דברי הסבר ליצירות.

מוריס ראוול- רביעיית כלי קשת בפה מז'ור

מוריס ראוול הלחין את רביעיית כלי הקשת היחידה שלו באפריל 1903 והוא בן 28. הופעת הבכורה שלה חלה במרץ 1904, על ידי רביעיית היימן, בפאריס. הוא כתב את היצירה במסגרת לימודי הקומפוזיציה שלו בקונסרבטואר של פאריס. ראוול הצעיר תכנן מראש להגיש את היצירה במסגרת מועמדותו לקבלת "פרס רומא", מלגה יוקרתית שהוענקה לאמנים צרפתיים מבטיחים בראשית דרכם. מייד לאחר הביצוע החל מטח של ביקורות יוצאות דופן בחריפותן על היצירה, ולראוול, שהיה המועמד הבולט לזכייה ב"פרס רומא", נודע לאחר מכן כי וועדת הפרס החליטה שלא להעניק לו את הפרס. גבריאל פורה, מורהו של ראוול ומי שלו הוקדשה היצירה, תיאר את פרק הפינאלה כ"להטוטני, לא מאוזן, למעשה כשלון". ביקורות אחרות היו פחות ענייניות ואף תמוהות למדי. לדוגמא, בעיתון האמריקאי "ניו-יורק טריביון" נכתב כי "הנושא המרכזי מזכיר את צווחות הקלרנית בתיאטרון סיני", ואילו תוכנה הרגשי של היצירה הושווה ל"בעיה באריתמטיקה".

ראוול מצא לנכון להגיב בכתב לביקורות שהוטחו ביצירתו: "הרביעייה נכתבה מתוך שאיפה ליצירת מבנה מוזיקלי, אשר אין ספק שמימושו איננו מספק, אך הוא מוצא ביטוי ברור ומוחשי יותר מאשר ביצירותיי הקודמות". בהתנסחות צנועה ומרומזת זו, כמיטב הסגנון הצרפתי, ישנה בעצם הבעה של חוסר הסכמה עם דברי המבקרים וגם של שביעות רצון של ראוול מיצירתו החדשה. אל מול שלל הביקורות הקטלניות שניתזו כלפי היצירה מכל עבר, בלטה דעתו של קלוד דביסי, שדווקא ראה את היצירה באור שונה לחלוטין. דביסי כתב לראוול: "בשם אלוהי המוזיקה ובשמי שלי, אל נא תיגע ולו בתו אחד שכתבת ברביעיה". ראוול המתוסכל עזב את הקונסרבטואר ב-1905, לאחר למעלה מעשור בו בילה בין כתלי המוסד. משפט ההיסטוריה לא תאם במקרה זה את דברי המבקרים, וכיום היצירה נמנית עם פסגת רפרטואר המוזיקה הקאמרית, וייתכן שהיא אף הרביעיה המבוצעת ביותר שנכתבה במהלך המאה ה-20.

האזנה לרביעיית כלי הקשת בסול מינור מאת דביסי, שנכתבה כעשור קודם לכן, עשויה להסביר את הערכתו כלפי יצירתו של ראוול. די ברור שיצירתו של דביסי היוותה מודל בעבור ראוול, הן בהתבססות על עולם צלילי מודאלי ביסודו, והן בתפישה המבנית של ארבעת הפרקים כמכלול, גישה שתכונה בהמשך "התפישה המחזורית". גם מבחינת השימוש בכלים יש דמיון רב. פתיחת הפרק השני, המתפקד כפרק סקרצו, מבוססת על נגינת פיציקאטו בכל הכלים, בדומה לעיקרון עליו מבוסס פרק הסקרצו ברביעיה של דביסי. עם זאת, יש להניח שההערכה המופלגת שרחש דביסי לרביעיה של ראוול לא נבעה רק מן הדמיון, אלא גם מהתפעלות מן המקוריות והביטוי האישי שראוול יצק אל תוך המודל הקיים. האמצעי הראשוני בו משתמשים ראוול ודביסי ליצירת "התפיסה המחזורית" הוא השימוש בחומר מלודי אחד המשותף לכל פרקי היצירה. הנס היינץ שטוקנשמידט, מחשובי חוקרי המוזיקה של המאה ה-20, תאר בציוריות רבה את "התפיסה המחזורית" ברביעיה של ראוול: "... כל הנושאים והמוטיבים נבטו מזרע משותף, הם לבלוביו של אותו הצמח, המתפתחים לכדי מגוון עצום ויוצא מגדר הרגיל...".

ברהמס – חמישיית קלרינט בסי מינור אופ' 115.

חמישיית הקלרינט של ברהמס בסי מינור אופוס 115 נכתבה ב-1890 בהיותו בן 57 בשיא בשלותו הקומפוזיטורית. היצירה כתובה לקלרינט ורביעית מיתרים- שני כינורות ויולה וצ'לו.

באותם ימים החליט ברהמס לפרוש ממלאכת ההלחנה לאחר שהרגיש שכבר מיצה את יכולותיו הקומפוזיטוריות, אבל לאחר ששמע את נגן הקלרינט המופלא Richard Mühlfeld בעיירת הנופש Bad Ischl שבאוסטריה כתב באותו קיץ גם את החמישייה לקלרינט וגם את הטריו לקלרינט אופוס 114 . מאוחר יותר כתב גם את שתי הסונטות לקלרינט אופוס 120. כל היצירות הוקדשו לאותו קלרניטן מופלא. באותם ימים לא נכתבו יצירות רבות להרכב כזה של קלרינט ורביעית מיתרים. היצירה הידועה הנוספת להרכב כזה נכתבה כ- 100 שנים מוקדם יותר והיא החמישייה לקלרינט של מוצרט 581 k. ואכן פעמים רבות הוקלטו שתי היצירות ביחד על אותו תקליט או דיסק והן מתקשרות זו עם זו בהרבה מובנים. רבים טוענים שיצירה זו של ברהמס היא אחת הפסגות בקאנון של המוזיקה הקאמרית שנכתבה אי פעם.

היצירה נפתחת בפרק האלגרו שבו מתקיים רב שיח מופלא בין הרביעייה לקלרינט. ההרמוניה של הפרק נעה בין סי מינור המלנכולי לרה מז'ור האופטימי יותר והמלודיה הראשית משתלבת ומתפתלת בין כל אחד מחברי החמישייה. האווירה סתווית מהורהרת והפרק מלא באנרגיה הנעה קדימה.

בפרק השני - אדג'ו - רביעית המיתרים מנגנת con sordino המעמעם ומעניק גוון מיוחד לצלילי כלי הקשת. לאורך כל הפרק ממשיך להתקיים הרב שיח בין כל אחד מחברי החמישייה כאשר לקראת אמצע הפרק מופיעה אחת המלודיות היפיפיות שנכתבו אי פעם לקלרינט.

הפרק השלישי אנדנטינו קצר מכל ארבעת הפרקים ובו מתרחש דיאלוג בין הכינור לקלרינט, ההרמוניה ממשיכה לנוע בין רה מז'ור אופטימי לסי מינור מלנכולי . הפרק השלישי מתכתב עם החלק הראשון בעיקר באמצעות ווריציות על המלודיה שהופיעה בפרק הראשון.

הפרק הרביעי con moto (בתנועה קדימה). בנוי כנושא ווריציות בדומה לפרק האחרון בחמישייה של מוצרט. המלודיה העיקרית מופיעה לסירוגין על ידי כל אחד מחברי החמישייה ברב שיח שכל אחד מהמשתתפים בו תורם את חלקו באופן שווה. הוורייציה הרביעית מתכתבת עם המלודיה המופלאה שהופיעה בפרק השני על ידי הקלרינט. הוורייציה האחרונה החמישית, מתחילה בוויולה המנגנת את המלודיה של הפרק על גבי פיציקטו בצ'לו ומובילה לקודה, לסיום היצירה, ובה מוצגים כל הנושאים / המלודיות שהופיעו בפרק הראשון. כל היצירה מסתיימת באקורד סי מינור דרמטי המתפוגג לאיטו .