Міністерство культури України

НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ім. П. І. Чайковського

Кафедра спеціального фортепіано №2

Й. Брамс, сонати для кларнета і фортепіано: проблеми виконавського ансамблю в контексті творчості композитора

План-проспект роботи

на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

Лазарь Любові

Київ - 2017

Зміст

Вступ

Роздiл 1. Історичний огляд розвитку жанру сонати для кларнета і фортепіано в музиці ХVIII–XIX століття

1.1 Проблема ансамблю в мистецтві

1.2 Еволюція і становлення жанру сонати для кларнета і фортепіано

1.3 Роль ансамблю в творчому спадку Брамса

Роздiл 2. - Інтонаційно-образна драматургія сонат, принципи формотворення, новаторства, роль фортепіанної партії та виконавські рекомендації

2.1 Соната для кларнета і фортепіано ор.120 № 1 f-moll

2.2 Соната для кларнета і фортепіано ор.120 № 2 Es-dur

Висновки

Список літератури

Йоханнес Брамс – видатний німецький композитор ХІХ століття, піаніст, диригент, один із головних представників епохи романтизму.

Вже близько двох століть музика Брамса зберігає свою неминущу художню цінність. Вона незмінно привертає до себе тісною взаємодією класичних і романтичних традицій. Як відомо, між сучасними йому ворогуючими таборами - прихильниками Ференца Ліста та Ріхарда Вагнера (веймарська школа) і прихильниками Фелікса Мендельсона і Роберта Шумана (лейпцигська школа) - композитор посів особливе місце. Не приєднавшись до жодного з цих напрямків, він узяв від кожного цінні риси, по-своєму їх втіливши.

Творча спадщина Брамса охоплює всі жанри, крім оперної, театральної та програмно-інструментальної музики. Камерно-інструментальні твори займають значне місце, ставши справжньою творчою лабораторією композитора. Варто звернути увагу, що вже в молодості Брамса особливо приваблювала сонатна форма. Вслід за трьома ранніми фортепіанними сонатами були створені в різний час дві сонати для віолончелі і фортепіано, три сонати для скрипки і фортепіано, дві – для кларнета і фортепіано. Брамс створив багато камерних ансамблів – струнні секстети, квінтети, квартети, ансамблі за участі фортепіано, скрипковий і два фортепіанні концерти, подвійний концерт для скрипки і віолончелі з оркестром і чотири симфонії. Навряд чи в другій половині ХІХ століття був композитор, який зробив такий величезний внесок в розвиток сонатно-симфонічної форми, незмінне тяжіння до якої можна вважати однією з характерних рис творчого портрету Брамса.

Дві сонати для кларнета і фортепіано ор.120 № 1 f-moll і № 2 Es-dur займають важливе місце в контексті пізнього періоду творчості Й. Брамса. Після створення в 1890 році Квінтету для струнних №2 ор.111 57-річний Брамс – успішний і відомий музикант, який домігся широкого визнання, вирішив завершити композиторську діяльність. Будучи дуже вимогливим до себе, він боявся виснаження творчої фантазії, вважав, що сказав вже все, що зміг. Однак вже в наступному році він змінив своє рішення. З 1891 року практично до самої смерті композитора продовжувався останній період його творчості. Серед творів цього періоду центральне місце займають камерні твори за участі солюючого кларнета: Тріо для кларнета, віолончелі і фортепіано ор.114 a-moll, квінтет для кларнета і струнного квартету ор.115 h-moll і дві сонати для кларнета і фортепіано ор.120 № 1 f-moll і № 2 Es-dur. Причиною особливої уваги, виявленої Брамсом до кларнета, стало неймовірне враження від гри Ріхарда Мюльфельда – першого кларнетиста придворного оркестру в Майненгені. Виконавець, для якого спеціально писали музику багато композиторів того часу, Мюльфельд не тільки відкрив для Брамса широкі можливості тембру кларнета, але й став першим виконавцем брамсівських творів.

На сьогоднішній день виконуються три версії сонат Брамса: кларнетова, альтова та скрипкова. У низці найбільших інтерпретаторів, що зверталися до сонат для кларнета і фортепіано Брамса, можна назвати імена перших виконавців - Р. Мюльфельда, К. Шуман, Й. Йоахіма та інших. Партію фортепіано часто грав у концертах сам автор. Музика приваблювала і виконавців XX-ХХІ століття – Мартіна Фроста, Роланда Понтінена, Ієгуді Менухіна, Луїса Кентнера, Чарльза Найдіка, Наталії Рубінштейн, Майкла Колінза, Михайла Плетньова, Карла Ляйстера та ін.

Фігура Брамса з самого початку привертала увагу критиків. Достатньо нагадати знамениті слова Роберта Шумана: «Я знал... и надеялся, что грядет Он, тот, кто призван стать идеальным выразителем времени, тот, чье мастерство не проклевывается из земли робкими ростками, а сразу расцветает пышным цветом… И он явился, юноша светлый, чью колыбель охраняли грации и герои. Его имя — Иоганнес Брамс».

До теперішнього часу дослідницька «брамсіана» досить значна. Природньо, що найбільш значна її частина - роботи західноєвропейських, переважно німецьких музикознавців. Класичною працею тут справедливо прийнято вважати чотиритомну монографію «Йоханнес Брамс» Макса Кальбека [50] - музиканта, літератора, біографа і близького друга Брамса в останні п'ятнадцять років його життя. До такого ж високого рангу основоположних праць можна зарахувати монографію Ріхарда Шпехта «Йоханнес Брамс: Життя і творчість німецького Майстра» [51]. Одним з великих німецьких дослідників життя і творчості Брамса є Альфред фон Ерман [37]. На його праці посилаються такі біографи композитора, як К. Гейрінгер [5], Ф. Грасбергер [7], М. Друскін [10]. Чимало робіт присвячених творчості Брамса написано К. Флоросом [41]. В його роботах, зокрема, розглядається втілення шуманівських традицій в фортепіанній творчості Брамса. Варта уваги праця Ганса Галя «Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира» [4]. Автор детально зупиняється на перипетіях особистого життя Брамса, супроводжуючи розповідь історичним екскурсом в ту епоху, коли творив композитор. Він широко використовує епістолярну спадщину композитора, його автобіографічні замітки. З англомовних праць варто згадати роботу «Інтелектуальний світ Брамса» М. Масгрейва [14]. Велике значення і величезний інтерес представляють публікації листування Брамса з К. Шуман, Й. Йоахімом, Ф. Зімроком, Т. Більрот, Е. Херцогенберг.

У російськомовному музикознавстві, на початку XX століття на музику Брамса в своїх нарисах звернули увагу Б. Асаф'єв [1] і І. Соллертинський [24]. Значно пізніше була написана невелика монографія М. Друскіна [10]. Саме тоді - в 1970-80-і роки - починається інтенсивне дослідження брамсівської творчості. Важливу роль в цьому процесі зіграла робота С. Рогового «Листи Йоганнеса Брамса» [21]. Ця капітальна праця вмістить не тільки переклад невиданого раніше листування композитора, але в його додатку міститься вичерпна інформація про всіх адресатів композитора, хронограф життя Брамса, перераховані всі видані твори і наведено найповніший список іноземної і вітчизняної літератури. Найвищою точкою інтересу до фігури Брамса у вітчизняному музикознавстві стали 80-ті роки XX століття. У цей період з'являється велика кількість дисертацій, присвячених проблемам окремих жанрів, елементів стилю (гармонія, фактура), творчих періодів, виконавської та педагогічної діяльності композитора. Їх автори: А. Бондурянский [3], А. Мревлов [18], І. Храмова [27]. У ці ж роки переводяться роботи Ф. Грасбергера [7] і Г. Галя [4]. Монографії цих дослідників доповнили своїм змістом книгу «Йоганнес Брамс» К. Гейрінгера [5] , переклад якої вже в 1965 році вперше надав російському читачеві можливість більш детально ознайомитися з подіями життя і творчості Брамса.

На відміну від роботи К. Гейрінгера монографія Ф. Грасбергера являє собою короткий нарис життя і діяльності композитора. Особливістю видання є велика кількість ілюстрацій, пов'язаних з життям Брамса і його оточенням: портрети, фотографії, титульні листи творів, програми концертів, а також автографи уривків творів і різних написів композитора.

У 1986 році виходить перша об'ємна російськомовна монографія Е. Царьової [29]. Автор стисло, але повноцінно викладає біографічні дані композитора, докладно розглядає більшість його творів, виявляє особливості стилю Брамса. Широко залучається епістолярна спадщина великого композитора. Не дивлячись на солідний вік монографії, вона не втратила своєї актуальності і до сьогоднішнього дня.

Незважаючи на досить велику кількість літератури про життя і творчість Брамса і на досить широке коло порушених в них проблем, дослідженню сонат для кларнета і фортепіано все ж не було приділено належної уваги. Зокрема, питання продовження традицій попередників саме в сонатному жанрі , проблеми виконавського ансамблю якщо і порушувалися, то мали скоріше декларативний характер. Сонати для кларнета і фортепіано ор. 120 №1 f-moll, №2 Es-dur разом з двома опусами «строгої» музики стали підсумком творчих пошуків композитора. Саме це, а також підвищений інтерес до сонат для Брамса з боку професіоналів-виконавців і слухачів-любителів музики і **актуалізує** тему цієї роботи.

Об'єкт дослідження – сонати для кларнета і фортепіано Й. Брамса

Предмет дослідження – проблеми виконавського ансамблю в сонатах для кларнета і фортепіано №1 f-moll, №2 Es-dur ор.120 Й.Брамса в контексті становлення жанру в Австро-германській музиці

Мета роботи - встановити значення сонат для кларнета і фортепіано Брамса в історії розвитку жанру.

У зв'язку з темою роботи необхідно буде вирiшити такі завдання:

* простежити еволюцію розвитку сонат для кларнета і фортепіано на кращих зразках жанру
* виявити основні тенденції розвитку жанру
* зробити композиційний і драматургічний аналіз сонат для кларнета і фортепіано ор.120 № 1 f-moll і № 2 Es-dur
* визначити місце сонат для кларнета і фортепіано Й. Брамса в мистецтві європейського музичного романтизму
* виявити проблеми виконавського ансамблю
* проаналізувати виконавські труднощі фортепіанної партії
* у висновках узагальнити отриману в результаті дослідження інформацію і осмислити її на якісно новому рівні

Матеріалом дослідження стануть ноти:

• Й. Брамс Cонати для кларнета і фортепіано ор.120 №1 f-moll, №2 Es-dur

• Й. Брамс Тріо для кларнета, віолончелі і фортепіано ор.114 a-moll

• Й Брамс Квінтет для кларнета і струнного квартету ор.115 h-moll

• аудіозаписи цих творів в різних виконавських версіях.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше у вітчизняному музикознавствi сонати для кларнета і фортепіано Й. Брамса отримають досить ґрунтовне і різностороннє висвітлення.

Практичне значення: дана робота може бути цікава і корисна для студентів музичних вузів, зокрема тих, хто вивчає курс історії зарубіжної музики, а також для виконавців і любителів Брамса.

Структура роботи: дослідження складатиметься з вступу, двох розділів і висновку.

У **вступі** будуть визначені актуальність, об'єкт, предмет і мета дослідження, а також проведено аналіз музикознавчої літератури, присвяченої творчості і особистості Й. Брамса

1 - й розділ -*Розвиток жанру сонати для кларнета і фортепіано в музиці ХVIII–XIX століття*

* 1. *Проблема ансамблю в мистецтві* – у першому підрозділі буде дана характеристика поняття, розглянуто проблеми ансамблю в різних видах мистецтва*.* Розвиток ансамблю в музичному мистецтві
  2. *Еволюція і становлення жанру сонати для кларнета і фортепіано* - буде проаналізовано генезис жанру сонати для кларнета і фортепіано: його витоки і шляхи розвитку, кристалізація форми
  3. *Роль ансамблю в творчому спадку Брамса* – буде визначена роль Й. Брамса у розвитку західноєвропейської ансамблевої традиції другої половини ХІХ століття. Значення сонат для кларнета і фортепіано в творчості композитора як епілогу творчого та життєвого шляху Брамса

2 - й розділ - *Інтонаційно-образна драматургія циклу сонат, принципи формотворення, новаторства, роль фортепіанної партії та виконавські рекомендації* - буде здійснено детальний аналіз сонат для кларнета і фортепіано ор.120 № 1 f-moll і № 2 Es-dur Й. Брамса, виявлені особливості стилю і драматургічного рішення. Особливу увагу буде приділено принципам формотворення, новаторствам композитора в цьому жанрі. Також буде докладно розібрана і визначена роль партії фортепіано, розглянуться особливості використання композитором виражальних можливостей кларнета, будуть дані власні виконавські рекомендації, що стосуються трактування сонат.

2.1 *Соната для кларнета і фортепіано ор.120 № 1 f-moll*

2.2 *Соната для кларнета і фортепіано ор.120 № 2 Es-dur*

У **висновках** буде зроблено узагальнення проведеного аналізу, а також знайдені відмінні риси втілення і новаторства сонат для кларнета і фортепіано ор.120 Й. Брамса від сонат написаних іншими композиторами-романтиками. Позначено місце сонат в жанровій системі його творчості, визначено характерні риси стилю композитора, особливості його мислення і світосприйняття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Асафьев Б. Брамс / Б. Асафьев / / Асафьев Б. О симфонической и камерной музыке: Пояснения и приложения к программам симфонических и камерных концертов.- Л.: Музыка.- 1981. - С. 232 - 245.
2. Благодатов Г. Кларнет / Г. Благодатов.- М.: Музика, 1965. - 59 с
3. Бондурянскій А.З. Фортепіанні тріо Йоганнеса Брамса: Проблеми інтерпретації / А.З. Бондурянскій.- М.: Музика, 1986. - 78 с.
4. Галь Г. Брамс. Вагнер. Верді. Три майстра - три світу; пер. з нім./Г. Галь.- Ростов на Дону: Фенікс, 1998. - 637 с.
5. Гейрингер К., И. Брамс, пер. с нем., предисл. Б. Левика, М., 1965, с. 370-74, 392-430 (указатель произв. Брамса и лит. о нём)
6. Гольдшмидт Г., Наследие Иоганнеса Брамса, в сб.: Избранные статьи музыковедов Германской Демократической Республики, сост. Н. Нотович, пер. с нем., М., 1960, с. 137-52
7. Грассбергера Ф. Йоганнес Брамс / Ф. Грассбергера.- М., 1980. - 351 с.
8. Диков В. Методика навчання грі на кларнеті / В. Диков.- М.: Музика, 1983. - 191 с.
9. Диков Б.А. Проблеми теорії і практики виконавства на кларнеті системи Т. Бема: автореф. дісс. ... Д-ра мистецтвознавець. : Спец. 27.11.86 / Б.А. Диков.- М.: МГК, 1986. - 45 с.
10. Друскин М. Иоганнес Брамс: Монографический очерк.— 4-е изд.— Л.: Музыка, 1988.— 96 с.
11. Друскин М. С. История зарубежной музыки Вып. 4. Вторая половина XIX в.6-е изд. М. , 1983.к Б. В., Музыкальная литература зарубежных стран. Иоганнес Брамс, вып. IV, М., 1958, с. 239-279;
12. Кашкадамова Н. Історія фортеп'янного мистецтва. XIX сторіччя : підручник– Тернопіль : Астон, 2006.– 608 с., нот
13. Левик Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран. Иоганнес Брамс, вып. IV, М., 1958, с. 239-279
14. Левін С.Я. Духові інструменти в історії музичної культури / С.Я. Левін.- Л.: Музика. Ленингр. відділення, 1973. - 262 с.
15. Масгрейв М. Интеллектуальный мир Брамса // Музыкальная академия. -1998.-№ 1.-С. 188- 195.
16. Маслов Р. Історія виконавства на кларнеті в XVIII - початку XX століть / Р. Маслов.- М.: РАМ ім. Гнєсіних, 2002 - 122 с.
17. Мюльберг К.Е. Про майстерність кларнетиста.- Одеса: ОГК, 2002. - 128 с.
18. Мревлов А. Риси пізнього стилю Брамса / А. Мревлов / / Традиції музичного мистецтва і музична практика сучасності: зб. праць науч. праць ЛГИТМИК.- Л., 1981. - С. 58 - 68.
19. Неболюбова Л. Системно-стилевые проблемы австрийско-германского романтизма (типология поздних этапов в истории искусства) // Исторические и теоретические проблемы музыкального стиля. Сб. научных трудов под ред. Тышко/КГК им. П. И. Чайковского – К., 1993 – с.55-75
20. Попова Т. Музыкальные жанры и формы. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Музгиз, 1954
21. Роговий С.І. Листи Йоганнеса Брамса / С.І. Роговий.- М.: Видавничий дім «Композитор», 2003. - 635 с.
22. Розанов C.B. Основи методики викладання та гри на духових інструментах / С.В. Розанов - 2-е вид., Испр.- М.: Музгиз, 1938. - 52 с.
23. Розанов С. Школа гри на кларнеті С. Розанов.- М.: Музика, 1978. - 134 с.
24. Соллертинский И. И. Исторические этюды – М.: Музгиз, 1963. – 104с.
25. Усов Ю.А. Історія зарубіжного виконавства на духових інструментах: навч. посібник для муз. вузів / Ю.А. Усов.- М.: Музика, 1978. - 181 с.
26. Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб: Лань 1994
27. Храмова І. Камерно-інструментальні ансамблі Брамса (трактування жанру і драматургії): автореф. дис. ... Канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 / І. Храмова.- К., 1989. - 22 с.
28. Царегородцева Л.М. Еволюція жанру великого камерно-інструментального ансамблю за участю фортепіано: дис. ... Канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.02.- Тамбов, 2005. - 224 с.
29. Царёва Е. М. . Иоганнес Брамс. — Москва: Музыка, 1986. — 384 с.
30. Царёва Е. М. К проблемам И. Брамса, в сб.: Из истории зарубежной музыки, М., 1971
31. Adler G., J. Brahms, W., 1933
32. Barth R., J. Brahms und seine Musik, Hamb., 1904
33. Blume W., Brahms und die Meininger Tradition, Stuttg., 1933
34. Colles H. C., On Brahms, L., 1908, 1920
35. Delvaille В., J. Brahms, P., 1965
36. Dietrich A., Erinnerungen an J. Brahms in Briefen, besonders aus seiner Jugendzeit, Lpz., 1898
37. Ehrmann A. von, J. Brahms. Weg, Werk und Welt, Bd 1, Lpz., 1933
38. Erb W., Brahms, L., 1925
39. Erhardt L., Brahms, Warsz., 1969
40. Fellinger J., Studien zur Dynamik in Brahms’ Musik, В., 1961
41. Floros C. Johannes Brahms ‘Frei, aber einsam’: ein Leben für eine poetische Musik. Zürich,
42. Fuller-Maitland J. A., Brahms, N. Y., 1911, L., 1912
43. Gerber H., J. Brahms, Potsdam, 1938
44. Harrison J., Brahms and his four symphonies, L., 1939
45. Hensсhel G., Personal recollections of J. Brahms, Boston, 1907, L., 1918
46. Hernried R., J. Brahms, Lpz., 1934
47. Hohenemser R., J. Brahms und die Volksmusik, „Mk“, В., 1903
48. Imbert H., J.Brahms. La vie et son oeuvre, P., 1906
49. Jenner G., J. Brahms als Mensch, Lehrer und Freund, Marburg, 1903
50. Kalbeck M., J. Brahms, Bd 1-4, В., 1904-14, 1908-15
51. Specht R., J. Brahms. Leben und Werk eines deutschen Meisters, Hellerau, 1928