческий облик.

Обзор фортепианного творчества».

И. Брамс – выдающийся представитель немецкой музыки 19 века, крупнейший композитор 2-й половины 19-го века, который жил в то же время, что и Вагнер, Лист, и был их антиподом. Отрицал крайности романтизма, Брамс искал опору в классических традициях. Все романтические переживания заключены в классическую форму. Он воскресил баховские формы и жанры (например, “Пассакалия”). У Брамса есть органные прелюдия и фуга, фуга, хоральные прелюдии. Он был величайшим симфонистом – он автор 4 симфоний, 2 увертюр. Симфония у него не программная. Он отрицал программность. В связи с этим Брамс не любил Листа и Вагнера.

Бюлов назвал 1-ю симфонию Брамса 10-й симфонией Бетховена. Великой ценностью Брамс считал народное творчество. Он обрабатывал народные песни. “Народная песня – мой идеал” (И. Брамс). Писал “Бытовые пьесы в 4 руки”, “Венгерские танцы”. Традиции бытового музицирования Брамс воспринял от Шуберта. Интересовался славянским, венгерским фольклором. Шуберт, Шуман и Мендельсон – любимые композиторы Брамса. Он очень ценил Дворжака, Грига, Бизе. У Брамса есть ивокальная лирика - мягкая, задушевная, развивает традиции Шуберта. Много работал в области фортепианной музыке (здесь он близок Шуману).

Основные произведения: 2 фортепианных концерта, 1 скрипичный концерт (D-dur), двойной концерт для скрипки и виолончели, 3 скрипичных сонаты, 2 виолончельных сонаты, 2 сонаты для кларнета; камерные ансамбли разного состава (классическая традиция): 3 струнных квартета, фортепианные квартеты и фортепианный квинтет, фортепианные трио, трио с валторной, кларнетовый квинтет (не 5 кларнетов).

Произведения для фортепиано: 3 сонаты, вариации на темы Генделя, Шумана, Паганини, разные пьесы, 1 скерцо, этюды по пьесам Баха, Вебера, Шуберта, Шопена.

Вокальные произведения: около 200 песен и романсов, вокальные ансамбли для бытового музицирования, хоры “Акапелла” и с сопровождением оркестра.

Вступив в музыкальную жизнь как преемник Р. Шумана в романтизме, И. Брамс шел по пути широкого и индивидуального претворения традиций разных эпох немецкой культуры. В период развития новых жанров программной и театральной музыки (у Ф. Листа, Р. Вагнера) Брамс, обращавшийся в основном к классическим инструментальным формам и жанрам, как бы доказал их жизнеспособность и перспективность, обогатив их мастерством и мироощущением современного художника. Вклад Брамса в фортепианную музыку весьма значителен. Выдающийся пианист, он обращался к ней на протяжении всей жизни.

Брамс указывал, что после Шумана возник новый тип цикла, основанный не на формальном варьировании темы. Он назвал его Phantasievariationen, что в вольном переводе означает: вариации, выражающие определенную поэтическую идею.

Именно таковы лучшие образцы данного жанра у Брамса: в области симфонической литературы — **Вариации на тему Гайдна** ор. 56, **пассакалия** Четвертой симфонии, а в области фортепианной — **Вариации и фуга на тему Генделя** B-dur ор. 24 и **Вариации на тему Паганини** a-moll ор. 35 (1863).

Фортепианное творчество.

Склад пианизма Брамса наложил свой отпечаток на фортепианную музыку. И здесь технические трудности, порой весьма значительные, возникают не для создания эффектного концертно-виртуозного «наряда», а для выражения своеобразия содержания. К числу излюбленных приемов Брамса относятся: движение параллельными интервалами в терцию, сексту или октаву; помещение мелодии в среднем голосе, что сообщает её звучанию несколько затушеванный характер; мерцающий колорит «струящихся» фигураций.

Фортепианное наследие Брамса образуют три сонаты, пять вариационных циклов (один – четырехручный), пять баллад и три рапсодии, двадцать семь небольших пьес. Три фортепианные сонаты принадлежат к наиболее ранним сочинениям, которые композитор решился опубликовать.

Самой ранней является соната fis-moll, обозначенная при издании как Вторая (ор. 2),. Её первая часть рапсодична, проникнута мятущимися настроениями. Контрастное сопоставление созерцаний и восторженных порывов воплощено и во второй части – Andante – проникновенной теме с тремя вариациями. Скерцо основано на видоизменении данной темы. Вступительный мотив финала перекликается с основным образом первой части.

Третья соната f-moll ор. 5 – самое зрелое сочинение в этой «триаде»; оно прочно сохранилось в репертуаре пианистов нашего времени. По кругу образов данная соната сродни сонате fis-moll, но её композиция более целенаправленна: отчетливее проявляется позже столь свойственное зрелому мастеру стремление сковать необузданную фантазию романтика железным обручем классической формы. Все музыкальное развитие словно устремлено к медленной второй части – Andante.

Четыре баллады ор. 10 замыкают первый период его фортепианного творчества. Следующее десятилетие посвящено преимущественно вариационным циклам. С 1853 по 1863 год Брамс создал 6 таких циклов.

Брамс указывал, что после Шумана возник новый тип цикла, основанный не на формальном варьировании темы.

После сонатной «триады» Брамс обратился к овладению вариационным искусством, контрапунктическим мастерством, методом тематического развития. Все это скажется на последующих крупных камерных и симфонических произведениях. Что же касается фортепианной литературы, то отныне, с середины 60-х годов, Брамс обращается к миниатюре.

Прежде всего это музыка бытового плана, для домашнего музицирования на фортепиано в 4 руки – Вальсы ор. 39 (1865) и «Венгерские танцы» (1-я и 2-я тетради – 1869 г., 3-я и 4-я – 1880 г). Эти произведения снискали всесветную популярность, переложены для многих инструментов и оркестровых составов. Пьесы исполнены бесхитростного лиризма, пленяющим энергией, задором.

В последний период переключился на камерную трактовку фортепиано. В 1892 –1893 гг. в четырех сборниках ор. 116-119 он опубликовал 20 пьес (частично написанных ранее). За исключением баллады ор. 118 и рапсодии ор. 119 все это мелкие пьесы, которые Брамс наделил названием «Каприччио» (три пьесы) и «Интермеццо» (четырнадцать пьес; им родствен «Романс» ор. 118). Первые носят деятельный, оживленный характер; вторые проникнуты чувством сдержанной скорби или просветленной печали – они близки по духу лирико-философским песням позднего Брамса.

Задание:

1. Повторить материал по разделуам:

«Французская лирическая опера»;

« Ш. Гуно. Опера «Фауст»»;

Ж.Бизе. Опера «Кармен». Сюита для оркестра «Арлезианка»;

1. Подготовиться к викторине по данным произведениям;
2. Ответить на вопросы по темам: «Французская лирическая опера», « Ш. Гуно. Опера «Фауст»», Ж.Бизе. Опера «Кармен». Сюита для оркестра «Арлезианка» (варианты вопросов будут присланы по почте);
3. Прочитать опорный конспект по теме «И. Брамс. Творческий облик.

Обзор фортепианного творчества»;

1. Выполнить подробный конспект по теме «Иоганес Брамс. Творческий облик. Обзор фортепианного творчества»:

Учебник - Левик Б.В. «Музыкальная литература зарубежных стран»,

в. IV; М., 1987;

1. Прочитать: Ганс Галь «Брамс, Вагнер, Верди. Три мастера – три мира», «Феникс», 1998 - раздел «Брамс»;
2. Посмотреть видео «Партитуры не горят. Брамс» (авторская программа Артема Варгафтика) по ссылке:

<https://yandex.fr/video/preview/?filmId=10795244045375358179&text=варгафтик%20партитуры%20не%20горят%20брамс&path=wizard&parent-reqid=1588749772594814-896197442851844929400291-production-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1588749802.1>