**Иоганнес Брамс**

**1833 - 1897**

**Творческий путь**

Брамс – крупнейший композитор 2-й половины 19-го века, который жил в то же время, что и Вагнер, Лист, и был их антиподом. Очень своеобразный композитор. Отрицал крайности романтизма (надрыв, преувеличение). Брамс искал и находил опору в классических традициях, которые сыграли огромную роль в его творчестве. Это придаёт объективность его творчеству. 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 – у него 4 симфонии, 2 увертюры. 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 народный фольклор. Он обрабатывал народные песни. “Народная песня – мой идеал” (И. Брамс). Обрабатывал немецкие народные песни. Писал бытовые немецкие народные песни и танцы: “Бытовые пьесы в 4 руки”, “Венгерские танцы”. Традиции бытового музицирования Брамс воспринял от Шуберта. Интересовался и славянским, и венгерским фольклором. Шуберт, Шуман и Мендельсон – любимые композиторы Брамса. Он очень ценил Дворжака, Грига, Бизе. У Брамса есть вокальная лирика. Она у него мягкая, задушевная, где он развивает традиции Шуберта. Много работал в 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.

**Жизненный путь**

Родился в Гамбурге. Отец – городской музыкант. Брамс учился по фортепиано у многих (в том числе и у Марксена). Марксен привил Брамсу любовь к классике. С детства Брамс был трудолюбив. Он быстро овладел фортепиано. Играл свои произведения и классику. Детство прошло в трудных условиях. Приходилось зарабатывать, играя в театре, в ресторанах. Это было бытовое музицирование.

В 1849 году Брамс подружился с венгерским скрипачом Эде Ременьи. В 1853 году Брамс отправился вместе с Ременьи в качестве его концертмейстера по Европе. В репертуаре Ременьи были венгерские народные песни и танцы. К этому году Брамс написал Скерцо, камерные ансамбли, сонату, песни. Вместе они поехали в Веймар, где встретили Листа.

В 1853 году через своего друга-скрипача – Иоахима - Брамс познакомился с Шуманом в Дюссельдорфе. Шуман с восторгом воспринял Брамса и написал о нем свою последнюю статью “Новые пути”, благодаря которой Брамс стал известен.

Брамс подружился с Кларой Вик. Брамс, Клара Вик, Иоахим и др. организовали группу поддержки классики, выступали против программности. Брамс написал свою единственную в жизни статью, где выступал против программности.

Во 2-й половине 50-х годов – концертные поездки Брамса как пианиста. Играл с оркестром Гевандхауза. Выступал с Кларой Вик и Иоахимом.

1858-1859 гг. Руководство придворной хоровой капеллой в Детмольде (Германия). Дирижировал произведения Палестрины, Орландо Лассо, Генделя, Баха. Писал “Мойры”. Хоровая музыка очень важна в творчестве Брамса. Позже он написал немецкий реквием.

С 60-х годов Брамс жил в Вене, но не постоянно (выезжал в Гамбург, Баден-Баден, Цюрих и др.). С конца 60-х годов поселился в Вене. Опять руководит хоровой капеллой (венской). Крупный дирижер. Исполнял Генделя, “Страсти по Матфею” Баха, “Реквием” Моцарта.

1872-1875 гг. Брамс был во главе общества любителей музыки и дирижировал симфонические концерты. Но потом решил углубиться в творчество. Годы рассвета – 70-80 гг.:

4 симфонии, скрипичный и 2-й фортепианный концерты, 2 фортепианных трио (2-е и 3-е), 3 струнных квартета, песни и хоры, вокальные ансамбли, много бытовой музыки для домашнего музицирования – “Песни любви”, венгерские танцы, вальсы, оркестровые серенады, фортепианные квинтеты, струнные квартеты.

В последние годы своей жизни Брамс дружил с Дворжаком. Стал членом академии искусств в Берлине, доктор музыки Кембриджского и Бреславльского университетов. В конце жизни писал мало: пьесы для фортепиано – “Интермеццо”, квинтет кларнетов, сборник из 49 немецких народных песен. В 1897 году Брамс умер.

**4-я симфония (e-moll)**

Лирико-драматический симфонический четырехчастный цикл. I ч. начинается мягко, задушевно. 1-я тема мягкая, песенная. Заканчивается симфония трагическим финалом.

I ч. e-moll. Сонатное аллегро. В этой части предопределен весь цикл (кода 1-й части).

Г.П. Звучит драматически в аккордовой фактуре, с канонической интонацией.

II ч. Типична для Брамса. Лирика. Серьезная. Есть отголоски пейзажности. E-dur. Сонатное аллегро.

III ч. Контрастна 1-й и 2-й части. Праздничная. Похожа на скерцо. C-dur.

IV ч. e-moll. Трагический финал. Это – пассакалия. 32 вариации на одну тему. Символизирует смерть. Форма вариационная.

I часть.

Г.П. В традициях Шуберта. Песенная. Звучит у скрипок. Мелодия и аккомпанемент. На этой теме построена С.П.

В конце С.П. перед П.П. появляется волевой фанфарный мотив. Fis-dur. Он играет большую роль в развитии. После него сразу идет П.П.

П.П. Лирическая. У виолончелей. H-moll.

З.П. Несколько элементов тем. 1-я мягкая в H-dur. 2-я тема связана с фанфарным мотивом. Героическая. 3-я тема – постепенное растворение.

Разработка

Начинается с Г.П. в основной тональности. Это придает 1-й части черты повествовательности, балладности.

В разработке 2 раздела.

1-й раздел. Вычленение. Из темы вычленены мотивы, затрагиваются далекие тональности.

2-й раздел. Развивается фанфарный мотив и 2-й элемент Г.П.

Реприза

Начинается с Г.П. в увеличении. Со 2-й фразы Г.П. звучит как в экспозиции. П.П. и фанфарный мотив звучат уже в e-moll.

Кода

Тема Г.П. сильно изменяется. Проходит канонически и в аккордах.

II часть

E-dur. Сонатная форма с вступлением. Вступление – валторны. Мелодический E-dur.

Г.П. Мелодический E-dur.

П.П. Светлая лирическая тема у скрипок. H-dur. Пейзажная.

Разработка

Основной метод развития в разработке вариационный. Есть кода.

III часть

Сонатная форма.

Г.П. C-dur. Мелькание разных элементов.

П.П. Более певучая. G-dur.

Разработка

Есть новая тема в Des-dur (называется “эпизод в разработке”). Далее разрабатываются элементы тем экспозиции.

Реприза

Основная тональность.

IV часть

Финал большой, трагический. Начинается хоральной мелодией. Звучит грозно. Весь вариационный цикл делится на 3 части (группы вариаций).

1-я группа – до 12 вариации.

2-я группа – 2 вариации. 1-я вариация - В начале соло флейты. Лирическая тема. Что-то типа арии ламенто. 2-я вариация - E-dur.

3-я группа. E-moll.

**Сочинения:**

вокально-симфонические произведения и произведения для хора с сопровождением оркестра и др.:

Ave Maria (ор. 12, 1858), Похоронная песня (Begrabnisgesang, слова М. Вейсе, ор. 13, 1858), 4 песни (для женского хора с сопровождением 2 валторн и арфы, ор. 17, 1860), 13-й псалм (для женского хора с сопровождением органа, или фортепиано, или струнного оркестра, ор. 27, 1859), Немецкий реквием (Ein deutsches Requiem, cлова из библии в переводе М. Лютера, ор. 45, 1857-1868), 12 песен и романсов (для женского хора с сопровождением фортепиано ad libitum, ор. 44, 1859-63), Ринальдо (кантата, cлова И. В. Гёте, ор. 50, 1863-68), Рапсодия (cлова И. В. Гёте, ор. 53, 1869), Песня судьбы (Schicksalslied, cлова Ф. Гёльдерлина, ор. 54, 1868-71), Триумфальная песня (текст из "Апокалипсиса", Triumphlied auf den Sieg der deutschen Waffen, ор. 55, 1870-71), Нения (cлова Ф. Шиллера, ор. 82, 1880-81), Песня парок (Gesang der Parzen, cлова И. В. Гёте, ор. 89, 1882);

для оркестра-

4 симфонии: № 1 (c-moll, ор. 68, 1874-76), № 2 (D-dur, ор. 73, 1877), № 3 (F-dur, ор. 90, 1883), № 4 (e-moll, ор. 98, 1884-85);

2 серенады: № 1 (D-dur, ор. 11, 1858), № 2 (A-dur, ор. 16, 1858-60);

2 увертюры: Академическая торжественная (c-mol, ор. 80, 1880), Трагическая увертюра (d-moll, ор. 81, 1880-81), Вариации на тему Гайдна (В-duг, ор. 56-а, 1873);

для одного инструмента с оркестром-

4 концерта, в том числе концерт № 1 для фортепиано с оркестром (d-moll, ор. 15, 1854-59), концерт № 2 для фортепиано с оркестром (B-dur, ор. 83, 1878-81), концерт для скрипки с оркестром (D-dur, ор. 77, 1878);

для двух инструментов с оркестром-

двойной концерт для скрипки и виолончели (а-moll, ор. 102, 1887);

для ансамбля инструментов-

2 секстета: № 1 (для 2 скрипки, 2 альтов и 2 виолончели, B-dur, ор. 18, 1858-60), № 2 (тот же состав, G-dur, ор. 36, 1864-65);

квинтеты-

2 квинтета для 2 скрипок, 2 альтов и виолончели: № 1 (F-dur, ор. 88, 1882), № 2 (G-dur, ор. 111, 1890), квинтет для фортепиано, 2 скрипки, альта и виолончели (f-moll, ор. 34, 1861-64), квинтет для кларнета, 2 скрипок, альта и виолончели (h-moll, ор. 115, 1891);

квартеты-

3 фортепианных квартета: № 1 (g-moll, ор. 25, 1861), № 2 (A-dur, ор. 26, 1861), № 3 (c-moll, ор. 60, 1855-74), 3 струнных квартета: № 1 (c-moll, ор. 51, около 1865-73), № 2 (а-moll, ор. 51, № 2, 1873), № 3 (B-dur, ор. 67, 1875);

трио-

3 фортепианных трио: № 1 (H-dur, ор. 8, 1854; 2-я редакция 1889), № 2 (C-dur, ор. 87, 1880-82), № 3 (c-moll, ор. 101, 1886), трио для фортепиано, скрипки и валторны (Es-dur, ор. 40, 1856), трио для фортепиано, кларнета и виолончели (а-moll, ор. 114, 1891);

сонаты для скрипки и фортепиано-

№ 1 (G-dur, ор. 78, 1878-79), № 2 (A-dur, ор. 100, 1886), № 3 (d-moll, ор. 108, 1886-88);

сонаты для виолончели и фортепиано-

№ 1 (e-moll, ор. 38, 1862-65), №, 2 (F-dur, ор. 99, 1886);

сонаты для кларнета и фортепиано-

№ 1 (f-moll, ор. 120, 1894), № 2 (Es-dur, ор. 120, 1894), Скерцо (c-moll, для сонаты, сочинено совместно с Р. Шуманом и А. Дитрихом, без ор., 1853);

для фортепиано в 2 руки -

3 сонаты: № 1 (C-dur, ор. 1, 1852- 1853), № 2 (fis-moll, ор. 2, 1852), № 3 (f-moll, ор. 5, 1853), Скерцо (es-moll, ор, 4, 1851); вариации: 16-на тему Р. Шумана (fis-moll, ор. 9, 1854), на собственную тему (D-dur, ор. 21, 1857), на тему венгерской песни (D-dur, ор. 21, около 1855), Вариации и фуга на тему Г. Ф. Генделя (B-dur, ор. 24, 1861), Вариации на тему Паганини (а-moll, ор. 35, 1862-63); 4 баллады (ор. 10, 1854); 18 фортепианных пьес (8, ор. 76, № 1- 1871, № 2-7 - 1878; 6 - ор. 118, 1892; 4 - ор. 119, 1892), 2 рапсодии (№ 1 - h-moll и № 2- g-moll, ор. 79, 1879), фантазии (3 каприччио и 4 интермеццо, ор. 116, 1891-92), 3 интермеццо (op. 117, 1892); кроме того, без ор.: 2 жиги (а-moll и h-moll, 1855), 2 сарабанды (a-moll и h-moll, 1855), тема с вариациями (d-moll, из секстета ор. 18, 1860), 10 венгерских танцев (обр. венгерских танцев для фортепиано в 4 руки, 1872), 51 упражнение (cобранные в 1890), гавот (A-dur, гавот X. В. Глюка), 5 этюдов (на соч. Шопена, Вебера и Баха); 8 каденций к фортепианным концертам: И. С. Баха (d-moll), В. А. Моцарта (G-dur, 2 каденции; d-moll, c-moll), Бетховена (G-dur, 2 каденции; c-moll);

для фортепиано в 4 руки-

Вариации на тему Шумана (Es-dur, ор. 23, 1861), 16 вальсов (ор, 39, 1865), Песни любви -вальсы (ор. 52-а, обработка ор. 52, 1874), Новые песни любви - вальсы (ор. 65-а, обработка ор. 65, 1877), Венгерские танцы (4 тетради, всего 21 танец, изданы 1869-1880, есть переложения для одного фортепиано);

для 2 фортепиано -

соната (f-moll, ор. 34-в, 1864), Вариации на тему И. Гайдна (ор. 56-в, обработка этих же вариаций для оркестра ор. 56-а, 1873);

для органа-

фуга (as-moll, 1856), 2 прелюдии и фуги (№ 1 a-moll, № 2 g-moll, 1856-57), Хоральная прелюдия (a-moll, 1856), 11 хоральных прелюдий (ор. 122, 1896, некоторые более раннего периода);

вокальные произведения:

60 вокальных квартетов с сопровождением фортепиано, в том числе Вальсы - песни любви (Liebesliederwalzer, ор. 52, 1868-69), Вальсы (№№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 переложены для оркестра, 1870), Новые любовные песни (Neue Liebeslieder, ор. 65, 1874, Вальс № 5 переложен для оркестра), 11 цыганских песен (ор. 103, 1887), 16 квартетов (в том числе 3 - ор. 31, 1859-63; 3 - ор. 64, 1864-74; 4 - ор. 92, 1877- 1884 и 6-ор. 112, 1888-91); 20 дуэтов с сопровождением фортепиано, в том числе 3- для сопрано и альта (ор. 20, 1856-60), 4 - для контральто и баритона (ор. 28, 1860-62), 9 - для сопрано и меццо-сопрано (ор, 61 и ор. 66, 1874, 1875), 4 баллады и романсы на два голоса (ор. 75, 1877-78); песни и романсы для голоса с сопровождением фортепиано- всего около 200, среди них: 6 песен (ор. 3, 1852-53, № 1 - Верность в любви, № 5 - На чужбине), 6 песен (ор. 7, 1852-53, № 5 - Скорбящая), 8 песен и романсов (ор. 14, 1858), 5 песен (ор. 19, 1858-59, № 4 - Кузнец, № 5-К эоловой арфе), 9 песен (ор. 32, 1864), 15 романсов (из "Магелоны" Тика, ор. 33, 1861-68), 4 песни (ор. 43, 1857, № 1-О вечной любви, № 2 - Майская ночь), 5 песен (ор. 47, 1868, № 3 - Воскресенье, № 4-О милые щёчки), 7 песен (ор. 48, 1855-68, № 1 - Путь к любимой), 5 песен (ор. 49, 1868, № 4 - Колыбельная), 8 песен (ор. 59, 1873, № 3 - Дождевая песня), 9 песен (ор, 63, 1873-74, № 5 - Моя любимая, как сирень, № 8-О, если бы я знал обратный путь), 9 песен (ор. 69, 1877, № 4 - Клятва любимой, № 5 - Песнь барабанщика), 5 песен (ор. 71, 1877, № 3 - Тайна, № 5 - Любовная песня), 5 романсов и песен (ор. 84, 1881), 6 песен (ор. 86, 1877-78, № 2 - Одиночество в поле), 5 песен (ор. 94, 1884), 7 песен (ор. 95, 1884, № 4 - Охотник), 4 песни (ор. 96, 1884), 5 песен (ор. 105, 1886), 5 песен (ор. 107, 1886, № 1 - Девичья песня), 4 строгих напева для баса на библейские тексты (ор. 121, 1896, последнее произведение Брамса); кроме того, без ор.: Лунная ночь (1853), 14 детских народных песен (1857-58) и 49 немецких народных песен (7 тетрадей по 7 песен); хоровые произведения a cappella- около 60 смешаных хоров, 7 песен Марии (ор. 22, 1859), 7 мотетов (2 - ор. 29, 1864; 2 - ор. 74, 1877, 3-ор. 110, 1889), 21 песня и романсы (3 - ор. 42, 1859-61; 7-ор. 62, 1874; 6-op. 93-a, 1883-84; 5-ор. 104, 1886-1888), 24 немецкие народные песни (без ор., 1854-73), 5 мужских хоров (ор. 41, 1861-62), 16 женских хоров (ор. 37, 1859-63), 13 канонов (ор. 113, 1860-63).