Ф. Мендельсон – весенняя песня

Жизнь Феликса Мендельсона проходила в достаточно творческой и интеллектуальной атмосфере. Многие знаменитые люди того времени, часто бывали в доме юного Феликса. Мендельсон одновременно занимался на фортепиано и скрипке. Первый успешный выступ Мендельсона как пианиста был в девять лет. После чего, состоялся его успешный вокальный дебют. Именно к этому времени, состоялись его самые первые композиторские опыты. Одно из наиболее значительных явлений в немецкой культуре XIX столетия -Творчество Мендельсона. Культурная жизнь Германии, с которой неразрывно связана вся деятельность Мендельсона, в 30-40-х годах характеризовалась значительным оживлением демократических сил. Мендельсон жил и творил в той атмосфере протеста и интеллектуального брожения, которая наложила характерный отпечаток на культуру Германии 30-40-х годов. Мендельсон видел своё назначение в возрождении высоких идеалов музыкальной классики. В «Весенней песне» мелодию сопровождает легкий, невесомый аккомпанемент. Весна была одной из любимых тем композитора, а тональность ля мажор явно казалась для него такой же весенней. У Мендельсона немало музыки о весне, и вся она – в ля мажоре.

Поскольку каждый серьезный композитор должен был показать свои силы и в этом жанре, Мендельсон выступал перед публикой с исполнением и своих симфоний. Первое его симфоническое произведение, симфония си бемоль мажор была еще связана с голосом песен: ее вдохновляло счастливое, влюбленное весеннее настроение, что и песенные циклы. «Весенняя песня» Мендельсона стала любимой вещью публики. Во всех концертах Кларе приходилось по нескольку раз повторять ее. У царицы даже 3 раза.

Всё начинается необычайно радостным мотивом, иллюстрирующим ликование, вызванное приходом весны. Музыка изображает "пение птиц". Как чудесно это передано звучанием скрипок! Данный эпизод иллюстрирует слова сонета о бегущих ручьях. Искусство без природы задохнулось бы, как и мы с вами задыхаемся, когда надолго от природы бываем оторваны. Природа и искусство неотделимы друг от друга. Пронизанные красотой природы, музыка и живопись взаимопроникают друг в друга. Это прорастание начинается в самих сонатах, которые словно стремятся преодолеть свой камерный контекст. Если детская соль-минорная соната еще вполне соответствуют сложившемуся учебно-профессиональному отношению к жанру, а предполагает камерное исполнение, то в весенней песне почти превращается в виртуозную концертную пьесу, а «Шотландскую сонату», непосредственно опирающуюся на фантазийную драматургию, композитор переименовывает в фантазию - жанр, предполагающий исполнение в большом концертном зале. Все по-утреннему зеленеет, как в весеннем ландшафте». Музыкальный стиль Мендельсона безусловно индивидуален. Ясная мелодичность, связанная с бытовым песенным стилем, жанрово-танцевальные элементы, тяготение к мотивной разработке, наконец, уравновешенные, отшлифованные формы сближают музыку Мендельсона с искусством немецких классиков. Развернутое вступление, построенное на лирической «романсной» теме, предваряет меланхолическое Allegro un poco agitato и подготавливает его интонационно. Господство песенных и танцевальных тем опять-таки указывает на преемственность с венской классической музыкой. Но интонационная выразительность, связанная с современным городским романсом, придаёт композиции новый задушевно-элегический оттенок, характерный для немецкого романтического симфонизма в целом. Самая оригинальная часть симфонии - скерцо - окрашена подлинно народным колоритом. Солирующий кларнет подражает тембру шотландской волынки. По мере развития темы её народный ладовый колорит затушёвывается, но хороводный характер музыки выдержан до конца. Течение музыки медленное: авторская ремарка – moderato [итал. - умеренно]. Другая авторская исполнительская подсказка – espressivo [итал. - выразительно]. Исполнение должно быть эмоциональным и в то же время строгим и сдержанным в проявлении чувства. Эта сдержанность выражена автором в простоте и однотипности фактуры и ритма на протяжении всей пьесы.

 Мелодия: движение мелодии поступенное

Лад-: мажорный

Ритм-: вальс

Темп-: анданте

К. Сен-Санс - лебедь

Обучаться игре на фортепиано Сен-Санс начал с трёх лет, а в десять впервые выступил в зале Плейель с третьим фортепианным концертом Бетховена и двадцать седьмым концертом Моцарта (к последнему Сен-Санс сам написал каденцию). Среди его сочинений этого времени ― скерцо для камерного оркестра, симфония A-dur, хоры и романсы, ряд неоконченных работ. К началу 1860-х годов Сен-Санс уже широко известен как композитор и пианист-виртуоз. Его сочинения получают премии на престижных композиторских конкурсах (тем не менее, Римскую премию, на которую Сен-Санс повторно номинировался в 1863, ему так и не присудили). Когда Либон умер, Сен-Санс написал Реквием в его память, впервые исполненный в 1878. В 1886 Сен-Санс порывает с Национальным музыкальным обществом, после того как в их концертах было решено исполнять не только французскую, но и зарубежную музыку. К концу XIX века популярность Сен-Санса во Франции идёт на убыль, однако в Англии и США его продолжают считать одним из величайших французских композиторов-современников. В последние годы жизни Сен-Санс, несмотря на почтенный возраст, много гастролировал как пианист и дирижёр во Франции и за границей. Последние его концерты состоялись в августе 1921 года. Пьеса была написана для виолончели и двух фортепиано, исполнялась в камерных музыкальных концертах. Существуют различные инструментальные составы: виолончель и фортепиано; скрипка и фортепиано; виолончель в сопровождении арфы. Партия виолончели «Лебедя» переложена для сопрано, в вокальном исполнении может быть на октаву выше — лирико-колоратурное сопрано. «Лебедь» проживает целую жизнь за две с половиной минуты и в последующих редакциях хореографическую зарисовку с драматургией целого балета Фокин назвал «Умирающий лебедь».

Пьеса была написана для виолончели и двух фортепиано, исполнялась в камерных музыкальных концертах. Существуют различные инструментальные составы: виолончель и фортепиано; скрипка и фортепиано; виолончель в сопровождении арфы. Партия виолончели «Лебедя» переложена для сопрано, в вокальном исполнении может быть на октаву выше — лирико-колоратурное сопрано.

Мелодия: хоровая партитура – 4 голоса: сопрано, альт, тенор и бас.

Лад-: мажорный

Ритм-: сарабанде

Темп-: престо

Чайковский – утренняя молитва

Чайковский - считается одним из величайших композиторов в истории русской музыки. В 1868 году впервые выступил в печати как музыкальный критик и познакомился с группой петербургских композиторов. У Чайковского проявлялся интерес к программной музыке. Происходил от православных шляхтичей Кременчугского уезда и был потомком известного на Украине казачьего рода Чаек. Стасов подсказал ему замысел симфонической фантазии. В качестве дирижёра своих произведений с сенсационным успехом он выступил в Нью-Йорке, Балтиморе и Филадельфии (подробное описание этого путешествия сохранилось в дневниках композитора). Дирижировал Нью-йоркским симфоническим оркестром на открытии Карнеги-холла. 1893 года Чайковский встал за дирижёрский пульт в Петербурге за девять дней до своей кончины. Пьеса Утренняя молитва- образец музыкального выражения покоя и возвышенного созерцания. В изданиях советского времени получила другое название - "Утреннее размышление". Очень светлая, спокойная пьеса. Простая, ясная гармония и аккордовый четырёхголосный склад с преобладанием плавного, постепенного движения голосов напоминают церковное хоровое пение. Во втором предложении верхний голос (мелодия) постепенно забирается всё выше, а музыка звучит всё громче и ведёт к кульминации, подчёркнутой выразительным и неожиданным аккордом «чужой» тональности. В музыке слышится звучание детского хора. Мелодия соткана из живых как бы говорящих интонаций особенности изложения музыкального материала. Фортепианное звучание имитирует звучание детского хора. Светотени гармонического развития помогают почувствовать в музыке оттенки душеных волнений, следовать за тончайшими нюансами в сменах настроений.

Очень светлая, спокойная пьеса. Простая, ясная гармония и аккордовый четырёхголосный склад с преобладанием плавного, постепенного движения голосов напоминают церковное хоровое пение. Во втором предложении верхний голос (мелодия) постепенно забирается всё выше, а музыка звучит всё громче (crescendo) и ведёт к кульминации, подчёркнутой выразительным и неожиданным аккордом «чужой» тональности. Кадансом второго предложения музыка не кончается, после него идёт ещё один большой раздел размером с предложение (даже на такт больше). Это дополнение. Здесь оно звучит как своеобразное «долгое прощание», в котором бас мерно пульсирует на тонике, а мелодия постепенно спускается вниз, повторяя одну и ту же «прощальную» фразу. Период — очень маленькая, короткая форма, и пьесы, написанные в ней, чаще всего имеют дополнение. Но не всегда. Прелюдия ля мажор Ф. Шопена точно укладывается в шестнадцатитактный квадратный период. (Если вы пересчитаете такты, вам может показаться, что их семнадцать. Но затакт, в котором только одна четверть, на слух не воспринимается как такт и считается «нулевым».)

Мелодия: нежно лирический

Лад-: минор

Ритм-: сарабанде

Темп-: аллегро

Моцарт – серенада из маленькой ночной музыки

Обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Моцарт широко признан одним из величайших композиторов: его уникальность состоит в том, что он работал во всех музыкальных формах своего времени и во всех достиг наивысшего успеха. Наряду с Гайдном и Бетховеном, принадлежит к наиболее значительным представителям Венской классической школы. Серенада № 13 соль-мажор, более известная как Маленькая ночная серенада — это серенада в четырёх частях, которая была написана В. А. Моцартом в 1787 году. Серенада является одним из самых известнейших, а также наиболее узнаваемых произведений этого композитора. Композиция была опубликована после смерти композитора в 1827 году. Причина, побудившая Моцарта написать эту серенаду, вероятнее всего, была написана на заказ. Изначально в ней было 5 частей, однако судьба пятой части неизвестна. Моцарт сочиняет помимо серьёзной музыки на заказ лёгкую развлекательную музыку для придворных балов, для вечерних или ночных концертов, которые в летнее время устраивались в дворянских садах. Одним из популярных жанров того времени является и серенада. "Маленькая ночная серенада" - жизнерадостное и необыкновенно гармоничное по форме воплощения произведение великого мастера. В серенаду входили, с одной стороны, менуэты, марши и тому подобное, а с другой - вариации и части, написанные в формах сонаты или рондо-сонаты.

Мелодия: на интонации вздоха, плача, это образец глубокой искренности и благородной сдержанности чувства

 Лад-: минор

Ритм-: сарабанде

Темп-: Lacrimosa

Чайковский – болезнь куклы

Считается, одним из величайших композиторов в истории музыки Чайковский происходил от православных шляхтичей Кременчугского уезда и был потомком известного на Украине казачьего рода Чаек. Стасов подсказал ему замысел симфонической фантазии. В качестве дирижёра своих произведений с сенсационным успехом он выступил в Нью-Йорке, Балтиморе и Филадельфии (подробное описание этого путешествия сохранилось в дневниках композитора). В последний раз в жизни Чайковский встал за дирижёрский пульт в Петербурге за девять дней до своей кончины ― 16 октября (28 октября по новому стилю) 1893 года. Во втором отделении этого концерта впервые прозвучала его Шестая, «Патетическая» симфония. Медленное, тягучее движение (во время болезни обычно ведь «скучно») с грустными интонациями мелодии, где, подобно вздохам передает печальное настроение девочки, у которой заболела кукла. Среди созвучий альтерированной субдоминанты с IV# ступенью, которые совпадают с аккордами двойной доминанты, но разрешаясь в тоническую гармонию, теряют свое значение доминанты к доминанте, преобладают малый мажорный и уменьшенные септаккорды на II# и на IV# ступенях или их альтерированные варианты, которые будут равны малому мажорному.

Мелодия: медленное, тягучее движение с грустными интонациями мелодии

 Лад-: мажор

Ритм-: сарабанде

Темп-: crescendo