

МОУ ДОД ДШИ село
Кленовское
Нижнесергинский район
Свердловская область

Иоганнес Брамс

композитор страстной музыкальной мысли

для преподавателей и учащихся старших классов ДШИ
и общеобразовательной школы

Автор:

Бажутина Людмила Васильевна
искусствовед, преподаватель
теоретических предметов
высшая квалификационная категория

2011 год

«Вот музыкант, который призван дать самое высокое и идеальное выражение духу нашего времени»

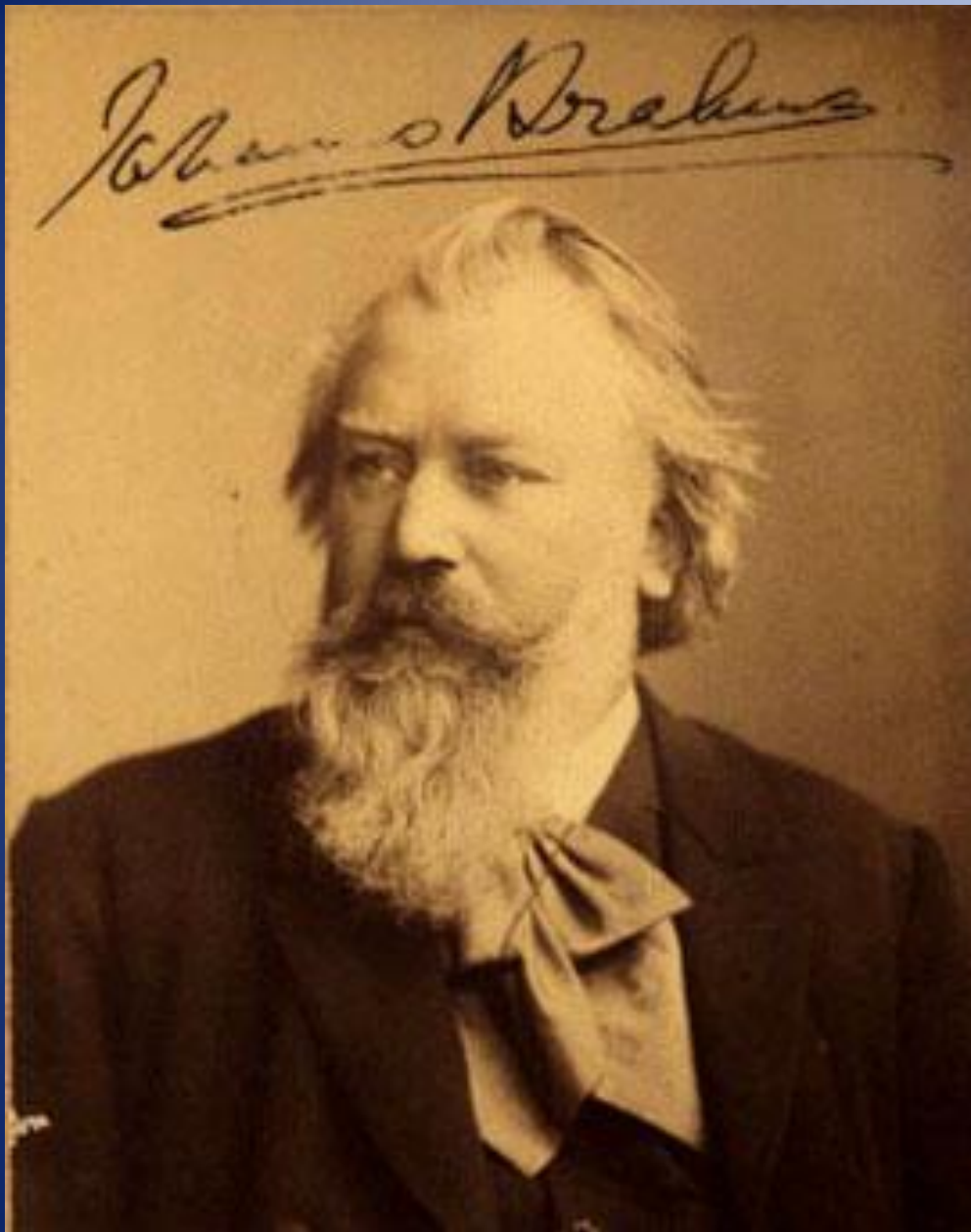
Роберт Шуман

Данная презентация посвящена творческой деятельности композитора, создавшего собственную теорию о развитии немецкой классической музыки второй половины XIX века, что собственно вызвало полемику среди музыкантов того времени и разделение их за тех, кто отдавал предпочтение программной музыке и вагнеровской реформе оперы (то есть были за Ф. Листа и Р. Вагнера) и тех, кто придерживался основ классической музыки, за их сохранение и развитие (Брамс). Недаром его часто называют последователем Баха».

Итак, Иоганнес Брамс: композитор страстной музыкальной мысли

Но помимо этого композитор придерживался традиций Бетховена в сочинении симфоний. Впоследствии немецкий композитор и дирижёр того времени Г. Бюлов назовет его первую симфонию «Десятой симфонией Бетховена» за чёткость и стройность музыкальной формы, классическую Брамс написал серией, композитор же для форте-мелодия, близкими мелодике Р.Шумана и Ф.Шуберта, привнес тем самым новую романтическую глубину, а его композиции для скрипки заняли центральное место между концертами Чайковского, Бетховена и Мендельсона.

Цель данной презентации пробудить интерес к удивительной музыке этого замечательного композитора, пробудить душу того, кто ознакомится с этим материалом.

Немецкий композитор Иоганнес Брамс жил и творил в период развития новых жанров программной и театральной музыки (как Ф.Лист, Р.Вагнер). Но являясь приемником Роберта Шумана, Брамс своим творчеством, как бы завершал эпоху романтизма.

Он доказывал жизнеспособность и перспективность классических инструментальных форм и жанров. Ни один композитор XIX века не создал такого количества крупных инструментальных произведений, преимущественно сонатных циклов, как Брамс.

Высоко ценя поэзию, чутко прислушиваясь к народно-песенному творчеству – австрийскому, немецкому, западнославянскому, - он насыщал свои инструментальные образы живой напевностью.

7.05. 1833 г. (Гамбург) – 3.04. 1897 г. (Вена)

Первым учителем Брамса становится его отец, который был валторнистом и контрабасистом в небольшом ансамбле и давал концерты в различных Гамбургских заведениях. Именно в семье Брамс получил первоначальные навыки игры на различных струнных и духовых инструментах, но больше всего его привлекало фортепиано. Помогая отцу содержать семью, он с ранних лет играл на фортепиано в портовых кабаках, работал пианистом в оперном театре. И уже в 10 лет он принимает участие в камерном ансамблевом концерте, а в 15 — даёт сольный концерт.

Гамбург – место рождения композитора

В 20 лет Иоганнес Брамс издаёт первые свои сочинения - 3 сонаты, 4 скерцо для фортепиано и ряд песен.

В молодости Брамс был «стройным, красивым, светловолосым юношей, с яркими голубыми глазами. Он отличался почти девической хрупкостью...», - писал в 1853 году исследователь его творчества Васильевский.

А близкий друг Брамса швейцарский писатель Йозеф Виктор Видман в 1864 так писал о нём: «Брамс, которому исполнилось 33 года, сразу же показался мне могучей личностью – не только благодаря мощи своей игры, но и благодаря своей внешности... Широкая львиная грудь, геркулесовы плечи, могучая голова, которую он, играя, порой откидывал энергичным движением назад, задумчивый, прекрасный, как бы светившийся внутренним светом лоб и меж светлых ресниц брызжащие чудесным огнём германские глаза – всё это выдавало художественную индивидуальность, которая, казалось, до кончиков пальцев была заряжена флюидами гениальности».

Брамс в возрасте 20 лет

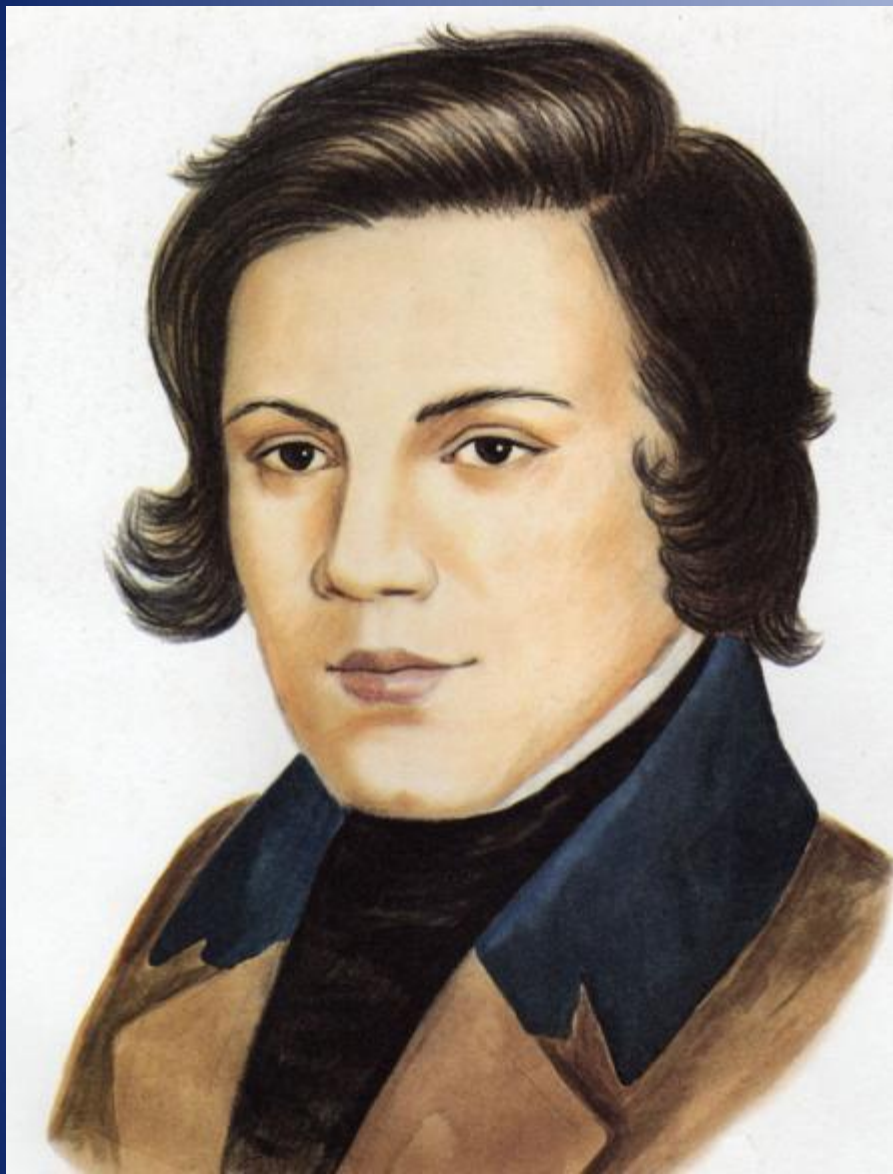
Своей ранней творческой зрелостью в качестве композитора он вызвал восхищение Роберта Шумана, встреча с которым осенью 1853 г. в Дюссельдорфе определила всю его последующую жизнь.

Вся атмосфера дома, близость художественных интересов Брамса и Шумана (романтическая литература Жан-Поля, Т.А.Гофмана, Й. Эйхендорфа и др.) оказали огромное воздействие на молодого композитора.

И вместе с тем ответственность за судьбы немецкой музыки, как бы возложенная Шуманом на Брамса, затем последовавшая вскоре душевная болезнь Р.Шумана и его кончина, романтическое чувство страстной привязанности к Кларе Шуман, - всё это обострило драматическую напряжённость брамсовской музыки, её бурную стихийность.

Изображение Дюссельдорфа, где произошла встреча Брамса и Шумана. Гравюра неизвестного художника XIX в.

Роберт Шуман
1810 - 1856

Клара Шуман
1819 – 1896

В 1850-е годы Брамс приобретает еще одного друга на всю жизнь - скрипача Иожефа Иоахима. Он и Ременьи, благодаря которому Брамс вошел в большую музыкальную жизнь, привили композитору любовь к венгерскому музыкальному фольклору – «вербункош». Вербункош являлся в те годы в Австрийской империи чем-то вроде музыкальной агитации за призыв в армию. Парадно одетые гусары, приходя в села, пели и плясали, показывая блестящую сторону армейского быта. Песни и пляски были позаимствованы ими из музыки цыган, кочевавших по Венгрии, Словакии, Трансильвании. Во многих крупных произведениях Брамса мы находим отголоски его увлечения венгерским фольклором. Но появившиеся в 1869 году «Венгерские танцы» (первая тетрадь) воплощают этот интерес Брамса в чистом виде. Написанные в оригинале для домашнего музицирования (фортепиано в четыре руки), они стали, возможно, самым популярным произведением Брамса и исполняются в самых различных переложениях до сих пор. Абсолютно все 21 танец слушаются на одном дыхании!

«У Брамса исключительный композиторский талант и особая природа, которая сможет полностью развиваться только в абсолютном одиночестве, — чистая, как бриллиант, и нежная, как снег», - так отзывался о молодом композиторе Й. Иоахим. Благодаря поддержке Иоахима в 1853 году Брамс получил возможность выступить при дворе в Ганновере (в рамках турне с венгерским скрипачом Эдуардом Реме́ньи). В июне Брамс по приглашению Иоахима приехал в Геттинген, и музыканты дали здесь совместный концерт. Этот концерт, помимо всего прочего, принес Брамсу средства на воплощение его давней мечты: он отправился в путешествие по долине Рейна. Начиная свой «поход», композитор и не предполагал, что увенчается он визитом к Шуманам. Об этом визите (без ведома Брамса) позаботился все тот же «добрый гений» молодого музыканта — Иожеф Иоахим. 30 сентября 1853 года Брамс явился перед очами своего кумира.

Иоганнес Брамс (сидит)
вместе с выдающимся скрипачом
Йожефом Иоахимом.

В 1862 году Брамс переезжает в Вену. Укреплению его авторитета здесь способствовала его деятельность в должности руководителя хора Певческой академии (1863-64 гг.), а затем – хора и оркестра Общества любителей музыки (1872-75). Он занимался редактированием фортепианных произведений В.Ф.Баха, Ф. Куперена, Ф. Шопена, Р. Шумана для издательства Брейткопф и Хертель. Способствовал изданию произведений мало известного в то время композитора А. Дворжака. В Вене композитор знакомится и вдохновляется национальной музыкой разных народов Европы (сербы, хорваты, австрийцы, чехи, немцы). В итоге народные мелодии станут его идеалом.

Венгерские пейзажи

Надо отметить, что Брамс был самоучкой, как в сущности и все великие. Всё, что он смог получить в родительском доме, в школе — кроме обычной школы он больше нигде не учился, - составляло лишь самый необходимый минимум. В зрелые же годы он обладал не только энциклопедическими познаниями в своей области, превосходящими познания любого, даже самого искушенного из современных ему музыковедов, но и общеобразовательной подготовкой, способной в своей широте и основательности выдержать любое сравнение.

Говоря о качествах Брамса, нельзя не сказать и о высокой требовательности к себе, к своему творчеству, проявившейся уже в раннем возрасте, когда им были уничтожены его ранние сочинения и даже наброски.

Си - бемоль мажор — одна из любимейших тональностей Брамса. Она неизменно становилась тональностью всех его сочинений, согретых какой-то особой, уютной удовлетворённостью.

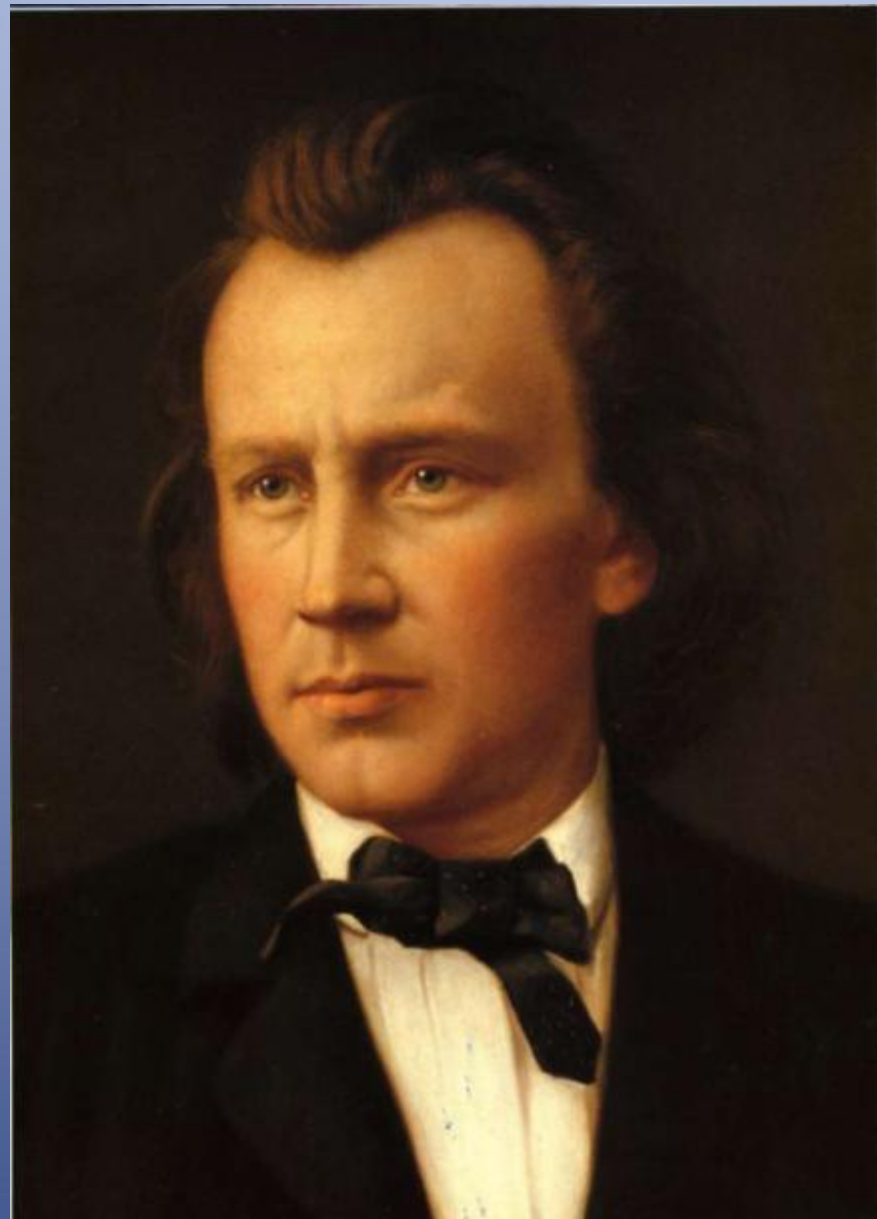
Брамс создал прекрасные образцы вокальной лирики на стихи Гёте, современных ему поэтов. Поэзия, повествующая о любви и верности, обрела в творчестве композитора вторую жизнь.

Такие песни, как

«Майская ночь», «К фиалке», «О вечной любви», «Путь к милой», «Ода Сафо», «Колыбельная», «Тоска по Родине» являются маленькими шедеврами и до сих пор входят в репертуар многих певцов.

Брамс предназначал свои песни для исполнения певцами-любителями в домашнем кругу. Отсюда необыкновенная интимность, проникновенный и тонкий лиризм музыки этих произведений.

Его стремление к объективности, строгой логической упорядоченности, свойственное искусству классиков, особенно укрепились с переездом Брамса в Детмольд (1857 г.), где он занял должность музыканта при княжеском дворе. Здесь он руководил хором, изучал партитуры старых мастеров – Г.Ф. Генделя (1685-1759), И.С.Баха (1685-1750), Й. Гайдна (1732-1809), В.А.Моцарта (1756-1791), создавал произведения в жанрах, характерных для музыки XVIII века. Итогом его творчества в 50-60-х гг. стали камерные ансамбли с участием фортепиано, как бы заменявшие Брамсу симфонии (два «Квартета» – 1862 г., «Квинтет» – 1864 г., «Вариация и фуга на тему Генделя» – 1861 г., две тетради «Вариаций на тему Паганини» – 1862 - 63 гг.) – замечательные образцы его фортепианного стиля.

Иоганнес Брамс в расцвете своего творческого дарования

Младший современник Брамса – Георг Геншель (1850 – 1934 гг., дирижёр, композитор, певец, автор популярных песен того времени) писал о нём: *«...его крепкая фигура, здоровый цвет загорелого лица, густые, слегка тронутые сединой волосы- всё это производило впечатление воплощённой силы и здоровья...*

Его облик заставляет вспомнить о некоторых портретах Бетховена».

Георг Геншель

Главное дело всей жизни композитора – создание четырёх симфоний, отражающих разные аспекты его мироощущений. Все они разнятся между собой характером, стилем, звучанием.

Первая симфония (до-минор) — монументально-эпическая - наследница бетховенского симфонизма, в ней острота сразу же вспыхивающих драматических коллизий разрешается в радостном гимническом звучании. Он работал над ней 10 лет (1876 г).

Вторую симфонию (ре-мажор) - жанрово-танцевальную - можно смело назвать «симфонией радости». Истоки её в музыке Гайдна и Шуберта. Она была создана в 1877 году.

Третья симфония (фа-мажор) - лирико-драматическая - самая искренняя и романтическая из всего симфонического цикла, - проходит путь от восторженного упоения жизнью к мрачной тревоге и драматизму, внезапно отступающим перед вечной красотой природы, светлого и ясного утра (1883 год).

Четвёртая симфония (ми-минор) — трагическая - венец брамсовского симфонизма (1885 год), она развивается «от элегии к трагедии» (И.Соллертинский). Именно в ней получили самое совершенное воплощение те образы и мысли, которые составляют самую сущность симфонизма Брамса — удивительное соединение сердечной искренности и рациональной композиции, новых идей и старинных форм, как будто слегка улыбающейся печали и как будто чуть плачущей радости.

Симфоническая форма у Брамса словно изваяна из монолитной глыбы, она стала синонимом монументального стиля в инструментальной музыке.

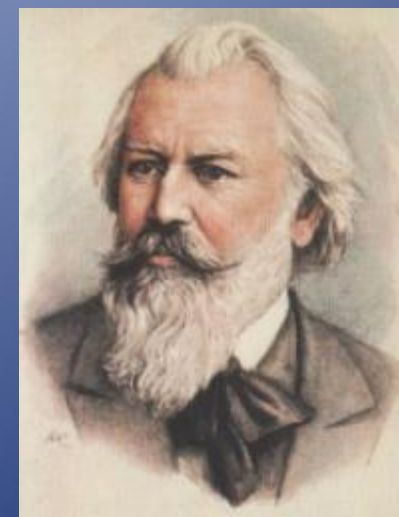

Людвиг ван Бетховен
(1770-1827)

Художник Д.Штилер 1919
г.

Сохраняя четырёхчастный классический симфонический цикл, не прибегая к литературной программе, Брамс стремился к созданию большой симфонической концепции. Но если Бетховен стоял на уровне самых передовых идей своего времени и в своих симфониях ставил и разрешал в рамках возможностей его эпохи большую революционно-героическую тему, то в симфониях Брамса монументальность замыслов, широта масштабов, связанные с опорой на традиции бетховенского симфонизма, своеобразно сочетаются с субъективным, «камерным» содержанием музыкальных образов.

Симфонии Брамса обладают мелодичностью, обусловленной творческим претворением немецкой, венгерской и славянской песенности, эпической широтой концепций, ярким сопоставлением драматических, лирических и жанровых образов, высоким художественным мастерством. Все это делает их выдающимися образцами западноевропейского симфонизма послебетховенского времени .

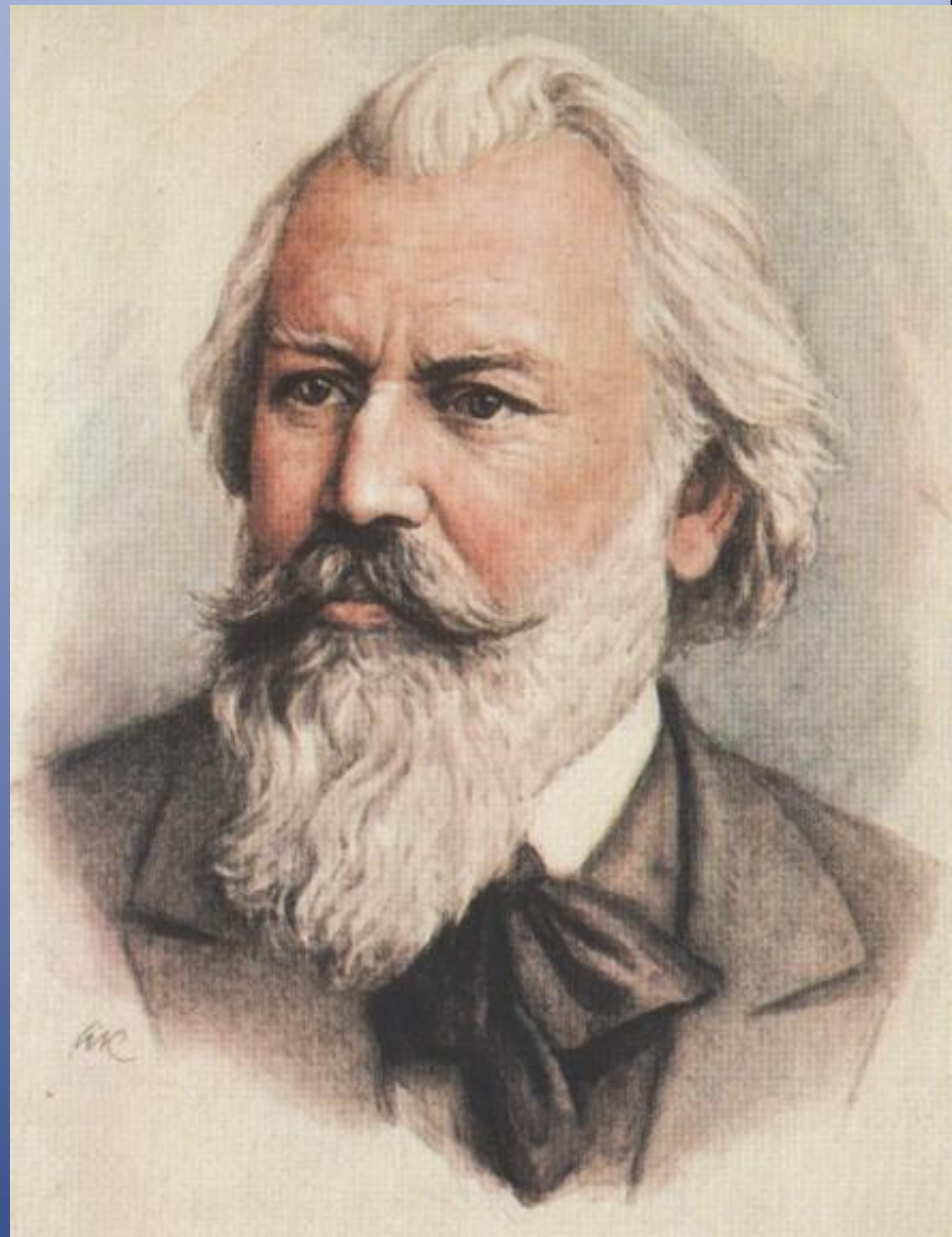
Иоганнес Брамс

Брамс – единственный из знаменитых музыкантов своей эпохи, кто упорно отклонял предложения о заграничных турне; исключение составляли поездки в Италию – с целью отдохнуть и развеяться.

Виды итальянских пейзажей

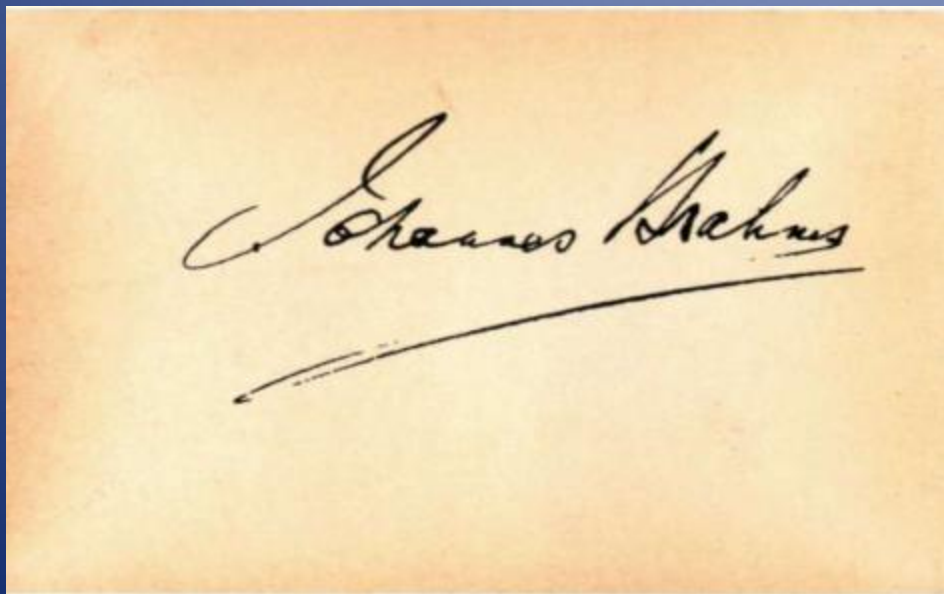
Современники Брамса в его музыке ощущали глубокую, неисчерпаемую человечность. Например, его талантливая ученица Элизабет фон Штокгаузен (в замужестве фон Герцогенберг) писала: *«О Вашей сонате я лучше ничего говорить не стану (скрипичная соната соль мажор); Вы и так наверняка уже наслушались о ней всякого, и верного, и вздорного. То, что она будет нравиться, как мало что на свете, вам, пожалуй, тоже известно, как и то, что она буквально превращает человека в энтузиаста, и внешне, и внутренне, заставляя то мечтательно вслушиваться в музыку, то блаженно погружаться в себя. Последняя часть просто околдовывает, обнаруживая такое богатство настроений, что невольно задаёшься вопросом, что же тебя взволновало ?»*

Ганс фон Бюлов и Иоганнес Брамс

Крепкая дружба связывала Брамса с Гансом фон Бюловым - выдающимся пианистом и дирижером, немало сделавшим для пропаганды музыки Брамса.

Автограф Брамса

Дом Брамса в Баден-Баден

Фотография современного Баден-Баден

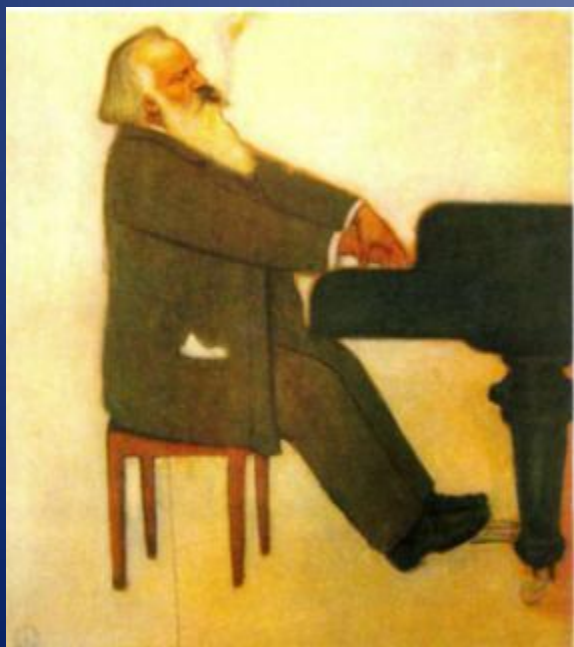
Баден-Баден своей особой, удивительно утонченной атмосферой всегда являлся притягательным местом для деятелей искусства. Неслучайно теплые месяцы года в летнем домике на Лихтенталер аллее проводил всемирно известный композитор — Иоганнес Брамс. Он жил здесь целое десятилетие (1865-1874), привлекаемый заветной тишиной, возможностью побыть в одиночестве и творить в скромном, но удобном домике. Здесь он написал многие из своих знаменитых музыкальных произведений.

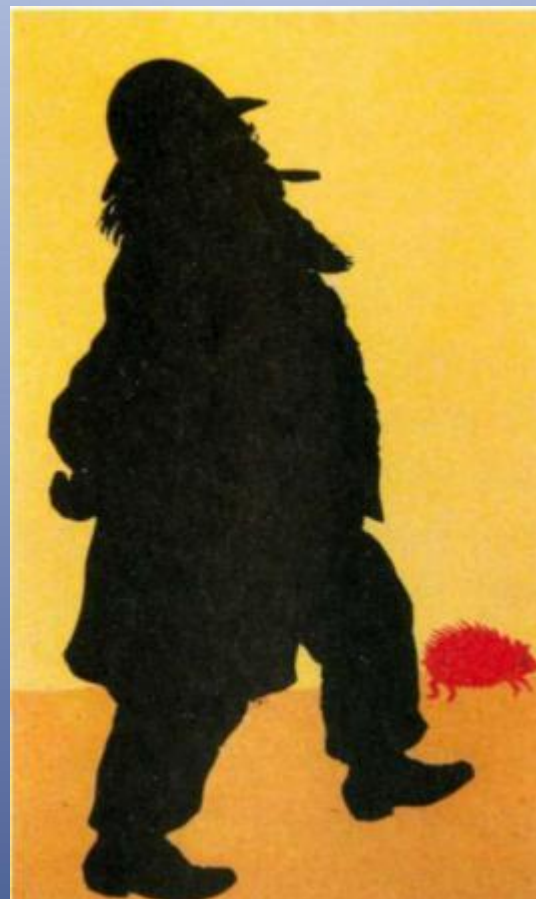
Дружеские шаржи на Брамса
рисунки художника Вилли фон Бекерата
1911 г.

Брамс
дирижирует

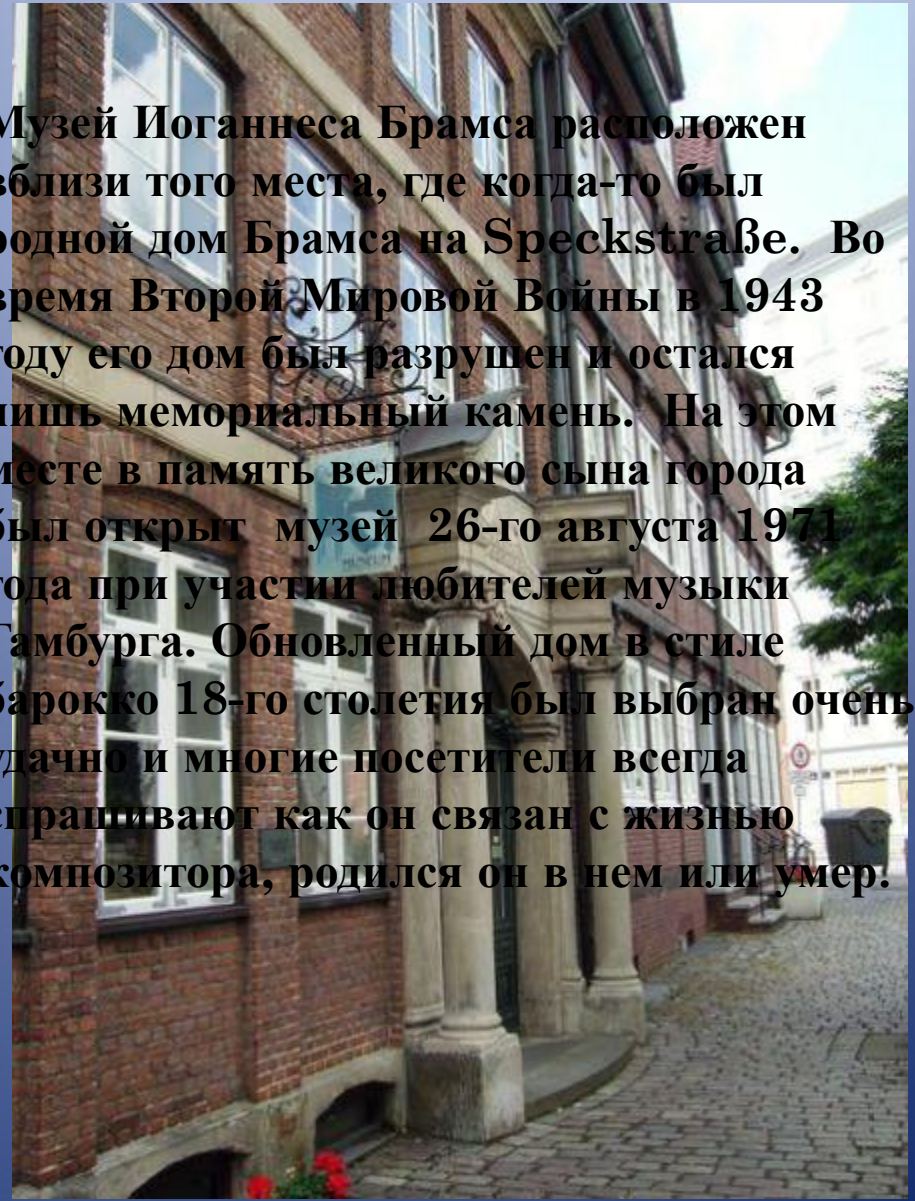
Брамс за
роялем

Брамс на пути в таверну
«Красный ёж»
Силуэт работы Отто
Бёлера

Музей Иоганнеса Брамса расположен вблизи того места, где когда-то был родной дом Брамса на Speckstraße. Во время Второй Мировой Войны в 1943 году его дом был разрушен и остался лишь мемориальный камень. На этом месте в память великого сына города был открыт музей 26-го августа 1971 года при участии любителей музыки Гамбурга. Обновленный дом в стиле барокко 18-го столетия был выбран очень удачно и многие посетители всегда спрашивают как он связан с жизнью композитора, родился он в нем или умер.

В двух комнатах на втором этаже дома разместился мемориальный музей. В квартире, в которой Брамс проводил летние месяцы 1865-1874 гг. и в которой были созданы многие из его музыкальных шедевров, по сей день сохранилась атмосфера тайны и творчества. Дом-музей включает в себя жилые комнаты Брамса, а также выставочный зал с многочисленными экспонатами, повествующими о жизни композитора и его отношениях с Кларой Шуман.

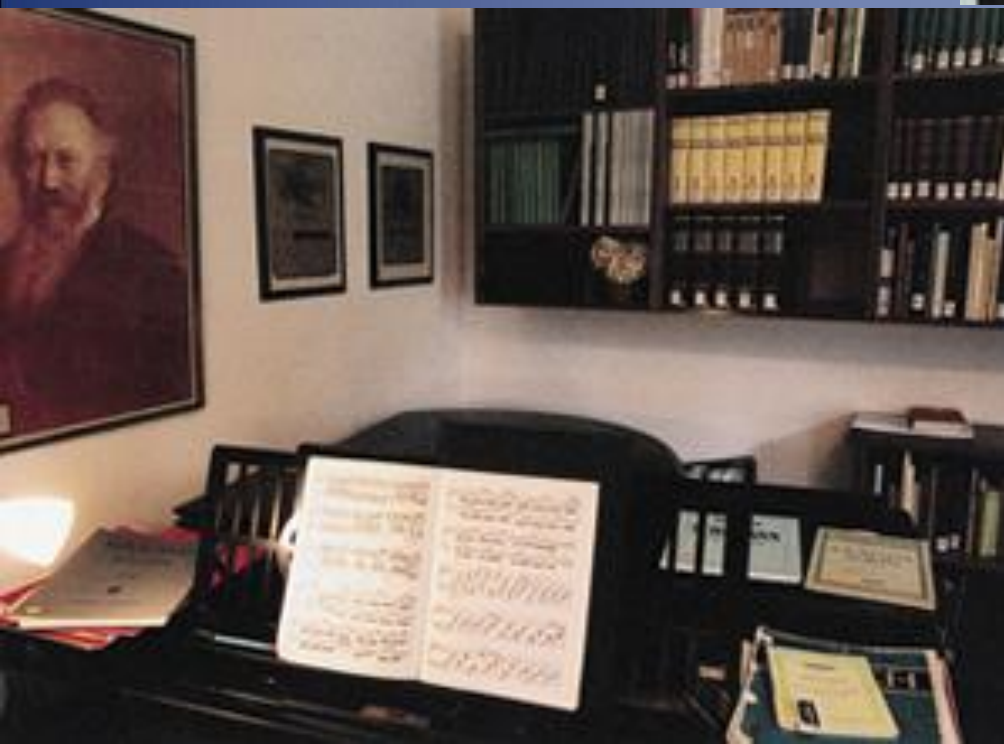
Музей Брамса

Вена
(Австрия)

В Вене находится музей
Гайдна, в котором есть
мемориальная комната
Брамса

Мемориальная комната
Брамса в музее Вены

*«Пока есть люди, способные всем сердцем
откликаться на музыку, и пока именно
такой отклик будет рождать в них музыка
Брамса – она, эта музыка, будет жить»*

Г. Галь

Памятник И.Брамсу.
Вена.

Список использованной литературы

1. Галь Ганс. Брамс, Вагнер, Верди. Три мастера – три мира. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998.
2. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. М., «Музыка», 1990.

Материалы Internet.

<http://www.c-cafe.ru/days/bio/11/054.php>

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/288/%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%A1

http://www.olgasleeps.ru/100velikih/compositors/brams3_8.html

<http://www.brahms-baden-baden.de/index.php?inc=db&id=2>

<http://www.horizontwenzel.de/main/AttractionsHamburg.xhtml>

В презентации использована музыка Брамса:

1 - 9 слайды – Венгерский танец № 1

10 - 20 слайды - Венгерский танец №7

21 – 28 слайды – Вальс ля мажор