

РАБОТА НАД ИЗУЧЕНИЕМ ПОЛИФОНИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КЛАВИРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С. БАХА

Саидова Ш.М. Email: Saidova17162@scientifictext.ru

Саидова Шаъло Маллаевна – доцент,
кафедра общего фортепиано,

Государственная консерватория Узбекистана, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: подлинное приобщение к миру полифонической музыки, вершиной которой является творчество И.С. Баха, непереносимое условие гармонического развития музыканта любой специальности, в том числе пианиста. Общеизвестно, что изучение Баха – одна из труднейших проблем музыкальной педагогики. Очень многие трудности стоят на пути к выразительному и стилистически точному и верному исполнению музыки великого композитора.

К сожалению, нередко изучение баховских произведений сводится в основном к формальной проработке голосоведения, и ведется иногда по устаревшим и недоброкачественным редакциям. Отсюда и соответствующее отношение к произведениям Баха, свойственное многим учащимся, словно это не великое искусство, а скучный, принудительный ассортимент. В итоге, вместо глубоко содержательной, волнующей музыки, мы часто слышим сухое, деловитое, проигрывание полифонических конструкций, с обязательным, назойливо-педантическим «выделением Темы», с безжизненным, механически-«сделанным» голосоведением.

Ключевые слова: музыка, голос, полифония, произведение, стиль, язык, пианист, композитор, педагог.

WORK ON THE STUDY OF POLYPHONY BASED ON THE ANALYSIS OF CLAVIER WORKS BY J.S. BACH Saidova Sh.M.

Saidova Sha'lo Mallaevna - Associate Professor,
DEPARTMENT OF GENERAL PIANO,

STATE CONSERVATORY OF UZBEKISTAN, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: genuine introduction to the world of polyphonic music, the peak of which is the work of J.S.Bach, an indispensable condition for the harmonious development of a musician of any specialty, including a pianist. It is well known that the study of Bach is one of the most difficult problems of musical pedagogy. Many difficulties stand in the way of expressive and stylistically accurate and faithful performance of the music of the great composer.

Unfortunately, the study of Bach's works is often reduced mainly to the formal study of voice leading, and is sometimes conducted according to outdated and poor-quality editions. Hence the corresponding attitude to the works of Bach, typical of many students, as if this is not a great art, but a boring, compulsory assortment. As a result, instead of deeply meaningful, exciting music, we often hear dry, business-like, playing of polyphonic constructions, with obligatory, intrusively pedantic "theme highlighting", with lifeless, mechanically "made" vocalism.

Keywords: music, voice, polyphony, work, style, language, pianist, composer, teacher.

УДК 078

Искусство Баха, в высшей степени нормативно. Оно выросло на основе устойчивых традиций, и подчинено строгой системе законов и правил. Природа клавирных сочинений Баха такова, что без активного участия интеллекта невозможна их выразительное исполнение. Они незаменимы для развития музыкального мышления, для воспитания инициативы и самостоятельности учащихся, а также к пониманию иных музыкальных стилей. Однако, достигается это лишь при определенном методе преподавания баховской полифонии. Передать учащимся заинтересованное отношение к творчеству гениального композитора, раскрыть неповторимость, музыка И.С. Баха - долг каждого педагога. Но достижение этой цели немыслимо без прочного знания закономерностей и свойств музыкального языка, без усвоения основ полифонии, исполнительских традиций баховской эпохи.

Эта работа посвящена трудностям преподавания произведений Баха, которые встречаются в практике педагогов муз. школ и музыкальных колледжей.

Ведущий принцип фортепианной педагогики - это отношение к роялю, как «поющему» инструменту. А основным ключом к профессиональному и артистическому исполнению музыки Баха является осмысленность и певучесть! И выработаться это должно не когда - то потом, а с самых первых уроков.

Игра большинства учащихся свидетельствует о глубоко -укоренившейся вредной привычке учить произведения Баха механически, когда пальцы идут впереди сознания. Одна из причин - неумение работать в медленном темпе и внимательно вслушиваться в свою игру.

Начальные годы обучения считаются решающим и ответственным этапом в формировании интереса и любви к музыке вообще, и также к музыке полифонической. Поэтому педагогу нужно серьезно готовиться к

встрече с учеником или учащимся, чтобы увлечь его музыкой. Лучшим материалом является песня. Выразительное, певучее исполнение одноголосных песен - мелодий в дальнейшем переносятся на сочетание 2-х таких же мелодий в легких полифонических пьесах. В естественности этого перехода - залог сохранения интереса к полифонии в будущем. Полифонический репертуар для начинающих составляют легкие полифонические обработки народных песен подголосочного склада (т.е. песню поет «запевала», затем ее подхватывает хор - «подголоски»). Очень полезно играть с педагогом в ансамбле на 2 - х инструментах попеременно обе партии. Учащийся не только будет ощущать самостоятельность каждой партии, но и слышать пьесу целиком, в сочетании обеих голосов. Такой метод является основой осмысленного и эмоционального отношения к голосоведению. Необходимо так же приучить юного музыканта к ясности поочередного вступления голосов, а также к четкости их проведения и окончания. Вслед за освоением простой имитации (повторение мотива в другом голосе) можно построенными на стреттной имитации, который вступает до окончания имитируемой мелодии. Так как имитация в полифонии Баха является важным средством развития, то педагог должен с самого начала обучения сделать на ней акцент.

«Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»

Легкие полифонические пьесы из «Нотной тетради» развивают полифоническое мышление, воспитывают чувство стиля и формы. В основном в сборнике собраны танцевальные пьесы - менуэты, полонезы, а так же марши. Знакомство со сборником полезно начать рассказом об истории создания. А начать учить лучше с менуэтов, поскольку в «Тетради» им отведено главное место. Желательно рассказать об этом танце и объяснить, что Бах писал свои менуэты не для танцев, а от них он заимствовал танцевальные ритмы и форму, наполнив эти пьесы самыми разнообразными настроениями.

Изучение полифонических произведений Баха начинается с раскрытия содержания пьесы до того, как учащийся начнет разбирать ее. Желательно, чтобы педагог исполнил несколько раз на уроке заданную пьесу, подчеркивая в исполнении художественное своеобразие музыки. Затем, определив настроение пьесы, педагог направляет внимание учащегося на то, как отличаются мелодии верхнего и нижнего голосов, на сколько они самостоятельны и независимы друг от друга, словно их исполняют два разных инструмента. В обсуждении «инструментовки» голосов очень важно активное участие учащегося. Это развивает фантазию и умение представлять звучание, каких - то определенных инструментов, которые по тембру, регистру и диапазону больше соответствуют характеру данных мелодий. Например, в менуэте d - moll кантилена верхнего голоса напоминает пение скрипки, а регистр и тембр басового голоса - звучание виолончели.

Далее педагог переходит к показу фразировки и связанной с ней артикуляции каждого голоса отдельно. На следующих уроках анализ произведения должен помочь ощутить форму пьесы, ее тональный план, затем углубляется работа над выразительностью штрихов (дать простор фантазии - для более образного представления обрисовать сцену придворного бала: характерные для менуэта глубокие и более легкие поклоны связать с характером штрихов).

Из многих задач стоящих на пути изучения полифонии, основной остается над певучестью, интонационной выразительностью и самостоятельностью каждого голоса отдельно.

Сборник «Маленькие прелюдии и фуги»

Этот сборник неоднороден по составу и по степени трудности. Первая половина содержит 18 - маленьких прелюдий (из которых можно составить две группы - 12 пьес + 6 пьес). На этих прелюдиях будет произведен подробный анализ.

«Маленькие прелюдии» дают педагогу возможность углубить познания учащихся с характерными особенностями фразировки, артикуляции, динамики, голосоведения, и перейти к объяснению таких важных понятий теории полифонии как - тема, противосложение, имитация, скрытое многоголосие и многое другое.

В прелюдиях понятие имитации раскрывается в таком плане, что учащийся должен понять ее как повторение темы в другом голосе. Имитация - основной полифонический способ развития. Темы нужно тщательно изучить, разложить ее по мотивам со значительным интонированием каждого мотива, можно с остановками. После усвоения особенностей развития темы, внимания учащегося нужно переключить на мелодию, сопровождающую имитацию темы в басовом голосе, который называется противосложением. Проработка противосложений очень важна для слухового контроля учащегося и выразительного исполнения. В 2-голосных пьесах Баха имитацию чаще всего следует подчеркивать не просто громкостью, а каким-то иным тембром и звукоизвлечением. Слышно то, что имеет другую окраску, артикуляцию, фразировку.

Встречаются прелюдии, которые по своему складу относятся к неимитационной полифонии, т.е. построены на мелодической самостоятельности голосов. Нужно обращать внимание учащегося на разнообразие интонаций, на динамический контраст между голосами, который типичен для музыки Баха (имеющее обоснование, идущее от клавишной динамики), а также контраст в настроении голосов.

Очень важный момент - длинные мелодические построения, непрерывность «текущести» - одна из трудностей полифонической музыки. Нужно опять расчленить построения на мотивы, фразы, поиграть с разными динамическими оттенками, при этом, не нарушив цельность темы. Большинство учащихся слабо разбираются в форме полифонических произведений. На этом аспекте педагогу надо постоянно делать акцент, ибо трудно передать содержание пьесы не имея представления о том, в какую оно выливается форму. В основном прелюдии написаны в форме старинной сонатной формы, состоящей из 2-х частей,

первая из которых является экспозицией, вторая – совмещает функции разработки и репризы. Есть прелюдии короткие на 3-4 строчки. От «Маленьких прелюдий и фуг» протягиваются многие нити к «ИНВЕНЦИЯМ И СИМФОНИЯМ». Ни для кого не секрет, как трудно добиться заинтересованной работы над инвенциями. Без предварительной психологической подготовки изучение инвенций приносит мало пользы.

Без осмысленной аппликатуры невозможно передать смысл баховских пьес. Правильный выбор пальцев – главное условие грамотного и выразительного исполнения. Верное решение этого вопроса подсказывает исполнительской традиции эпохи Баха. Выявлению артикуляции, отчетливости мотивных образований была подчинена аппликатура. Для достижения звуковой и ритмической ровности пользовались принципами перекладывание пальцев (4 -3,-4 -3), скольжения пальцев с черной на белую, «немая» подмена пальцев.

Очень важно, чтобы при работе над инвенциями учащийся проникся своеобразием баховского стиля. Нужно подчеркнуть, что музыке композитора чужды вялость, сентиментальность, размягченность. Поэтому и способ извлечения звука должен быть всегда мужественным, крепким и тем более в piano не должен быть расплывчатым и вялым, или «беззвучно - шелестящим».

Теперь о таком главном вопросе – форма инвенций. Часто встречается и выявляется трехчастная форма, но не надо считать, что это основной вид. Педагог может делать акцент при работе над формой на черты двухчастно-симметричной формы.

К сожалению, нет полного освещения этого вопроса о формах инвенций в литературе. Единственное подспорье в работе педагога – «Инвенции и симфонии» в редакции Бузони, который уделял большое внимание форме, сопровождая инвенции содержательными и точными примечаниями.

Вопрос о баховских темпах заслуживает особого разговора. Умеренность и сдержанность во всем – были основными эстетическими требованиями в эпоху Баха. Современники писали о склонности композитора к умеренным темпам. Учащийся должен твердо усвоить, что быстрые пьесы Баха не содержат в себе той стремительности, которое есть в музыке XIX – XX веков. С другой стороны, медленные пьесы, учащиеся играют иногда слишком тягуче и статично, в то время когда в таких пьесах всегда заключается в активности внутренней жизни. Чтобы предотвратить ложное истолкование темповых указаний, учащимся необходимо знать о том, что итальянские обозначения темпа во времена Баха проставлялись редко, и выражали не столько скорость движения, сколько характер и настроение пьесы.

В заключении еще раз надо подчеркнуть, тот факт, что для того, чтобы восприятие и исполнение произведений И.С.Баха было эмоциональным, необходимо их понимать, ибо творчество композитора по своей природе непосредственно обращено к нашей интеллектуальной сфере.

Для понимания полифонических произведений Баха нужны специальные знания. Достижение определенной полифонической зрелости возможно лишь при условии постепенного, плавного наращивания знаний и навыков, которые учащиеся должны получать, начав с первых занятий музыкой.

Список литературы / References

1. *Калинина Н.* «Клавирная музыка Баха в фортепианном классе». Санкт-Петербург, 2010.