Фортепианный концерт в творчестве Ф. Мендельсона

Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди (3 февраля 1809 - 4 ноября 1847)- немецкий композитор, пианист, дирижёр, педагог. Один из крупнейших представителей романтизма в музыке, известен как глава «лейпцигской» («мендельсоновской») школы, в состав которой входили лучшие ученики и друзья Мендельсона, основатель первой в Германии Лейпцигской консерватории.

Композитор родился в Лейпциге, сын образованных родителей, интересовавшихся искусством, Мендельсон получил разностороннее образование. Дед будущего композитора - известный философ; отец - глава банкирского дома, человек просвещенный, тонкий ценитель искусств - дал своему сыну прекрасное образование. В 1811 г. семья переехала в Берлин, где Мендельсон берет уроки у самых авторитетных педагогов - Л. Бергера (фортепиано), К. Цельтера (композиция). В доме Мендельсонов бывали Г. Гейне, Ф. Гегель, Т. А. Гофман, братья Гумбольдты, К. М. Вебер. В формировании творческой индивидуальности композитора значительную роль сыграло многолетнее общение с Гёте. Широта кругозора, приобретённая в ранние годы жизни, сказалась на всей последующей деятельности композитора. Глубочайшая гуманитарная образованность, несомненно, питала творческое воображение будущего композитора. С 9 лет Мендельсон выступает на концертной эстраде, в начале 20-х гг. появляются первые его сочинения. Уже в юности началась просветительская деятельность Мендельсона. Исполнение под его управлением «Страстей по Матфею» И. С. Баха (1829) стало историческим событием в музыкальной жизни Германии, послужило толчком к возрождению творчества Баха.

Репутация Мендельсона в кругу музыкантов-современников была весьма высока. Роберт Шуман называл его «Моцартом девятнадцатого столетия», Гектор Берлиоз писал, что пианистическое искусство Мендельсона столь же велико, как и его композиторский гений. Известность Мендельсона в России начинается в конце тридцатых годов 19 столетия. «Поклонники немецкой школы музыки решительно все без ума от Мендельсона и находят в его произведениях все превосходным… Мендельсон, конечно, лучший композитор послебетховенского времени», – писал в 1850 году Серов, выражая настроение большинства русской публики. Убежденными почитателями таланта Мендельсона были А. Г. Рубинштейн, П. И. Чайковский, А. К. Глазунов. Однако во второй половине 19 века некоторые музыканты стали демонстрировать иное, критическое, отношение к наследию Мендельсона, связанное с отсутствием, на их взгляд, философской глубины, бетховенской героики, яркой новизны.

Традиционность мендельсоновской музыки противопоставлялась в подобных высказываниях новаторству Берлиоза и Листа. Широкое распространение в музыкальных кругах имела уничижительная оценка Рихарда Вагнера, высказанная Мендельсоном в статье «Еврейство в музыке», в основе которой лежит обвинение композитора в подражании Иоганну Себастьяну Баху. Очевидно, подобные споры вокруг творчества композитора повлияли на то, что вклад Мендельсона в мировое искусство в России явно недооценен, а самой личности Мендельсона в отечественной музыкальной литературе уделено недостаточное внимание. Сегодня музыка Мендельсона (за исключением всем известного свадебного марша) звучит не так часто, как по нашему мнению, того заслуживает.

Среди сочинений Мендельсона для фортепиано наиболее популярны сонаты, концерты и «Песни без слов». В анализе фортепианного наследия Мендельсона больше всего критических работ посвящено именно «Песням без слов», встречаются также отдельные разборы его фортепианных концертов, особенно Первого – g-moll и Второго – d-moll, пьесы «Рондо -каприччиозо», «Серьезных вариаций», шести прелюдий и фуг ор.35, трёх сонат и «шотландской» сонаты – Фантазии -ор. 28 фа диез минор.

У Мендельсона насчитывается всего 3 концерта для фортепиано с оркестром: a-moll - 1822, g-moll - 1831, d-moll - 1837. Среди этих концертов особенно выделяется концерт ор.25 g-moll, впервые исполненный в Мюнхене в 1832 году. В этом концерте ярко выступают черты романтического концертного мышления композитора. Как в симфониях и увертюрах, в них обнаруживаются основные признаки сходства с концертными жанрами: классическая трехчастность - энергичное allegro в качестве первой части, медленная лирическая часть в центре и оживленный финал; элементы мотивно-тематической работы и характерные тональные закономерности.
Романтический тематизм, преимущественно песенно-лирического, а также фантастического, скерцозно-танцевального планов, с более свободным изложением и соотношением тем, создает новый тип концертного жанра. В сферу концертной виртуозности проникает задушевная лирическая тема, глубоко личная по тонусу. Это меняет облик жанра. Лирическая песенность здесь - не просто лирическая тема, а глубокая сущность, внутренний нерв всего музыкального замысла, его целостного воплощения. Концертные произведения Мендельсона обладают неповторимой индивидуальностью, захватывающей мелодической выразительностью.

Представляется абсолютно справедливой точка зрения А. Алексеева, изложенная в учебном пособии «История фортепианного искусства», который считает, что Мендельсон обладал удивительной восприимчивостью к опыту своих коллег, достижения которых он творчески перерабатывает в своих произведениях. Преемственность в музыке доказывается тем, что уже достижения Мендельсона активно используются его последователями. Так, уже в Первом концерте вслед за Вебером автор отказывается от двойной экспозиции, закрепляя новаторство предшественника. Дальнейшим шагом к объединению цикла было осуществление постепенного перехода между первой и второй частями (подобно тому, как это сделал Шуберт в Фантазии ор. 15). Наконец, в финале возникают цитирование побочной партии первой части. Тематические переклички между частями цикла впоследствии вошли в практику многих композиторов. Мендельсон существенно преобразует «классический» тип концерта. Он отказывается от изолированности каждой части цикла, создает смену контрастных и вместе с тем связанных друг с другом романтических картин-переживаний. Романтичность мышления проявляется не только в «поэмности» трактовки цикла, но и во внутренней сущности каждой его части.

Для мелодики Мендельсона характерны песенно-романсная напевность и закруглённость. Пьесы демонстрируют капризно-изменчивую лёгкую пассажность. В гармонии значительна выразительная роль мажорно-минорных сопоставлений. Мендельсон в совершенстве владел полифонической техникой. Свободные контрастнополифонические сочетания встречаются во многих его произведениях. Важное достижение Мендельсона – обновление полифонического стиля благодаря песенности.

Лучшие концертные сочинения Мендельсона, написанные в модном тогда «блестящем стиле», настолько превысили уровень салонно-виртуозной музыки того времени, что сохранились в репертуаре пианистов до наших дней. Это прежде всего два фортепианных концерта: Первый – g-moll (1831), Второй – d-moll (1837), «Рондо-каприччиозо» и некоторые этюды. Концерты Мендельсона привлекают красивыми лирическими темами и изящной виртуозностью.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 соль минор, соч. 25- трехчастное произведение для фортепиано соло и оркестра, потрясающий шедевр, который продолжает очаровывать любителей музыки во всем мире. Он был написан Мендельсоном, когда ему было всего 22 года, а премьера состоялась в Мюнхене в 1831 году. Первая часть открывается драматическим оркестровым вступлением, ведущим к вступлению солирующего фортепиано. Фортепиано и оркестр затем участвуют в виртуозном движении вперед и назад, демонстрируя умелое использование Мендельсоном оркестровки и динамического контраста. Вторая часть — красивое и лирическое Анданте, где фортепиано несет мелодию, а оркестр создает пышный гармонический фон. Третья часть - живое аллегро, полное игривых мелодий и технических требований к солисту.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 соль минор является значительным произведением в творчестве Мендельсона, а также в более широкой традиции классической музыки. Он известен своими техническими требованиями, включая сложные пассажи и требовательные каденции, которые требуют от солиста высокого уровня виртуозности. Кроме того, он демонстрирует уникальное сочетание классической формы и романтического выражения Мендельсона, демонстрируя его мастерство в обоих музыкальных стилях. Популярность концерта отчасти объясняется его доступностью и увлекательными мелодиями. В частности, запоминающаяся вступительная тема первой части стала излюбленным элементом канона классической музыки. Это произведение одновременно и сложное, и доступное, что делает его популярным выбором как для исполнителей, так и для публики.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 соль минор Мендельсона, соч. 25 - это потрясающий шедевр, демонстрирующий мастерство и творческий потенциал композитора. Его технические требования, запоминающиеся мелодии и уникальное сочетание классического и романтического стилей делают его значительным произведением в традициях классической музыки.