Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

"Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева"

г. Нефтеюганск

Доклад

на тему:

«Символика И.С. Баха в маленьких прелюдиях»

Выполнила:

Кинзябаева Рида Фаритовна

преподаватель по классу

фортепиано

г. Нефтеюганск, 2017

Работа над полифонической литературой является одной из наиболее сложных областей воспитания и обучения учащегося уже с младших классов школы. Изучение полифонической музыки не только активизирует одну из важнейших сторон восприятия музыкальной ткани – его многоплановость, но и успешно влияет на общее музыкальное развитие учащихся, составляет неотъемлемую часть работы школьника-пианиста.

Во всей мировой музыкальной литературе для клавира не найдется сочинений, которые исполнились бы так часто, как музыка И.С. Баха. Спектр ее звучания широчайший – от начинающих музыкантов до крупных мастеров. Созданы различные редакции, интерпретации, однако несколько лет назад В.В. Медушевский писал: «Трудно, кажется, найти область баховедения, о которой можно сказать: мало изучена. И все же есть такая сфера, где перед нами бездна неизведанного. Это – внутренний смысловой мир его музыки».

Задавая то или иное клавирное произведение, преподаватель должен быть уверен, что задание во всех отношениях посильно для ученика, что ученик подготовлен к пониманию смысла произведения. Если этот смысл недоступен на данной ступени развития ученика, то изучение превращается в формальную, мнимую действительно интереса тренировку.

В педагогической работе проблема раскрытия смысла баховской музыки особенно важна. При том, что в отношении двух и трехголосных инвенций и прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира», сложились устоявшиеся исполнительские традиции, внутренняя сущность бывает скрыта от играющих. Не понимая смысловых структур баховского языка, они не имеют ключа к прочтению заложенного в них конкретного духовного, образного и философско-этического содержания, которым пронизан каждый элемент баховских сочинений. А. Швейцер отмечал: « Не зная смысла мотива, часто невозможно сыграть пьесу в правильном темпе, с правильными акцентами и фразировкой».

В наследство от XIX века нам достался эмоционально – интуитивный подход к инструментальной музыке Баха. А ведь современникам Баха его музыка читалась как понятная речь, связанных с мелодиями и текстами протестантских хоралов и через них – с мыслями, образами и сюжетами священного писания.

Люди слушали раньше иначе, чем теперь. В те времена, приходили слушать не эмоционально, а слушали привычные для них виды мелодий, которые они знали наизусть и моментально вспоминали словесный текст и образы текста, т.е. слушателями времени Баха его инструментальные сочинения представители не как произведения «чистой» музыки, а были наполнены конкретным образным, психологическим и философско-религиозным содержанием. Владение этим языком, как им владели современники Баха, позволяет раскрыть те эзотерические (тайные, скрытые) «послания», которыми наполнены его сочинения. «Кто знаком с языком композитора и знает, какие образы он выражает определенным сочетанием звуков, тот услышит в пьесе мысли, который непосвященный не обнаружит, несмотря на то, что эти образы заключены в ней». А. Швейцер

Смысловой мир музыки Баха раскрывается через музыкальную символику. При рассмотрении сочинений И.С. Баха сразу становится заметным, что через все его произведения красной нитью проходят мелодические образования, которые из ряда исследователей баховского творчества получили название символов.

Переходя в символ, образ становится «прозрачным»»: смысл «просвечивает» сквозь него. Кроме многозначности, важным свойством символа является значимость, поднимающаяся до выражения самых сокровенных, сакральных смыслов.

Жизнь и творчество Баха неразрывно связаны с протестанским хоралом. Бах служил при церкви, большую часть музыки писал для церкви, сам был, безусловно, набожным человеком, обладал обширными познаниями в богословии и богослужении. Он прекрасно знал Священное Писание, церковные тексты, традиции культовых обрядов и их суть.

Некоторые примеры расшифровки различных символов:

Восходящая секунда – вопрос

Восходящая секста – восклицание

Хроматический ход – выражение скорби, печали, страдания

Нисходящие мелодии – символика печали, умирания, положения во гроб

Восходящие звукоряды – символ воскрешения

Скачки вниз на большие интервалы (септимы, ноны) – старческая немощность

Октавы – символ спокойствия, благополучия

Восходящий тетрахорд – постижение воли Господней

Тритоны – искушение, символ тревоги

Не жалейте времени на изучение музыки Баха, т.к. на основе полифонии строится вся классическая музыка западных и русских композиторов классиков. Насколько много ученики сыграют произведения Баха, настолько глубже они вникнут в многослойную фортепианную фактуру.

В тяжелые минуты, когда ничего не хочется, Бах призывает к жизни своим творчеством. Поиграв произведения Баха, сразу становится на душе светлее, появляются силы жизни. Пройденные произведения надо повторять, т.к. накопление материала закрепляют умения, навыки. Это и мотивная символика, и артикуляционные моменты.

Известны слова Баха, которые помещены в предисловии. Бах говорил, как правильно обращаться с двумя, а в дальнейшем с тремя голосами и добиться певучей манеры игры. К сожалению, певучая манера игры часто отсутствует в исполнении детьми, интонирование и восприятие каждого интервала.

Вера Борисовна Носина, профессор, преподаватель кафедры специального фортепиано в Российской академии музыки имени Гнесиных, в своем докладе рассказывала о важности восприятия, интонирования и представления каждого интервала. Если от этого отталкиваться, то интонируя, музыка наполняется содержанием и игра становится осмысленной.

Также, важна диссонантность и консонантность. В диссонантности необходимо добиваться реального звучания.

Примеры разбора некоторых прелюдий Баха.

Прелюдия а-moll из цикла 12 маленьких прелюдий.

Не обязательно показывать каждую триоль, а слышать натяжение каждого интервала (Ч4, Ч5, Ч6, Ч7, Ч8), интервалы личности, петь, представлять. Можно, для начала, пошагать, т.е. реально представить натяжение этих интервалов. Для Баха это очень типично, встречается в каждом произведении. Встречаются характерные интервалы (Ув5), соль-ре # (Ум 4) не слышать фа – (до#) (ув5) как терцию, а как характерные интервалы, услышать в тритонах состояние тревоги. В речитативе не следует накидываться на шестнадцатые длительности, а обязательно довести до логического довершения. В партии левой руки секунды - это мотив плача, слез, поэтому важно вокализировать, пропевать. Важно и левую руку слушать и и партию правой руки не терять. Противосложение также играть выразительно, т.к это тоже мелодия. Есть каденция (гамма а – moll мелодичная) как стекающий ручеек. Темы необязательно выделять, чтобы не терять красоты звучания.

Здесь происходит обряд крещения, маленького ребенка помещают в купель, полить ласково и нежно (такты 15-16) после крещения завернуть в пеленку (ми,ля,соль ля) – это мотив предопределения, означает « Да будет так- аминь!» Как лозунг проходит во всех произведениях Баха. В конце еще для верности полить Ч4 – сивол веры, Ч5- обращение вниз все того - же символа.

Прелюдия С – dur из цикла 12 маленьких прелюдий.

Нет лиг(3 такта). Мотивная фразировка до-ми-соль (Т53)- мотив восхваления « Да, славим бог!». Далее следует септима (символ страдания) за то, что он пострадал за нас на кресте. Септима- символ страдания, креста.

У детей с маленькой рукой не всегда получается соединить септиму (сыграть легато) Важно соединить ухом, уместны иногда подтекстовка (например, красиво спой (Т 53), соедини (М7), чтобы ученику легче было воспринимать. В разрешениях не садится. Полезно учить с остановками, чтобы успеть услышать, пропевать по фразам. Когда появляется мордент, также проучить с остановками, чтобы не произошло тактирования, иначе музыка становится схематичной, главное, чтобы сильная доля не совпадала со слабой долей.

Есть каденция, которая всегда есть у Баха, сначала мелодия идет вниз (довести мысль) и наверх, здесь снова мотив предопределения « Да будет так - аминь!»

Прелюдия С –dur из цикла 6 маленьких прелюдий.

Контрастная полифония, ближе к сонатной форме, т.к. есть главные и побочные партии, разделение на 2 части, I часть заканчивается в доминанте, II часть – начинается в тональности доминанты- G – dur.

Опять нет артикуляции, штрихов (стаккато, легато). Левую руку исполнять ближе к стаккато, т.к. если играть легато, то заглушим длинные ноты, нарушим закон пропорциональности (во сколько раз длиннее звук, во столько раз он должен быть сыгран громче, во сколько раз звук короче, во столько раз тише, если в правой руке-четверть, а в левой руке шестнадцатые, то соответственно в 4 раза тише).

В левой руке по звукам тонического трезвучия (мотив восхваления)

«Да, славим бог!» исполнять ближе к нонлегато. Важно разделение штрихов. Как в сонатной форме есть главная партия и побочная партия. 1 главная партия - энергичная, 2 партия - спокойная.

2 тему (побочная партия) можно проучить гармонически (левую руку) слушая с мелодией в правой руке. Заставлять вслушиваться в ткань, чувствовать градацию главной и побочной партии, паузы дослушивать,

интонировать, т. к нет фразировки (все шестнадцатые) как рутина, поэтому важно проучить с остановками (арпеджио ликующе вверх, а вниз гамма благосклонно стекающее, далее отпевание) до фа # и интервалы Ч4- символ веры. Символично, слово «вера» состоит из 4 букв, интервал кварта, состоит из 4 звуков. В конце, мотив восхваления (арпеджио Т53 вниз) « Да, будет мир!».

Прелюдия № 6 d – moll.

Это прелюдия одна из самых сложных, но популярных. Не стоит давать не подготовленным ученикам. Во времена Баха, люди слушая, знали, о чем идет речь в музыке. Написан на библейский сюжет. Тема- это снятие Иисуса с креста(заботливо), мордент- всхлипывание, рыдания народа.

Мордент носит характер распетого, как- бы стона, плача. Не играть по слогам, избегать акцентов. Во время темы в правой руке, в левой руке звучит мотив предопределения («Да будет так!») половинными длительностями, поэтому важно не потерять смысл этого произведения, соотношение должно быть в пользу левой руки, т.е. длинный звуки исполнять все- таки ярче, не затмевать.

Примы важно педализировать, во избежание дробления фраз и сухого звучания. Прочувствовать смысловую нагрузку.

Прелюдия F- dur.

Прелюдия пронизана имитационностью, можно сравнить с пьесой

Дакена «Кукушка». Важно услышать перекличку двух кукушек (между двумя руками).

Динамика - эхо, чтобы не звучало назойливо (характерно для эпохи клавесинистов), не играть как этюд.

В этом произведении нет фразировок, лиг, штрихов (5-6 такты), поэтому можно проучить гармонически, с остановками. Динамику в левой руке прибавлять (восходящие интонации), в другой - убавлять (нисходящие интонации). Гаммы мы ведь никогда не будем петь на крещендо вниз и наоборот, диминуэндо вверх.

Как видим музыкальные символы, имеют ясное смысловое содержание. Их прочтение позволяет дешифровать нотный текст, наполнять его духовной программой; « Истинная музыка всегда программна».

Может быть, эти моменты позволят больше фиксировать внимание учеников добиваться певучности, слышания интервалов, правильного интонирования.

Именно на изучение этих маленьких прелюдий будет развито понимание баховской мелодии, ученик приобретает то ритмичное спокойствие, которое поможет ему подчинить свою игру слуху, будет развито понимание фортепианной инструментовки, ее многообразных соотношений с исполнением имитаций.

Они вдохновлены глубокой целью воспитать в ученике музыканта.

Список использованной литературы

1. Браудо И.А. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе, 1994 г.
2. Калинина Н. “Клавирная музыка Баха в фортепианном классе”.
3. Латышева Н.А. «Маленькие прелюдии»
4. Носина В. Б. Символика музыки И. С. Баха, 2011г.
5. Милич Б. “Воспитание ученика-пианиста в 3-4 классах ДМШ”