

Felix Mendelssohn Bartholdy

По лесенке
к мастерству

Ф. Мендельсон

Песни без слов

для фортепиано

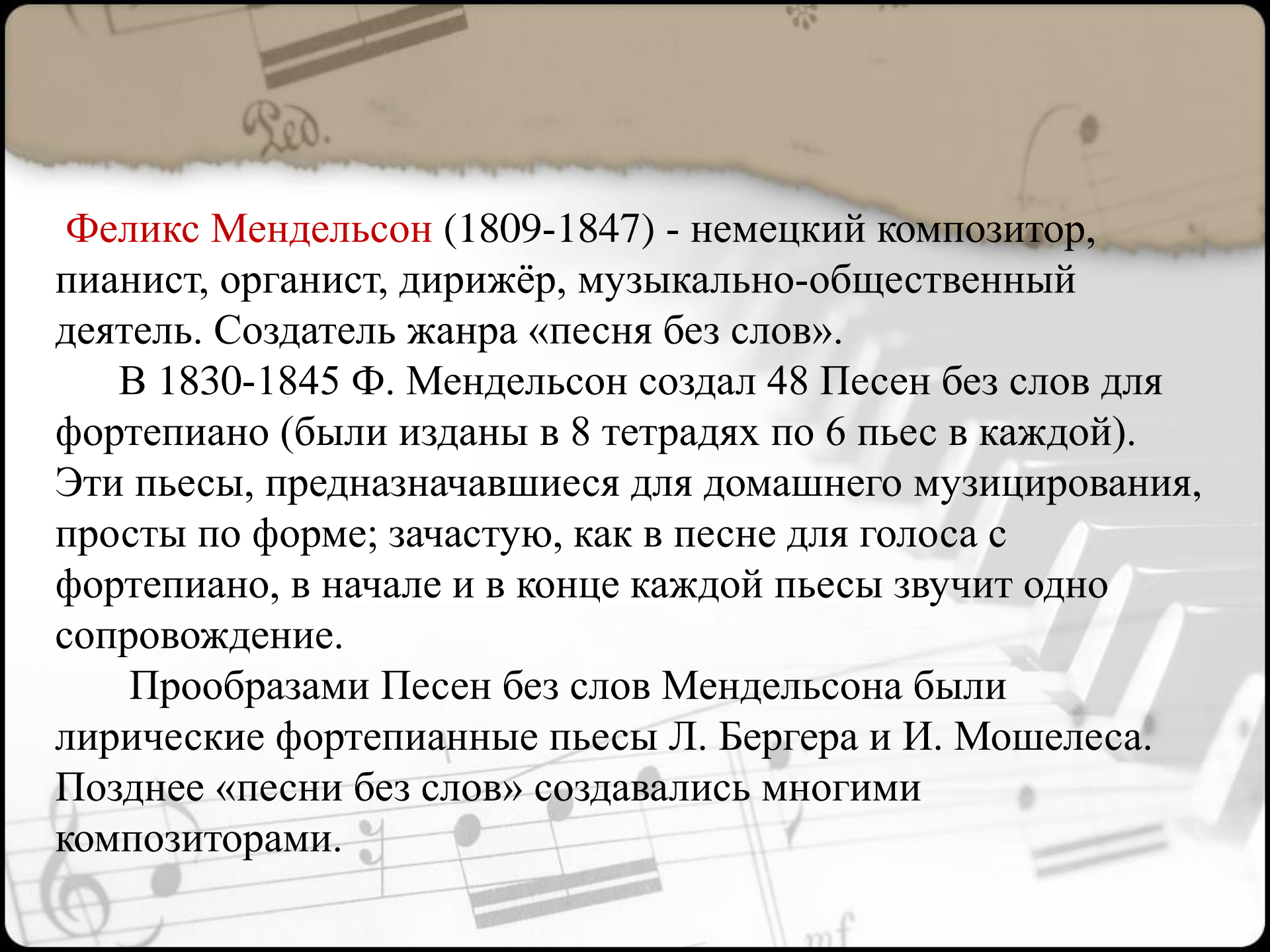
GRENIKA

Старинные ноты для фортепиано
Москва, издатель П. Юргенсон,
комиссионер Придворной певческой капеллы,
Императорского русского музыкального общества и
Консерватории в Москве,
1915 год.

Издание периода 1-й мировой войны содержит все так
называемые *песни без слов Мендельсона*
для фортепиано соло в классической редакции
с образцовой аппликатурой, в том числе три *песни*
венецианских гондольеров, *Весеннюю песню*, *Песню*
за прялкой и другие.

Феликс Мендельсон (1809-1847) - немецкий композитор, пианист, органист, дирижёр, музыкально-общественный деятель. Создатель жанра «песня без слов».

В 1830-1845 Ф. Мендельсон создал 48 Песен без слов для фортепиано (были изданы в 8 тетрадах по 6 пьес в каждой). Эти пьесы, предназначавшиеся для домашнего музицирования, просты по форме; зачастую, как в песне для голоса с фортепиано, в начале и в конце каждой пьесы звучит одно сопровождение.

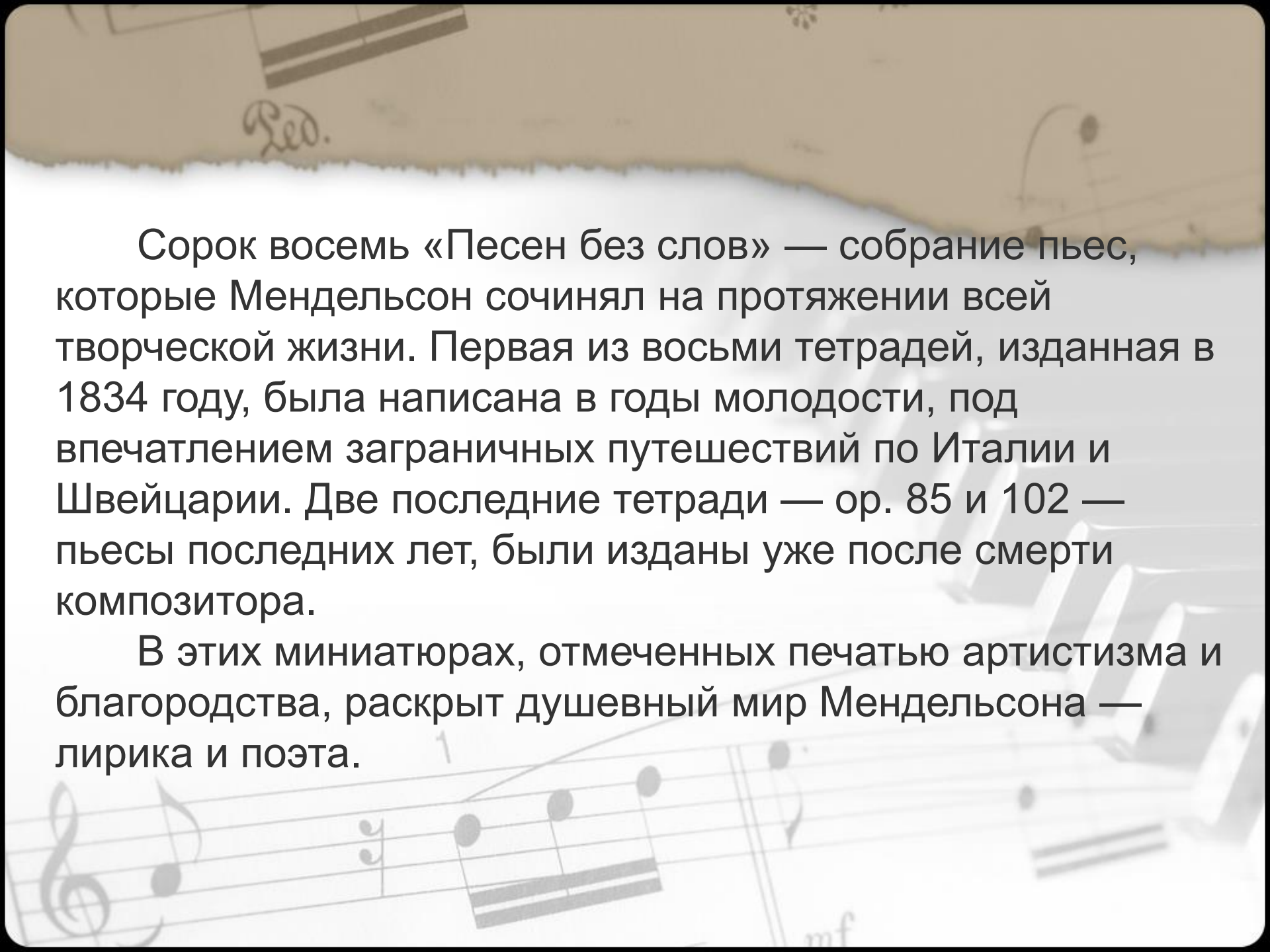
Прообразами Песен без слов Мендельсона были лирические фортепианные пьесы Л. Бергера и И. Мошелеса. Позднее «песни без слов» создавались многими композиторами.

«Песни без слов» — разновидность инструментальной миниатюры, такая же, как экспромт или музыкальный момент.

У Мендельсона в небольших фортепианных пьесах отчетливо обозначилась основная тенденция романтиков — **«вокализировать»** инструментальную музыку, придать ей песенную выразительность, как бы одушевить инструмент, заставить его петь.

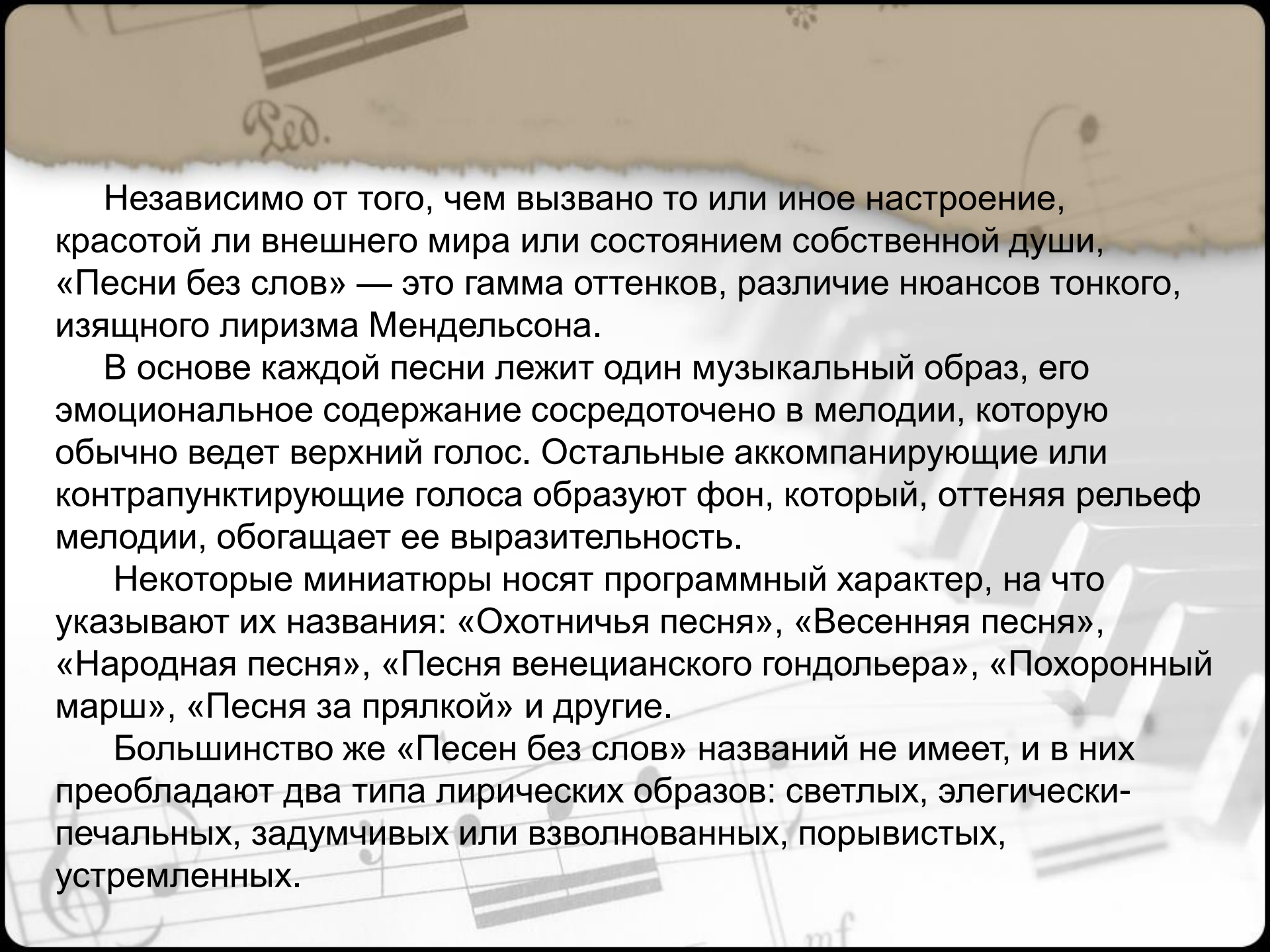
От песни заимствуется её способность непосредственного отклика на любое, самое кратковременное движение жизни, в новую сферу переносится экспрессивность живого человеческого голоса со всем богатством и разнообразием тембровых оттенков.

«Песни без слов» Мендельсона полностью соответствуют своему названию и назначению.

Сорок восемь «Песен без слов» — собрание пьес, которые Мендельсон сочинял на протяжении всей творческой жизни. Первая из восьми тетрадей, изданная в 1834 году, была написана в годы молодости, под впечатлением заграничных путешествий по Италии и Швейцарии. Две последние тетради — ор. 85 и 102 — пьесы последних лет, были изданы уже после смерти композитора.

В этих миниатюрах, отмеченных печатью артистизма и благородства, раскрыт душевный мир Мендельсона — лирика и поэта.

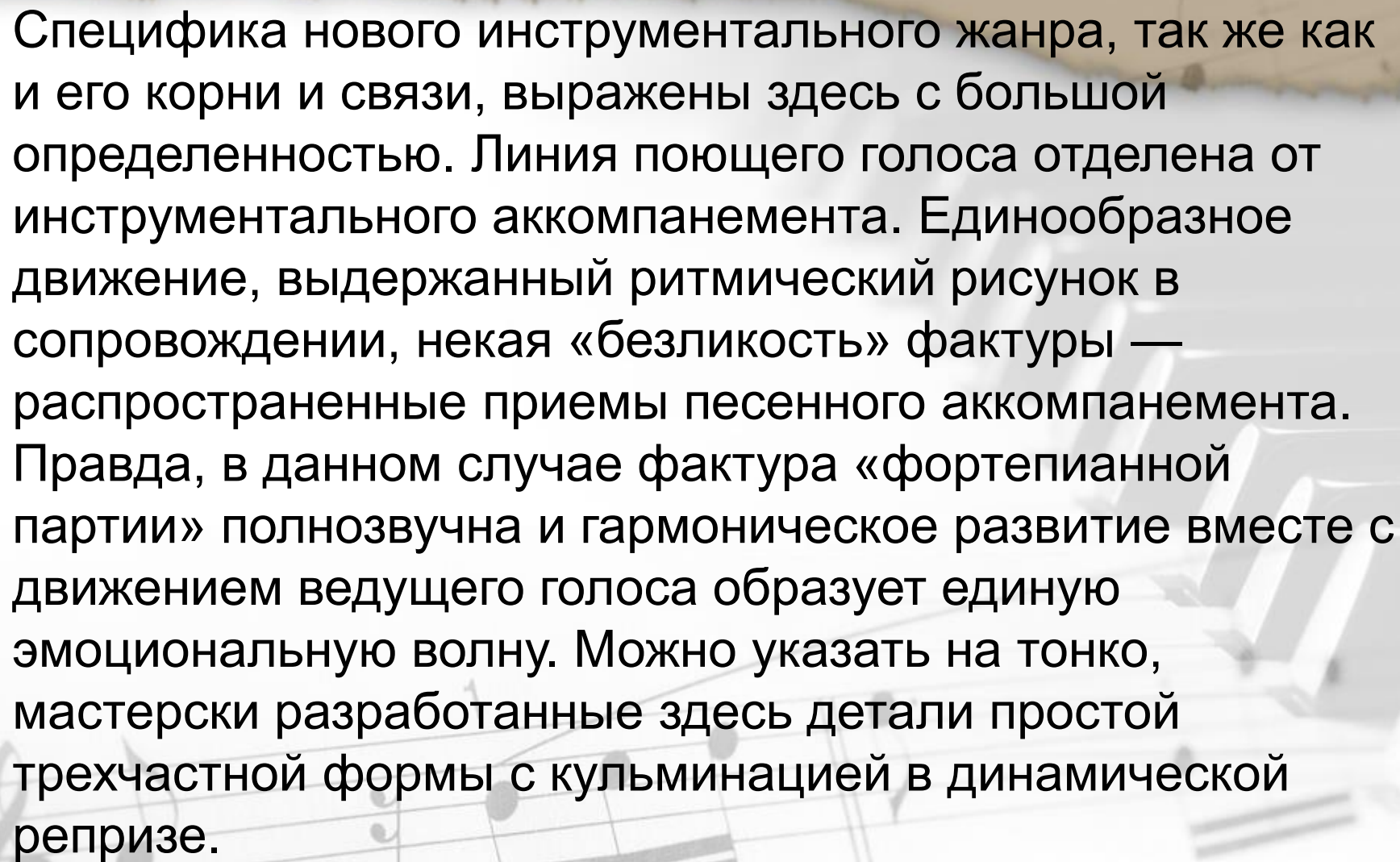
Независимо от того, чем вызвано то или иное настроение, красотой ли внешнего мира или состоянием собственной души, «Песни без слов» — это гамма оттенков, различие нюансов тонкого, изящного лиризма Мендельсона.

В основе каждой песни лежит один музыкальный образ, его эмоциональное содержание сосредоточено в мелодии, которую обычно ведет верхний голос. Остальные аккомпанирующие или контрапунктирующие голоса образуют фон, который, оттеняя рельеф мелодии, обогащает ее выразительность.

Некоторые миниатюры носят программный характер, на что указывают их названия: «Охотничья песня», «Весенняя песня», «Народная песня», «Песня венецианского гондольера», «Похоронный марш», «Песня за прялкой» и другие.

Большинство же «Песен без слов» названий не имеет, и в них преобладают два типа лирических образов: светлых, элегически-печальных, задумчивых или взволнованных, порывистых, устремленных.

Специфика нового инструментального жанра, так же как и его корни и связи, выражены здесь с большой определенностью. Линия поющего голоса отделена от инструментального аккомпанемента. Единообразное движение, выдержанный ритмический рисунок в сопровождении, некая «безликость» фактуры — распространенные приемы песенного аккомпанемента. Правда, в данном случае фактура «фортепианной партии» полнозвучна и гармоническое развитие вместе с движением ведущего голоса образует единую эмоциональную волну. Можно указать на тонко, мастерски разработанные здесь детали простой трехчастной формы с кульминацией в динамической репризе.

Анализ «Песни без слов» op.30, №3, E-dur.

Жанр «песня без слов» - это небольшая инструментальная, преимущественно фортепианная, пьеса лирического характера, в которой ясно выделяются напевная мелодия и сопровождение.

Характер данной пьесы светлый, уравновешенный, спокойный, благодаря диезной тональности Ми мажор и темпу *Adagio non troppo*.

Начинается произведение с трех-тактового вступления, в котором господствует тонического трезвучие, изложенное арпеджированно от «ми» большой до «си» третьей октавы.

Это способствует широкому, наполненному, объемному звучанию (**пример №1, 1-3 тт.**).

Пример № 1

Adagio non troppo. Op. 30. № 3.

The musical score is for a piece in G major (one sharp) and 3/4 time. It consists of a piano introduction and a main piece. The introduction is marked 'Adagio non troppo.' and 'Op. 30. № 3.'. The treble staff has a melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 1, 2, 2, 4, 1). The bass staff has a supporting line with slurs and fingerings (1, 2, 2, 1, 2). A double bar line separates the introduction from the main piece, which begins with a treble staff melodic line and a bass staff accompaniment. A dynamic marking of *mf* (mezzo-forte) is present at the start of the main piece.

Спокойное движение, неторопливое развертывание мелодии, мягко опирающейся на аккордовое сопровождение, строение мелодии — из слияния песенных и декламационных интонаций — сообщают этой пьесе характер лирического повествования, рассказа, где в сдержанной манере автор делится своими размышлениями. Это произведение можно отнести к категории лирико-эпических, объективно-повествовательных пьес.

Мелодия основной темы «Песни без слов» звучит распевно, в ней преобладает волнообразное движение. Пунктирный ритм и внутритактовые синкопы способствуют большей четкости и определенности звучания. Особую выразительность и лиризм вносят нисходящие и восходящие задержания, а также чередование штрихов стакато и легато (**пример №2, 3-11 тт.**).

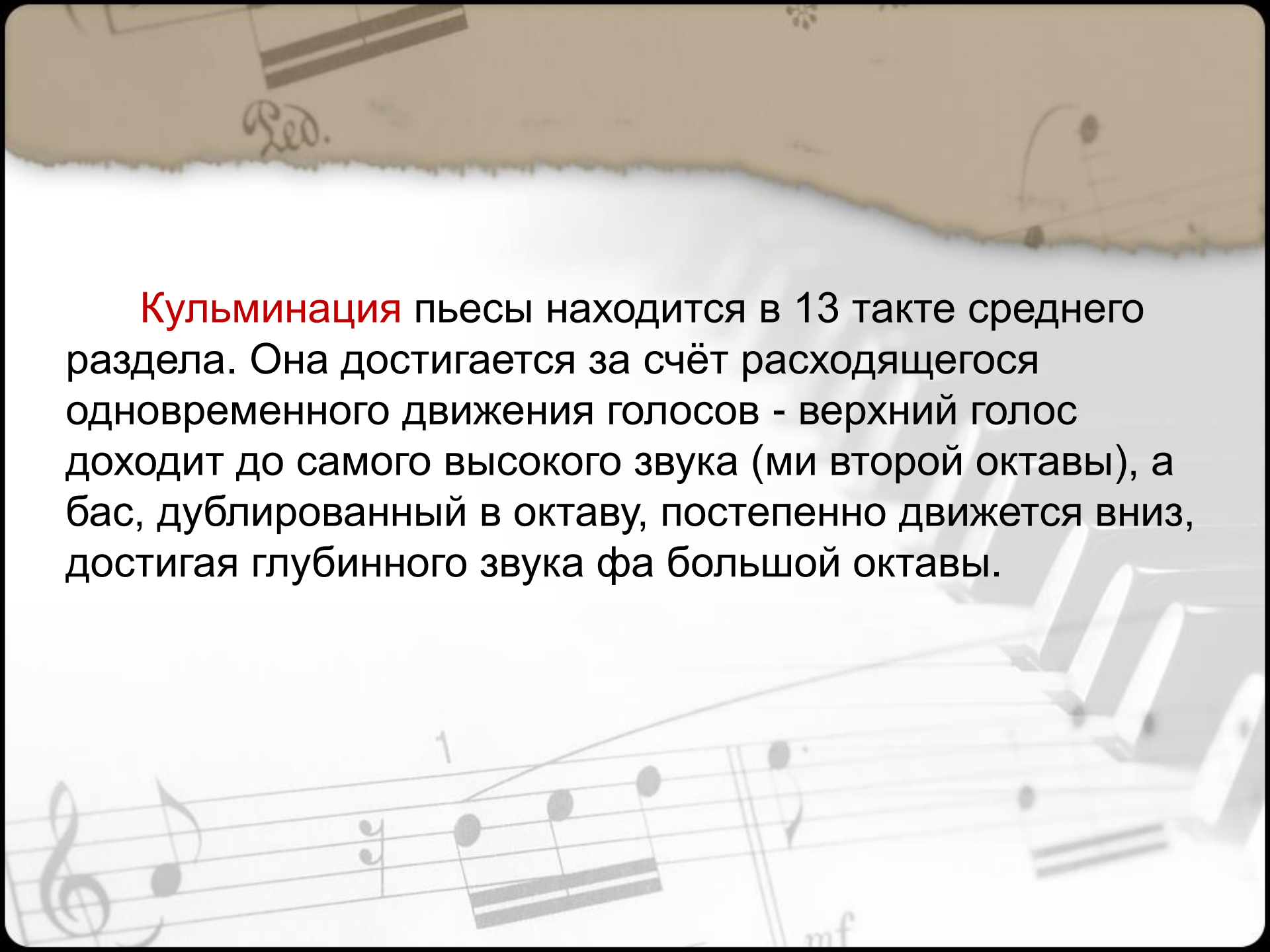

Пример № 2

11

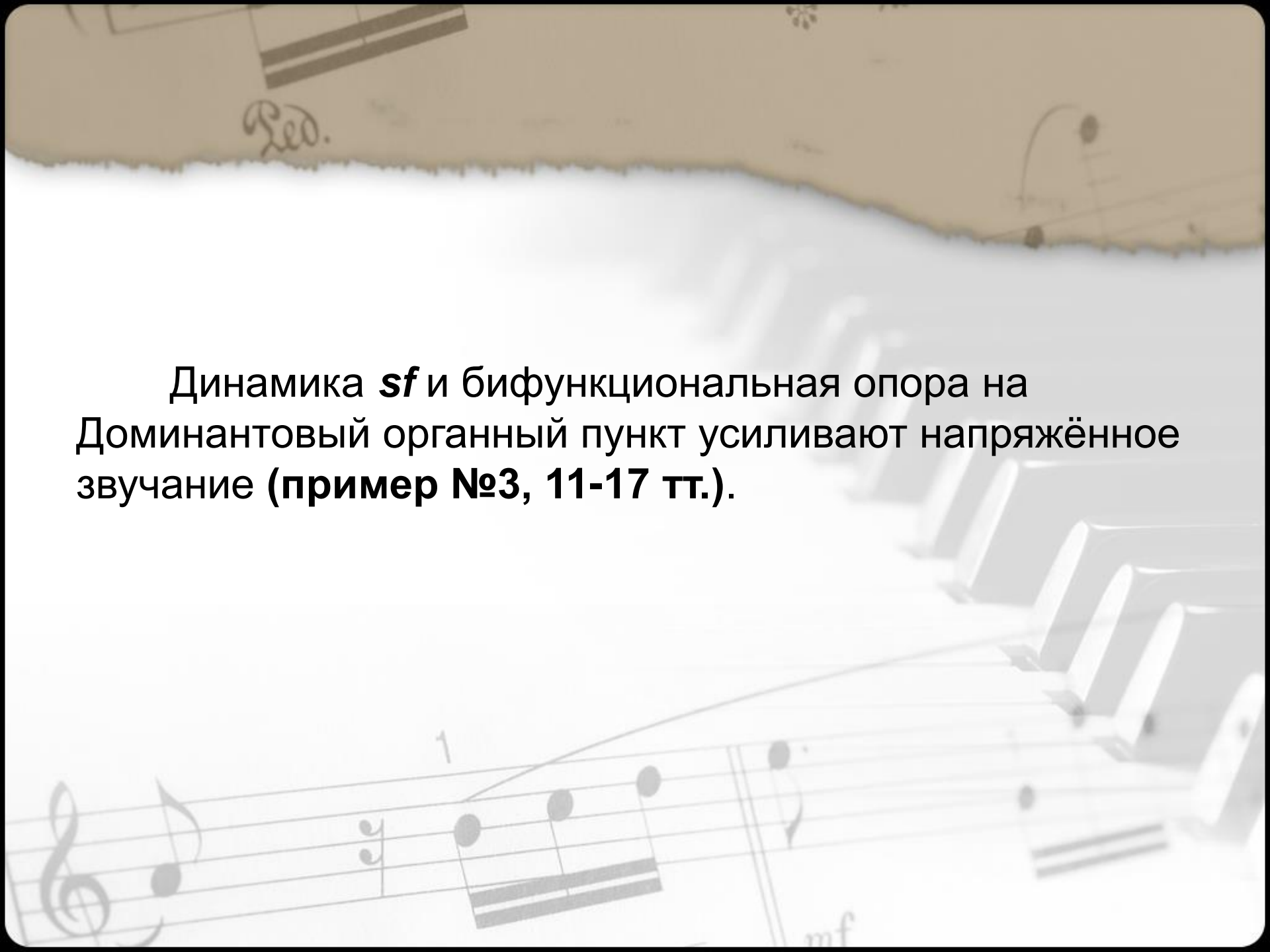
cre - scen - do

Кульминация пьесы находится в 13 такте среднего раздела. Она достигается за счёт расходящегося одновременного движения голосов - верхний голос доходит до самого высокого звука (ми второй октавы), а бас, дублированный в октаву, постепенно движется вниз, достигая глубинного звука фа большой октавы.

кульминация

Динамика ***sf*** и бифункциональная опора на Доминантовый органный пункт усиливают напряжённое звучание (пример №3, 11-17 тт.).

пример № 3

A musical score for the vocal line of 'Cre-scen-do'. The score is written on a single staff with a key signature of one sharp (F#) and a 4/2 time signature. The lyrics are 'cre - - - scen - - - do'. The 'sf' (sforzando) dynamic marking is circled in red. A red arrow points to the piano accompaniment, which is written on a grand staff (treble and bass clefs) below the vocal line. The piano part consists of chords and single notes, with a red arrow pointing to a specific chord in the bass line.

Склад фортепианной миниатюры - гармонический. Особенностью фактуры является её изменчивость.

Во вступлении и заключении сочетаются гармоническая фигурация и аккордовое изложение. В основном разделе «песни без слов» чередуются то гомофонная двуплановая фактура (мелодия с сопровождением), то аккордовая фактура, когда все голоса излагаются в одном ритме.

В качестве структурной основы пьесы, Мендельсон использует классическую простую трехчастную форму с развивающей серединой.

Пьеса изложена в рамках тональной звуковысотной системы, с ясно выраженным тональным центром, представленным тоническим трезвучием.

Ладозвукорядная основа - натуральный мажор. Композитор использует аккорды, характерные для классической тональности: трезвучия главных ступеней с их обращениями (T, S, D), трезвучия побочных ступеней (II, VI), септаккорды II, V и VII ступеней. При устойчивом главном центре в пьесе содержатся отклонения в тональности второй и пятой ступеней и модуляции в тональности первой степени родства. В средней части напряженно звучит бифункциональное наложение на **доминантовый органный** пункт аккордов других функций, что характерно для развивающей середины простой трехчастной формы.

Adagio non troppo. op.30.№ 3

1

Adagio non troppo.

2

Op. 30. № 3.

solo

9.

sost*

mp

una corda

5 хор

solo

tre corda

11

кульминация

pp

re

scen

do

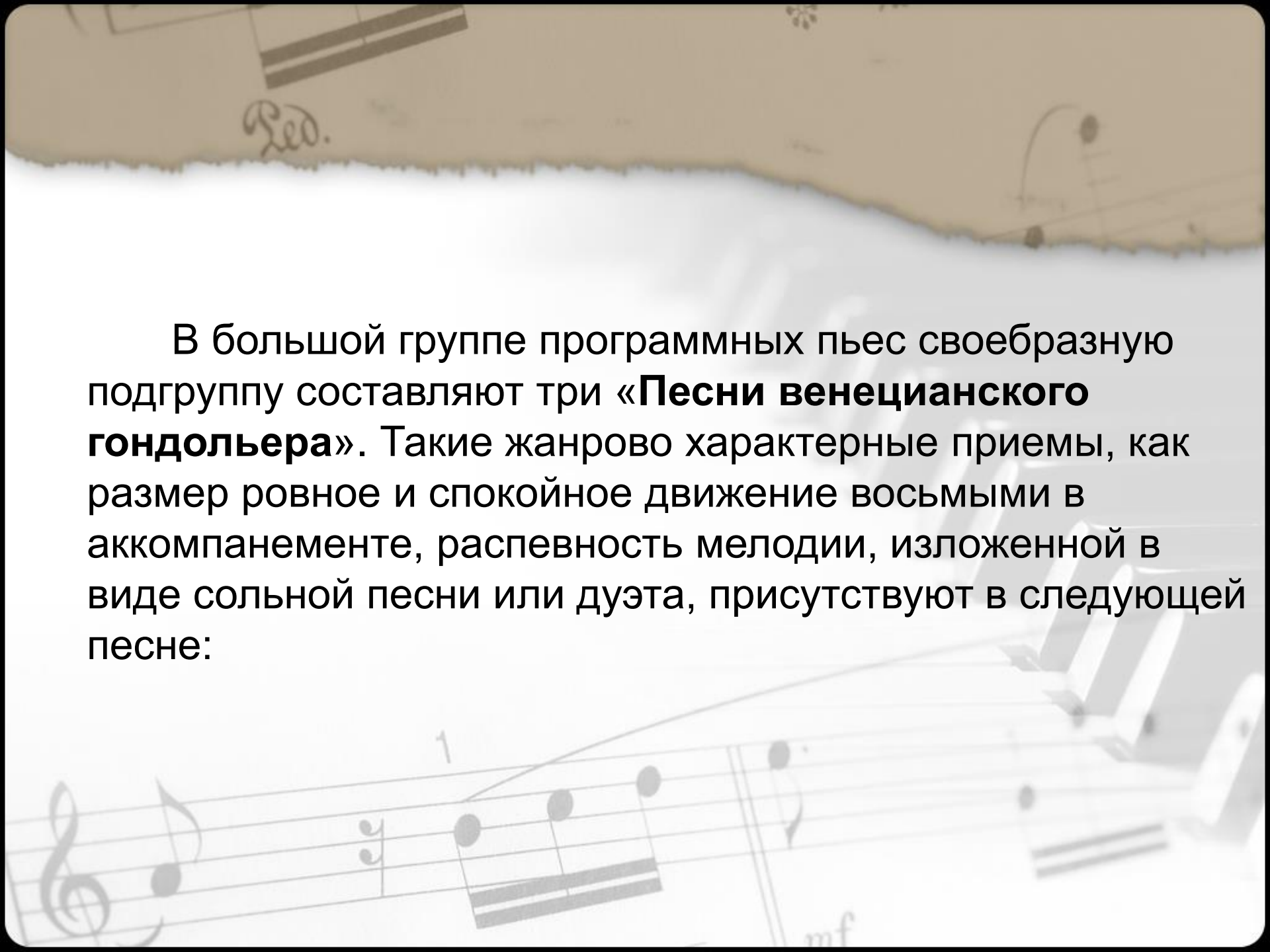

A musical score for the song "The Rose Tree". The score is written for voice and piano. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The music is in common time. The score includes a vocal line and a piano accompaniment. The piano part features a prominent bass line with a red double-headed arrow indicating a range. The score is marked with dynamics such as *p* (piano) and *mp* (mezzo-piano). There are also performance instructions like "17 sost." (17 sostenuto) and "p" (piano). The score is divided into measures by bar lines, and some measures contain fingerings (e.g., 1, 2, 3, 4, 5).

фанфары

ten.

A musical score for a piece titled "ten." in G major (two sharps) and 4/4 time. The score is written for piano on a grand staff. The melody in the right hand features a series of ascending eighth-note runs, with a final run reaching a high G5. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. The piece concludes with a double bar line.

В большой группе программных пьес своеобразную подгруппу составляют три «**Песни венецианского гондольера**». Такие жанрово характерные приемы, как размер ровное и спокойное движение восьмыми в аккомпанементе, распевность мелодии, изложенной в виде сольной песни или дуэта, присутствуют в следующей песне:

OP. 19 № 6 g-moll Venetianisches Gondellied

Op. 19. № 6.

Andante sostenuto.

6.

p

una corda

ак-т в пр. руке

dim.

ак-т в пр. руке

cantabile

tre corda

sost.

↓

p

кульминация

f

dim.

2 8 4 5 4 8
1 1 1
p
средний раздел

This musical system consists of two staves. The upper staff contains a melodic line with various ornaments and fingerings (2, 8, 4, 5, 4, 8, 1, 1, 1) and a dynamic marking of *p*. The lower staff provides a harmonic accompaniment. A red bracket above the upper staff spans from the third measure to the end of the system, with the text "средний раздел" (middle section) written in red below it.

4
1 2
pp 2-й эпизод
una corda
tre corda

This musical system also consists of two staves. The upper staff features a melodic line with ornaments and fingerings (4, 1, 2, 2, 4, 5). The lower staff includes a dynamic marking of *pp* and a section labeled "2-й эпизод" (2nd episode) in red. A red line under the lower staff is labeled "una corda" in red, and a section further right is labeled "tre corda" in red. A red asterisk is placed below the lower staff at the end of the system.

legato

p

dim.

cresc.

ten.

ff

sf

dimin.

p

pp

mf

dimin.

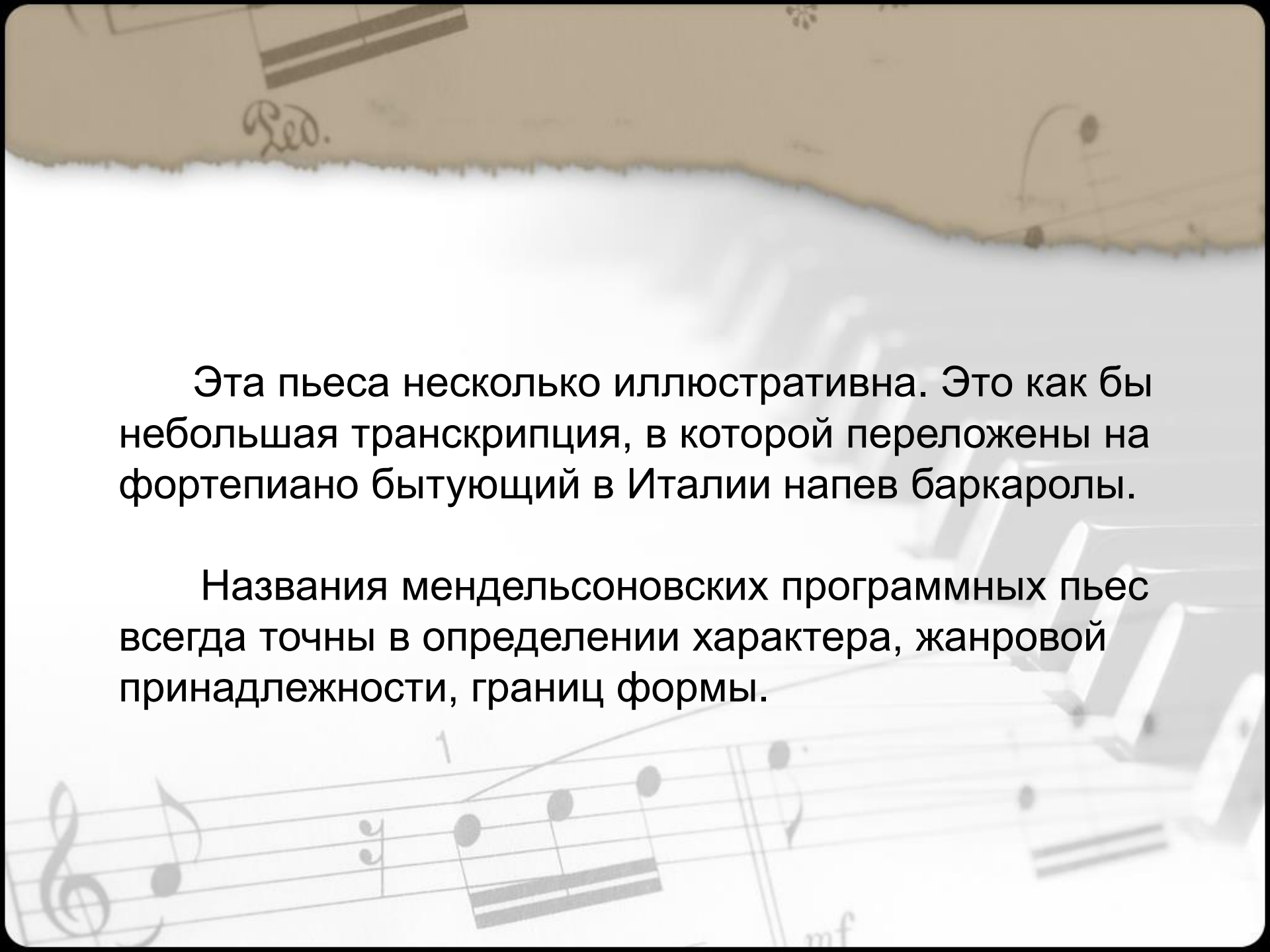

pp pp

pp mp dim.

This system contains measures 1 through 4 of a musical piece. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The first staff (treble clef) features a melodic line with a triplet of eighth notes in measure 1, followed by a half note in measure 2, and a half note in measure 3. A fermata is placed over the final half note in measure 4. The second staff (bass clef) provides a harmonic accompaniment with eighth and sixteenth notes. Dynamic markings in red include 'pp' at the beginning of measures 1 and 2, 'pp mp' at the start of measure 3, and 'dim.' at the start of measure 4. A '5' with a slur is written above the first staff in measure 3, and a '*' symbol is located below the second staff in measure 3.

This system contains measures 5 through 8. The first staff (treble clef) continues the melodic line with eighth and sixteenth notes, featuring accents (>) in measures 6 and 7. The second staff (bass clef) continues the accompaniment. The bottom of the system shows a series of rhythmic stems and beams, with two red brackets highlighting specific groups of notes in measures 6 and 7.

Эта пьеса несколько иллюстративна. Это как бы небольшая транскрипция, в которой переложены на фортепиано бытующий в Италии напев баркаролы.

Названия мендельсоновских программных пьес всегда точны в определении характера, жанровой принадлежности, границ формы.

Op. 19, No 1

Mendelssohn, Op. 19. No 1.

Andante con moto.

cantabile

1.

The image shows the first system of a musical score for Mendelssohn's Op. 19, No. 1. The score is written for piano (p) and features a treble and bass staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 6/8. The tempo is marked "Andante con moto." and the mood is "cantabile". The first measure of the bass staff is marked with a red "mp" (mezzo-piano) and a "p" (piano) dynamic. The second measure of the bass staff is marked with a red "mf" (mezzo-forte). The third measure of the bass staff is marked with a red "mp" and a "d" (diminuendo) marking. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and fingerings. The first system ends with a double bar line and a repeat sign. The second system begins with a repeat sign and continues with similar musical notation. The third system continues the piece with similar notation. The score is marked with "simile" in the second system, indicating a similar mood or tempo. The score is marked with "cantabile" in the first system, indicating a singing quality. The score is marked with "Andante con moto." in the first system, indicating a moderate tempo. The score is marked with "Op. 19, No 1" in the title. The score is marked with "Mendelssohn, Op. 19. No 1." in the subtitle. The score is marked with "1." in the first measure of the bass staff. The score is marked with "mp" in the first measure of the bass staff. The score is marked with "p" in the first measure of the bass staff. The score is marked with "mf" in the second measure of the bass staff. The score is marked with "mp" in the third measure of the bass staff. The score is marked with "d" in the third measure of the bass staff. The score is marked with "simile" in the second system. The score is marked with "cantabile" in the first system. The score is marked with "Andante con moto." in the first system. The score is marked with "Op. 19, No 1" in the title. The score is marked with "Mendelssohn, Op. 19. No 1." in the subtitle.

ten. **ЭХО** *p* ten.

ЭХО

dimin.

dimin.

1. 2 3 2. 3 4

1. 2 3 2. 3 4

ми минор

кульминация

каденция

The musical score for 'The Song of the Lark' is presented in a single system with two staves. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 6/8. The melody is written in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The score is divided into three measures. The first measure features a tenor line starting with a half note G#4, marked 'ten.' and '8 1'. The second measure continues the melody with a half note A#4, marked 'pp' and '4'. The third measure concludes with a half note B4, marked 'ten.' and '4'. The bass line consists of eighth notes, with the first measure marked '8 1' and the second measure marked '4'. The score is decorated with floral motifs and the word 'Led.' appears below the first and third measures.

A musical score for the song 'The Rose Tree'. The score is written for a piano and voice. The piano part is in the left hand, and the voice part is in the right hand. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The score consists of three measures. The first measure has a piano (p) dynamic marking. The second measure has a crescendo (cresc.) marking and a 45-measure rest. The third measure has a forte (f) dynamic marking. The piano part features a continuous eighth-note accompaniment. The voice part has a melody with a 45-measure rest in the second measure. The lyrics 'The Rose Tree' are written below the piano part.

First system of musical notation. The treble clef staff begins with a piano (*p*) dynamic marking. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The music features a melodic line in the treble and a supporting line in the bass. A crescendo (*cresc.*) marking is placed over the first two measures. Fingering numbers 4, 2, 3, and 4 are indicated for specific notes.

Second system of musical notation. The treble clef staff continues the melodic line. A crescendo (*cresc.*) marking is present. Fingering numbers 5, 3, 2, 4, 4, and 4 are indicated for specific notes.

Third system of musical notation. The treble clef staff features a forte (*f*) dynamic marking. The music includes various fingering numbers (45, 45, 1 2, 2 1, 45, 35, 35, 4, 1 2, 4 1, 8) and a decrescendo (*dim.*) marking. The bass clef staff continues the supporting line with fingering numbers 4, 4, 4, 3 1, 2, 4 1, and 8.

First system of musical notation, measures 1-4. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The first staff (bass clef) contains a melodic line with a slur over measures 1-4, marked with fingerings 5, 7, 8, and 5. The second staff (bass clef) contains a bass line with a slur over measures 1-4, marked with fingerings 1 and 2. Measure numbers 46 and 45 are indicated above the first staff in measures 3 and 4 respectively.

Second system of musical notation, measures 5-8. The first staff (treble clef) contains a melodic line with a slur over measures 5-8, marked with fingerings 5, 5, 5, and 5. The second staff (bass clef) contains a bass line with a slur over measures 5-8, marked with fingerings 2, 1, and 2. The word *dimin.* is written above the second staff in measure 6. Measure numbers 45 and 46 are indicated above the first staff in measures 7 and 8 respectively.

Third system of musical notation, measures 9-12. The first staff (treble clef) contains a melodic line with a slur over measures 9-12, marked with fingerings 1 and 1. The second staff (bass clef) contains a bass line with a slur over measures 9-12, marked with fingerings 1 and 1. The word *pp* is written above the first staff in measure 9. The word *Leg.* is written below the second staff in measure 9. The system ends with a double bar line and a repeat sign. A small asterisk is located at the bottom right of the page.

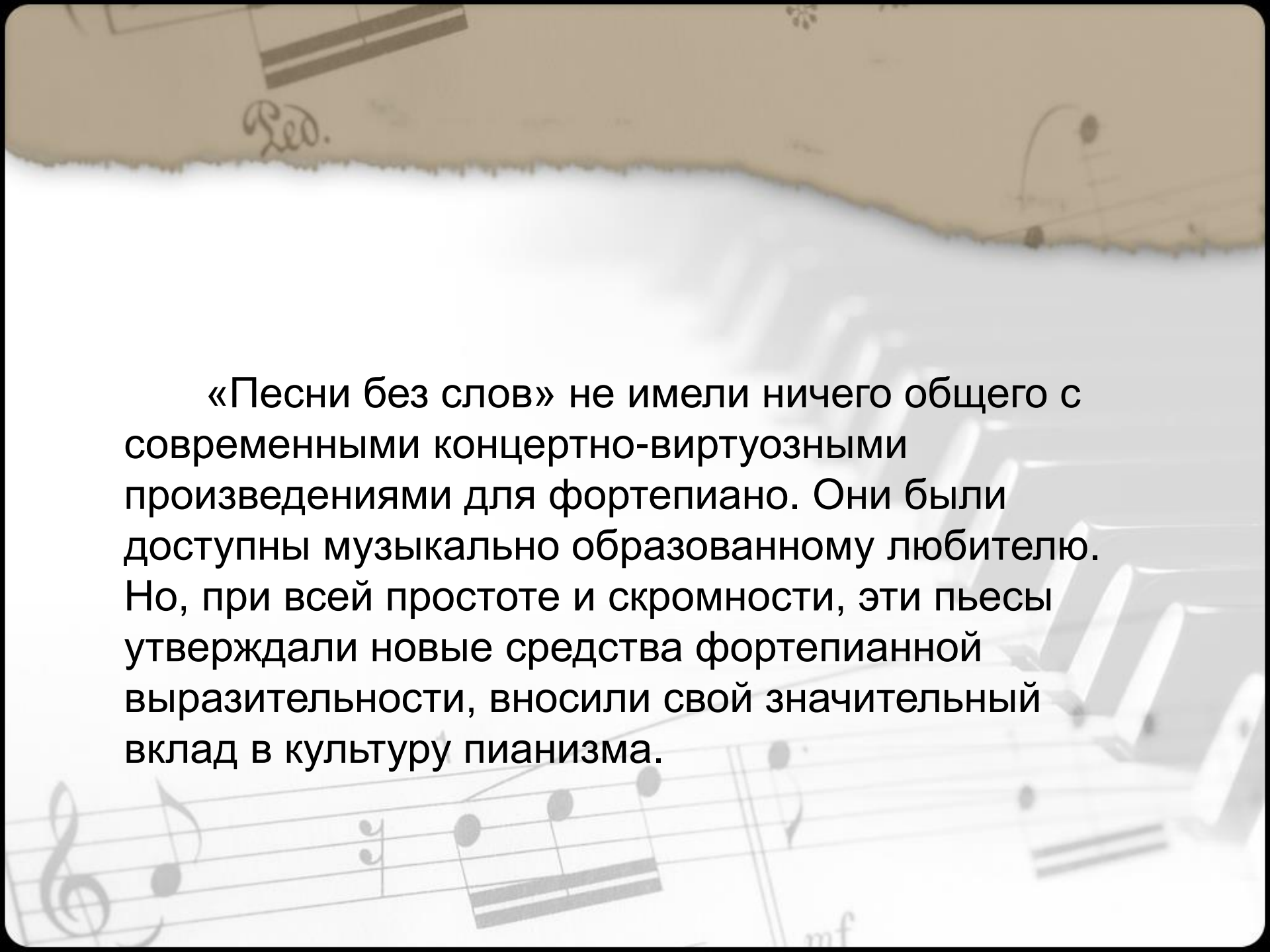
Lieder ohne Worte.

Chants sans paroles — Songs without Words.

Mendelssohn, Op. 19. No 1.

1. *Andante con moto.* *cantabile*

The musical score is written for piano and consists of three systems. The first system begins with a piano (p) dynamic and a tempo marking of 'Andante con moto.' The melody is in the right hand, and the accompaniment is in the left hand. The second system continues the piece, marked 'simile'. The third system concludes the piece. The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and fingerings.

The background of the slide features a collage of musical elements. At the top, there is a piece of aged, torn paper with the handwritten word "Led." in cursive. Below this, a faint, large-scale image of piano keys is visible. At the bottom, there are musical staves with notes and a treble clef, along with the dynamic marking "mf".

«Песни без слов» не имели ничего общего с современными концертно-виртуозными произведениями для фортепиано. Они были доступны музыкально образованному любителю. Но, при всей простоте и скромности, эти пьесы утверждали новые средства фортепианной выразительности, вносили свой значительный вклад в культуру пианизма.

**Спасибо
за внимание!**