

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
ДМШ №3 города Иркутска**

Методические рекомендации

Цикл Алека Роули

«Пять миниатюрных прелюдий и фуг»

**как педагогический метод изучения полифонической
музыки**

Автор: Мьяльдзина Анастасия Маратовна

преподаватель по классу фортепиано

г. Иркутск 2018

ВСТУПЛЕНИЕ

По-настоящему увлечь искусством, явить его, зажечь к нему любовь может только мастер, художник, для которого оно составляет призвание, предназначение, для которого оно всегда остается проявлением волшебства и чуда и естественным способом общения. Поэтому творчество композиторов-педагогов имеет особую эстетическую и духовную ценность и вызывает огромный интерес.

Композитор-педагог имеет несопоставимо более богатый, чем у рядового преподавателя, музыкантский и педагогический опыт. Он проявляется в истинном владении языком музыки и инструментом как средством выражения, в более глубоком осмыслении проблем обучения и их решении. Воплощая в художественной форме свои идеи и методические воззрения, он открывает их широкой аудитории, предоставляя бесценную возможность каждому желающему стать им причастным. В такой просветительской, образовательной и воспитательной деятельности композитора состоит его социокультурная миссия.

Расширение и обновление педагогического репертуара, как поиск новых интересных идей, дает импульс к творческому состоянию. Подлинные образцы педагогической мысли всегда вызывают восхищение, стимулируя к новым открытиям. Слова К.Д.Ушинского: «Учитель лишь до тех пор остается учителем, пока сам учится. Как только он перестает учиться, он перестает быть учителем» абсолютно верны: педагог, лишенный продвижения вперед, никогда не сможет увлечь предметом и вызвать к нему интерес.

«Привычка соблазняет к известной тупости» заметил Генри Форд. Использование привычного репертуара преподавателями, используемого на протяжении долгого времени, является одной из причин потери вдохновения. Это объяснимо с научной точки зрения: привычная работа не производит новых нейронных связей, она становится рутинной, и мозг в результате рано

или поздно либо слабеет, либо отмечает ее как ненужное. Ведь именно мозг во многом определяет наше поведение, выбор и принятие решений.

Психологи считают всякий выход за пределы рутины, однообразия, как стремление изменить ситуацию, проявлением творческой деятельности. Этим научным знанием нельзя пренебрегать.

Прогрессивные педагоги-композиторы, являясь просветителями и проводниками высокого искусства для детей и юношества, ставят перед собой цель помогать продвижению учащихся в их развитии и любви к музыке. Среди их профессиональных принципов важным является: делать сложное доступным, не выходя за рамки технических возможностей определенного уровня. Видя в музыкальном искусстве особый способ познания мира, они заботятся о расширении музыкального и общего кругозора начинающих. Ярким примером такого подхода к обучению детей является творчество композитора Алека Роули.

ОБ АЛЕКЕ РОУЛИ

Алек Роули (1892–1958) английский композитор, пианист, органист, педагог, лектор и музыкальный писатель. Закончив Лондонскую Королевскую академию музыки он служил органистом в нескольких церквях Лондона, преподавал композицию. Биографических сведений о нем практически нет, как нет и исследовательской литературы. Единственная большая монография Берилла Кингтона, изданная в 1993 году в Великобритании, увы пока недоступна для рядового читателя. Известно, что композитор жил в Уимблдоне, в городе, завоевавшем мировую популярность и славу благодаря ежегодным зрелищным теннисным турнирам. И теннис был другой великой страстью композитора, он играл на очень хорошем

уровне. Мастер игры, Роули умер от сердечного приступа, играя на теннисном корте.

Можно с уверенностью сказать, что педагогическую и просветительскую деятельность Роули начал рано. В каталоге Британской библиотеки числится сборник, составленный композитором для начинающих пианистов, он был издан уже в 1910 году в Лондоне, когда Алеку Роули было всего 18 лет. Судя по перечню его работ в каталоге, он много сделал для развития музыкальной педагогики своей страны. Чтобы понять направленность и значимость его работ, следует вспомнить, что 1-ая половине XX века, когда Роули жил и работал, характеризуется демократизацией образования, когда произошел значительный сдвиг в развитии педагогической науки всего мира. Во многих ведущих зарубежных странах, в том числе и в Англии, в этот период продвинулись и воплотились идеи обязательного бесплатного образования, в том числе и музыкального.

Роули создает целую серию тематических сборников, способствующих популяризации классической и современной фортепианной музыки: «Ранние английские сонатины» «Рондо», «Сонаты», «Моцарт», «Бетховен», «Шуман», «Шуберт», «Арам Хачатурян», «Прокофьев», «Гречанинов» и др.; методические пособия по композиции, гармонизации и чтению с листа, музыкальные книги, словари и многое другое. Одна из значительных работ молодого Роули – «Ранняя английская клавишинная музыка» в семи томах.

В нашей стране самыми популярными его произведениями можно назвать Миниатюрный концерт для фортепиано с оркестром и пьесы для начинающих пианистов: «В стране гномов», «Китайский мальчик», «Озеро». Среди сочинений для детей, которые создавались им на протяжении всей жизни, широкой распространение в мировой фортепианной педагогике получил цикл «5 миниатюрных прелюдий и фуг». Точный год создания этого цикла неизвестен, он числится в сочинениях без номера опуса. Но он был точно написан до 1946 года, т.к. именно в этом году он впервые был опубликован в Лондоне издательством «J.&W.Chester». Сборник прошел

испытание временем: в дальнейшем был еще раз выпущен в Америке издательством «Petrucci music press» в 1989 году, а в наши дни распространяется издательством «Chester Music».

Достоинства этого сборника оценят прежде всего преподаватели, которые обучают так называемых «неконкурсных» детей. Одним из важных условий в обучении которых является подбор подходящего репертуара, в том числе и полифонических произведений. Алек Роули представитель страны, где к музыке очень демократичный подход. "Любитель" (amateur) — очень важное слово по отношению к музыке в Великобритании, где прослойка музыкантов-любителей очень значительна. Демократизация музыкального образования прежде всего подразумевает не только доступность обучения и равноправие в его получении, но и воспитание именно хорошего любительского уровня, т.е. качественного образования детей, которые не будут в дальнейшем профессиональными исполнителями.

Цикл «Пять миниатюрных прелюдий и фуг» адресован не только детям. Педагогическое решение популяризации полифонического цикла интересно и преподавателям с точки зрения нестандартного подхода к проблеме, разрыву шаблонов, преодоления стереотипов и инертности мышления.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЦИКЛА

Миниатюрная форма цикла является первой приятной его характеристикой: каждая прелюдия и fuga имеют при насыщенном содержании имеют небольшой объем – всего страницу. Привлекательным делают цикл и следующие его особенности:

- использование тональностей до одного знака
- яркие ритмоинтонационные характеристики тем
- легкость воспроизведения тем голосом

- простая, конкретная эмоциональная окраска
- ясная, прозрачная фактура
- легкость запоминания
- простота построений и понятная форма
- пианистически удобная фактура
- обозначения в тексте проведения темы и пояснения к ним.

В миниатюрной форме показаны основные принципы развития и преобразования темы. Кроме привычных вариантов, встречаются проведения в ритмическом увеличении, в обращении, в канонической форме *stretto* и *stretto*, усложненное обращением. Эти непривычные для хрестоматийного репертуара приемы проведения темы использованы композитором не только в ознакомительных целях, как может показаться на первый взгляд. Роули учитывает законы внимания (объем, устойчивость, распределение, переключения) и психологические законы восприятия, что очень важно для музыки, предназначенной исполнению детьми. Тема, проводимая в неожиданном варианте, акцентирует на себе внимание, лучше запоминается и предвосхищается.

Пьесы цикла привлекательны и интересны детям пианистически несложной и удобной фактурой. Пианистическое удобство является одним из важных принципом композитора. Комфортность исполнения, элементарность, простота игровых движений в сочетании со звуковой эффективностью сделали хрестоматийными и популярными его пьесы «В стране гномов» и «Китайский мальчик». В этих всем известных пьесах использована важнейшая формула для начинающих – пианистически удобная пятипальцовая позиция. Этому принципу, очень важному для начального этапа освоения фортепиано, А. Роули посвятил целые сборники: «15 маленьких картинок на пяти нотах», «Эльфы и феи» ор.38 (14 фортепианных пьес в объеме 5 тонов), «Отдых» ор.37 (11 коротких пьес в

объеме 5 тонов). Эта же формула используется и в цикле «Пять миниатюрных прелюдий и фуг».

Наряду с пятипальцевой позицией, Роули большую роль в сочинении для детей отводит ключевым повторяющимся элементам – **паттернам**.

Создание композиции с их применением так же основано на знании психологических особенностей детей. Паттерны обеспечивают:

- легкость разбора текста: одно и то же по-разному, знакомое в незнакомом;
- естественность запоминания, т.к. закономерности и повторения предсказуемы и заложены в природе человека;
- метроритмическую устойчивость, являясь ритмо- и формообразующим началом;
- создание динамического напряжения, нужного эмоционального состояния, концентрацию внимания;
- пианистическое удобство, т.к. одинаковые движения повторять проще, чем множество разных;
- взаимосвязь развития моторики и мышления.

На паттернах или с их включением построены все прелюдии цикла: непрерывное движение ритмоинтонационных фигур, как в прелюдии № 4, или в чередование их с другими элементами, например: в прелюдиях №1 и №5.

Паттерны – в музыке явление не новое, множество тому примеров можно найти в известном полифоническом репертуаре. Однотипность фактуры и ритма характерны для некоторых прелюдий из ХТК И.С. Баха, например: прелюдии C-dur, c-moll, d-moll, e-moll из I тома, Cis-dur из II тома. Однако роли паттернов в музыке для детей Роули отводит особое место. Паттерн в музыке Роули не только повторяющийся композиционный элемент, он увлекательный элемент игры.

Игра с клавиатурой, с различными сочетаниями клавишей для ребенка самоценна, и Роули делает эту особенность детского мышления исходной. Любимые детьми и характерные для их самостоятельности простые сочетания клавиш, созвучия и мотивы, как элементарные частицы, объединяются им в целый мир музыкальных образов. Он создает музыку из того, что на взгляд взрослого человека обыкновенно, привычно и давно не вызывает особого интереса, а для ребенка – ново и необыкновенно красиво, вызывает трепет и глубокий эмоциональный отклик. Именно это качество детей, с точки зрения психологии, присуще и всем творческим личностям: видеть в обыденном – необычное, воодушевляться слабыми впечатлениями. Эту схожесть мышления отмечал и Артур Шопенгауэр: «Каждый ребенок отчасти гений, а каждый гений отчасти ребенок». Роули воплощает свой педагогический принцип: выражать серьезные понятия простыми, элементарными средствами, делать сложное доступным.

Помимо самой сложной имитационной формы полифонии – фуги, доступным детям он делает такое сложное музыкальное явление как музыкальная семантика, без знания которой никогда не станут понятными скрытые смыслы полифонии. В цикле встречаются следующие смысловые знаки полифонического языка:

- музыкально-риторические фигуры;
- определенная семантика тональностей;
- цитирование общеизвестных мелодий;
- мотивы-символы.

Лишь поверхностный взгляд и недостаточная осведомленность позволят выдвинуть автору нелепые обвинения в плагиате и назвать эту гениальную педагогическую работу вторичным искусством, лишенном оригинальности.

Этот цикл является возможно исключительным случаем использования **аллюзии** в детском фортепианном репертуаре XX века. Аллюзия (от

лат. *alludere* «смеяться, намекать», «*ludere*» - играть) –стилистическая фигура, которая в эпоху раннего Ренессанса была равнозначна каламбуру и игре слов, начиная с XX века отождествляется с любой явной, прямой ссылкой.

Художественная функция музыкальной аллюзии направлена на соединение нового текста с предтекстом.

Механизм создания межтекстовых и межвременных связей Роули превращает в яркий эффект. Аллюзия по воле композитора становится не только магическим актом создания диалога времен и диалога композиторов, элементом игры, но и необходимым ему полифоническим символом, еще одним элементом музыкальной семантики. Она помогает осмыслить музыкальную форму как философскую категорию общения и связи.

Полифоническая музыка становится не отвлеченным от жизни явлением, а художественной формой ее осмысления, мироощущением, искусством преобразования времени и пространства. Изменяя сознание человека, его состояние, настроение, искусство проявляет в этом свое предназначение.

Лишь поверхностный взгляд и недостаточная осведомленность позволят выдвинуть автору нелепые обвинения в плагиате и назвать эту гениальную педагогическую работу вторичным искусством, лишенном оригинальности.

Применяя аллюзию, Роули решает не только художественные, но и образовательные задачи. Он прежде всего адресует ее преподавателю и требует знания ее художественных функций, вдумчивого и серьезного отношения к авторскому тексту, развитого художественного мышления и воображения, желания и умения сложные понятия сделать понятными ученику. Этот стилистический прием дает повод посмотреть на привычные вещи по-иному, пересмотреть педагогические методы работы над полифонией.

Аллюзия, как прием-шутка, поможет относиться к некоторым моментам преподавания с разумной долей юмора. Роули акцентирует внимание на том, что занятия музыкой, в том числе и полифонией, не

должны быть только ремеслом, серьезной и подчас нудной работой. С его точки зрения процесс изучения полифонии всегда вдохновенный, интересный и даже веселый.

Композитор напоминает о большой роли подтекста, ассоциативных связей, философских отступлений для полифонической музыки. Для Баха, в частности, религиозный подтекст неотделим от музыки, от структуры образа, подтекст становится приемом оформления образа через музыкальную символику (мотивы-символы).

Подчеркивая большую роль подтекста для полифонии, Роули дает стимул к дальнейшему поиску образцов полифонической музыки, которые помогут учащемуся лучше понять стиль, тембровую окраску, красоту сочетаний голосов полифонической ткани. Его миниатюрный полифонический цикл можно назвать образцом воплощения известного педагогического **метода ассоциаций и аналогий**. Этот метод помогает решению конкретных художественно-интерпретаторских задач, делает более эффективными действия механизмов восприятия музыки, ее внутреннего поэтического смысла.

В своей педагогической практике методом аналогии и ассоциации, который его ученики называли «методом окольных путей» пользовался, например, А.Г. Рубинштейн. Он так же старался намеками, наводящими вопросами, сопоставлениями расшевелить инициативу, музыкальную фантазию учащегося, проявляя нетерпимость к натаскиванию, лишаящему учеников возможности обобщать полученные педагогические указания.

Музыкальный материал прелюдий и фуг требует мыслительной активности, которая обеспечивает интерес и концентрацию внимания, изучение и исполнение цикла превращается для учащихся в интересную задачу. Роули проявляет себя как блестящий мастер мотивации.

- **Эффект новизны** проявляется прежде всего в использовании нестандартных приемов проведения темы, с которым ранее

учащийся не сталкивался в других произведениях, а так же в применении элементов музыкальной семантики и аллюзии

- **Эффект любопытства** содержит сам цикл как новый жанр. Он содержит для учащихся много новой информации, несет новые знания. В то же время содержит знакомые элементы музыки, такие как: тема, пассаж, пульсация, двухголосие и т.д.
- **Эффект загадки** содержит сама замысловатость цикла прелюдия и fuga, а так же связанные с ним понятия. Неожиданные музыкальные повороты, требующие объяснения, авторские ремарки – все это вызовет многочисленные вопросы.
- Наконец, срабатывает **эффект вызова и престижа**. Учащимся с заниженной самооценкой, исполнение цикла прелюдия и fuga, как сложной формы полифонии, поможет приобрести уверенность в себе. Получит поддержку и имеющийся высокий уровень притязаний учащегося. Психологи советуют не игнорировать этот стимул, если он укоренился в сознании учащегося и оказывает благоприятный эффект на учебный процесс.

Д. Карнеги писал «Скажите кому-либо, что у него нет способности к чему-то и что он делает всё совершенно неправильно, и вы лишите его почти всяких стимулов для самосовершенствования. Но примените противоположный метод: будьте щедры в своём поощрении; создайте впечатление, что в стоящей перед вашим собеседником задаче нет ничего трудного; дайте ему понять, что вы верите в его способность справиться с ней, что у него имеется необходимое для этого внутреннее чутьё, - и он всю ночь до рассвета будет практиковаться, чтобы добиться успеха».

По мнению Л.С. Выготского «Интерес — как бы естественный двигатель детского поведения, он является верным выражением инстинктивного стремления, указанием на то, что деятельность ребенка

совпадает с его органическими потребностями. Вот почему основное правило требует построения всей воспитательной системы на точно учтенных детских интересах». Алек Роули, гениальный педагог, воспитатель и психолог, использует интерес как всеобщий вечный двигатель обучения.

ОБЗОР ПРЕЛЮДИЙ И ФУГ

Прелюдия и fuga №1 C-dur.

До мажор традиционно используется как идея начала. «Начало – дело такой огромной важности, что тут хорошо только самое лучшее» сказал И. Гофман. Начало должно быть вдохновенным, воодушевленным, иметь «прозрачные» перспективы. И Роули воплощает идею начала в неожиданно соответствующей форме. Он использует аллюзию на Прелюдию и фугу И.С. Баха из 1-го тома ХТК, которым исследователи нашли ассоциативный образ «Благовещение». Такой возвышенный настрой провозглашает ведущий принцип А. Роули: это хоть и детская, но это – полифония, это первые и очень важные шаги к ее осмыслению ребенком.

Использование аллюзии, как обращение к авторитетному лицу, с одной стороны придает больше значимости и однозначности этому мини-циклу, а с другой стороны служит напоминанием о том, что обучение детей полифонии должно оставаться игрой. Роули превращает обучение в игру: игра в классику, игра в полифонический цикл, игра в Баха. Полифония, часто

трудная и скучная, становится в его руках легкой и красивой, но при этом не такой уж и «детской», а почти классической.

Эта аллюзия сработает для ученика только при условии знакомства его с музыкой Баха. Допустимо, что она будет понятна только педагогу, но и в таком случае прямо или косвенно повлияет на отношение к полифонической музыке.

Исполнение прелюдии требует необходимого естественного *rubato*, естественной смены дыхания, внимания к смене и текучести гармонических связей, владения педалью. Скрытое многоголосие в тактах 5-6, 13-14 возможно станет новым музыкальным явлением для учащегося. Это пример того, как гармония, по словам С.М. Майкапара, порождает полифонию

Фуга. Восходящее движение темы от тоники по тетракорду – частый, классический вариант начала темы. Такое движение издавна используется для выражения бодрости, уверенности. В музыке И.С. Баха этот мотив

символизирует постижение воли Господней. В клавирной и хоральной музыке разных авторов можно найти массу примеров использования этой музыкально-риторической фигуры. Это многочисленные хоралы И.С. Баха, например: «Der Tag, der ist so freundereich» («День такой радостный»), „Den Vater dort oben“ («Отец там, наверху»), 1 номер его кантаты №77 "Du sollst Gott, deinen Herren, lieben von ganzen Herzen" ("Возлюби всем сердцем Бога, Господа твоего"). Примеры из детской музыки: двухголосная инвенция C-dur И.С. Баха, фугетты №2 C-dur и №4 F-dur (из «Девяти фугетт») Д. Циполли.

В репризе тема проводится в варианте обращения, что изменяет ее характер на более спокойный и умиротворенный. Нисходящее движение в хоралах и другой церковной музыке обозначает покорность, смирение, согласие. Знакомить ли учащегося со значением некоторых музыкальных фигур и мотивов-символов или достаточно будет обратить его внимание на

совпадение восходящего и нисходящего движения темы с эмоциональным настроением человека, – это зависит от конкретной ситуации и индивидуальных особенностей ученика.

В этом произведении ярко проиллюстрирован классический композиционный прием органной и клавирной полифонии «органного баса». Возможно, учащийся впервые столкнется с этим понятием. Органный бас звучит в начале прелюдии, нагнетая гармоническое развитие, и в конце фуги, когда движение в верхних голосах постепенно затихает, подчиняясь устойчивости баса. Применение органного баса в клавирной музыке можно показать на примерах из «Двенадцати маленьких прелюдий» И.С. Баха или прелюдий и фуг ХТК

Прелюдия и фуга №2 d-moll.

Семантика тональности скорбная, трагическая. Тональность реквиемов, но в эпоху барокко имела еще и значение «патетической». Контраст прелюдии и фуги направлен на выражение замысла произведения. Может быть, цикл d-moll посвящен антивоенной тематике, т.к. впервые прелюдии и фуги были изданы в 1946 году.

Прелюдия близка к жанру арии *lamento*. В замысле этого мини-цикла ее можно определить, как прелюдию-эпитафию. Это буквально цветы на могилу героя. Здесь Роули использует цитату: начальный мотив «Цветочного дуэта» из оперы «Лакме» Лео Делиба. Но этот мотив-символ приобретает здесь совсем другое, трагическое значение. Прелестная музыка «Цветочного дуэта» обостряет, усиливает контраст, добавляя поэтики.

Цитатирование общеизвестных мелодий – это разновидность музыкальной семантики, характерной для эпохи барокко. Цитата в этом случае задает определенную программу, может трактоваться как образное обозначение, почти название.

Лео Делиб Цветочный дуэт

А. Роули Прелюдия d-moll (№2)

Тема строгая и мужественная, равномерным ритмом четвертей в духе строгого католического хорального песнопения. Волевой, сжатый плотный мотив-опевание, последующие квартовые возгласы придают теме устремленный, решительный и пафосный характер. Фуга требует активного эмоционального и физического усилия, т.к. ее динамическое развитие в оттенках от *f* до *ff*.

В разработке фуги тема проводится в ритмическом увеличении, звучание ее меняется на

более масштабное, значительное, вызывая подъем эмоций. Дальнейшее stretto к концу фуги нагнетает звучание до *ff*. И прелюдия, и фуга заканчиваются мажорным аккордом, что является еще одним традиционным элементом для полифонической музыки. Можно привести примеры такого окончания минорных произведений из ХТК.

Прелюдия и fuga №3 C-dur.

Это случай, когда прелюдия и fuga близки по содержанию и fuga продолжает развивать образ прелюдии. Здесь их объединяет и единый полифонический склад, и трехчастные строение с маленькой кодой, и общее лирический настроение.

Ритмический и интонационный строй этого цикла отсылает к вокальной полифонической музыке Англии, вызывая ассоциации с двухголосными мадригалами Морли, многоголосным песнями Джона Доуланда:

Sweet Nympe come to thy lover

Thomas Morley (c.1557-1602)

The First Booke of Canzonets to Two Voyces (1595)

Cantus
Sweet Nymph come to thy lo - ver, to thy lo -

Tenor
Sweet Nymph come to thy lo -

When loe by break of morning

Thomas Morley

Soprano 1
When loe, by break of mor - ning, when loe, by break of

Soprano 2
When loe, by break of mor - ning, when loe, by

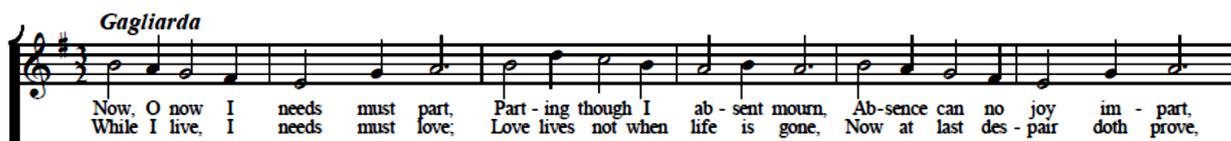
А. Роули Прелюдия C-dur(№3)

Allegretto

Now, O now I needs must part

John Dowland (1562 - 1622)

Gagliarda

Now, O now I needs must part, Part - ing though I ab - sent mourn, Ab - sence can no joy im - part,
While I live, I needs must love; Love lives not when life is gone, Now at last des - pair doth prove.

А. Роули Фуга С-dur(№3)

Allegretto

Прелюдия, несмотря на непрерывное текучее движение, легко запоминается, т.к. имеет структуру повторного строения с лаконичными, понятными каденциями и связками.

Прелюдия и фуга №4 a-moll.

Ля минор часто выбирается для подвижной, виртуозной музыки и для выражения искренних душевных переживаний. Поэтому тональность имеет неоднозначное значение. Имея семантику легкости у одних композиторов, у других она трактуется как тональность переживаний внутреннего мира и одиночества. Как параллельной До мажору с его семантикой начала ля минор вполне оправдано можно назвать тональностью природной стихийности.

Прелюдия гомофонно-полифонического склада, токкатного типа. Токката, как и прелюдия, относится к импровизационным формам, имеет аккордовый склад и подчеркнутую четкость ритма.

Нужно обратить внимание ученика, как верхний, главный голос, сам по себе очень простой, приобретает динамизм благодаря только взаимодействию с ним среднего голоса и нижнего пласта. Двухголосие в правой руке будет музыкально осмыслено, только тогда, когда каждый голос приобретет тембровую характеристику. Беспокойные, взволнованные

секундовые интонации в среднем голосе имеют в полифоническом языке символическое значение вопроса.

Фуга. Активная тема с восходящим энергичным разбегом шестнадцатых. Аллюзия не столько к конкретному композитору и его произведению, сколько к серьезному явлению из истории полифонического искусства. Это так называемый *cantus firmus* и его использование в полифонических композициях в качестве заданной мелодии в одном из голосов. В качестве *cantus prius factus* Роули использует тему фугетты d-moll Д. Циполли. Эта фугетта Циполли едва ли не самое популярное полифоническое произведение для детей, которое действительно с долей иронии можно назвать одним из «*cantus firmus*» педагогического репертуара: мимо этого «канонического» произведения фортепианной педагогики проходит редкий ученик. Здесь уместно так же вспомнить, что в традиции полифонистов (в их числе И.С.Бах, Г.Ф. Гендель, А.Вивальди) долгое время было обыкновенным использовать известные темы других композиторов в своих произведениях. Роули акцентирует внимание на том, что детской полифонии никакие исторические традиции не чужды, и у нее имеется свой *cantus firmus*.

А.Роули Фуга a-moll(№4)

(Fughetta)

Domenico Zipoli
(1688-1726)

Наиболее координационно сложным для учащегося может оказаться соединение голосов в интермедии, где начала затактных мотивов в голосах не совпадают.

Прелюдия и фуга №5 F-dur.

Настроение этого мини-цикла полностью соответствуют пасторальной семантике тональности.

Подвижная, светлая, простодушная прелюдия. Размер 3/8 всегда подразумевает подвижность движения. В ней обыгрывается мотив-символ приветствия. Воздушности и легкости ей придают паузы и восходящие мотивы на широкие интервалы (квинты, сексты, септимы), которые создают радостные ликующие интонации. Очень легко учится, представляя собой два раза повторенный период.

Allegro moderato

Фуга технически наиболее сложная из всех пяти, так как быстрый темп

Allegro (a la gigue) ②

и триольная пульсация требуют хорошей внутренней организации. Фуга имеет ремарку «a la gigue». Тема веселая, танцевальная, напоминает напев свирели, а фуга – кружевное сочетание голосов духовых инструментов.

Жига – народный британский танец, от которого уже в последствие произошел барочный. Она имеет и современную форму, став основной мелодией популярных ирландских и шотландских танцев, которые отождествляются с кельтской культурой. В ирландских танцах есть

несколько ее видов, самый популярный из них The Treble Jig, который исполняют в жестких ботинках. Ирландский джиг – зажигательный танец. Образцов инструментальной полифонической музыки подобного танцевального склада более чем достаточно. Они помогут исполнить этот цикл в веселом, стремительном движении.

Если в первом и четвертом циклах очевидные аллюзии, то второй и третий циклы могут вызвать разные ассоциации и аналогии. Важно определить общий настрой мини-цикла. Разучивая цикл с учащимся, нужно подобрать яркие образцы полифонической музыки того жанра, с которым цикл ассоциируется.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Самыми сложными этапам разучивания имитационный полифонии являются ее разбор и соединение голосов. Хороший, осмысленный разбор текста во многом определяет качество конечного его исполнения. Координационные и художественные задачи всегда связаны с четким представлением о структуре текста.

Разбор фуги, как нового жанра, должен быть поэтапный и совместный, целесообразно уделить ему несколько уроков для лучшего усвоения материала.

Необходимо обратить внимание ученика на то, как легко тема поется. Исполняя ее голосом, ребенок легче усвоит ее характер и легко ее запомнит. Важно совместно с учеником решить, какому инструменту или типу человеческого голоса можно поручить ее исполнить. Выучив тему, нужно найти ее дальнейшие проведения, некоторые из которых обозначены автором в тексте. Необходимо обратить учащегося на то, как смена тональности и лада влияет на ее характер, как меняет тему ее проведение в обращении, в ритмическом увеличении или в проведении *stretto*, как изменение направления движения отражается на эмоциональном тоне темы, почему

композитору понадобилась именно такая ее форма. Каждому проведению темы для полного его усвоения следует уделить достаточно внимания.

Соединение голосов так же требует достаточно времени. После знакомства с темой и ее последующими проведениями, нужно разобраться с противосложением для каждой темы. Выяснить причины появления встречных знаков. В сочетании темы с противосложением всегда есть опорные моменты устойчивого звучания и предшествующего подхода к нему. Дети сами находят в тексте соответствующие им скрытые гармонические созвучия, что значительно облегчает освоение текста. Соединять голоса лучше играя их в паре с учеником. Для большего контраста голосов можно поиграть, увеличив расстояние между ними на октаву.

В работе над полифонией важную роль играет тембровый слух, так как он позволяет индивидуализировать каждый голос. Голоса полифонического произведения, должны непрерывно контрастировать друг другу, иначе они будут плохо различаться при восприятии. Кроме того разнообразие тембровой палитры делает исполнение пространственно объемным. Известно, что тембровые представления одни из самых медленно развивающихся в системе музыкально-слуховых представлений. Тембровый слух – это накопленный слуховой опыт, «оркестровое» мышление. На начальном этапе обучения в большинстве случаев он только начинает развиваться. Цифровое фортепиано дает прекрасную возможность задать реальную тембровую окраску каждому голосу, а так же услышать полную картину тембрового многоголосия.

Используя банк тембров, выбираются самые подходящие характеру темы и регистру, в котором она написана. При выборе тембровой характеристики для каждого голоса необходимо учитывать так же гармоничное их сочетание между собой. Хорошо сочетаются, например, разные оттенки тембров органа, духовых инструментов со струнными. Этот момент для учащихся не только очень приятен, но полезен и эффективен

именно своей увлекательностью, поэтому стоит уделить ему достаточно времени.

При соединении двух голосов практика показала эффективность использования функции записи цифрового инструмента на карту памяти. При воспроизведении записи одного из голосов, исполняется другой. Цифровые инструменты со встроенным синтезатором дают возможность записывать и воспроизводить более двух голосов. Удобнее проводить такую запись по разделам. Если перенести нижний голос фуги на октаву вниз, то возможно исполнять ее разными тембрами одновременно.

При работе с записью основными трудностями являются: ощущение и сохранение единой пульсации, точность вступления и синхронность звучания голосов, выдерживание долгих звуков. Более легко это делать с подключением метронома.

Использование функции записи – эффективный метод работы над полифоническим произведением. Он активизирует слуховое внимание, развивает внутренний слух, чувство метрической пульсации, помогает избежать «механического» запоминания. Дает возможность хорошо проучить каждый голос в отдельности.

При дальнейшей работе на акустическом инструменте след от проделанной работы с цифровым фортепиано останется. При имеющихся у учащегося представлениях о сочетании разных реально звучащих тембров, будет гораздо легче работать с ним над тембровым разнообразием голосов. Нужно обратить внимание учащегося на возможность инструмента передавать оттенки звучания в зависимости от скорости и силы нажатия клавиш.

Цикл «Пять миниатюрных прелюдий и фуг» содержит яркие иллюстрации традиционных элементов, особенностей языка, приемов и принципов полифонической музыки, которые способствуют развитию музыкального кругозора и интеллекта учащегося. Это:

- использование органного баса
- замена минорного трезвучия мажорным в конце произведения, как более консонирующим
- скрытое многоголосие в прелюдии
- трехчастная структура фуги
- присутствие темы и ответа («вождь» и «спутник»)
- приемы проведения темы
- моторный импровизационный характер прелюдий
- музыкальная семантика
- большая роль подтекста
- жанровые источники и связи
- принципы объединения прелюдии и фуги по содержанию: продолжающий и контрастный

Роули сделал свой сборник максимально интересным для процесса разбора и технически несложным для исполнения. В «Пяти миниатюрных прелюдиях и фугах» учтены все психологические стимулы и принципы. Его педагогический подход содержит основные способы и условия развития интереса учащихся и их преподавателей к полифонии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цикл «Миниатюрные прелюдии и фуги» представляет несомненный интерес и большую ценность для музыкальной педагогики. Использование музыкальной семантики, редко встречающихся в полифонических произведениях для детей вариантов проведения тем, аллюзивных отсылок являются проявления новаторства и признаком объективной ценности произведения.

В цикле отражено глубокое знание композитором детской психологии и законов мотивации обучения. Его полифонический цикл можно было бы назвать «Полифония занимательная и поучительная», «Большая полифония маленькому музыканту».

Более полувека написанный цикл пока не имеет современных аналогов. Уникальность цикла «Пять прелюдий и фуг» состоит в том, что его методика преподавания полифонии детям «закодирована» в нотном тексте. Композитор дает возможность еще раз убедиться каждому в том, что «музыка – универсальный язык человечества».

Сборник миниатюрных прелюдий и фуг – это не только педагогическая работа Алека Роули, это благодарение, музыкальное приношение, дань любви композитора музыке и полифоническому искусству, которому он служил всю свою жизнь, работая органистом в соборах своей страны.

Этот цикл в нашей стране до сих пор мало кому знаком, может быть он не был неизвестен и составителями «Примерных репертуарных списков». Надеемся, что это упущение вскоре будет исправлено, и этот опус займет достойное место в отечественном хрестоматийном репертуаре.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергер Н.А. Клавиатура фортепиано как информационная система [Электронный ресурс] / Нина Александровна Бергер // КиберЛенинка : [Науч. электрон. б-бка]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klaviatura-fortepiano-kak-informatsionnaya-sistema>, свободный. – Загл. с экрана.
2. Британская библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.bl.uk/?_ga=2.232506524.2089066034.1535342633-1404554100.1533518182, свободный. – Загл. с экрана.
3. Выготский, Л.С. Педагогическая психология [Текст] / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991.- 480 с.
4. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология / А. Л. Готсдинер. – М. : NB МАГИСТР, 1993. – 191 с.
5. Кирнарская, Д.К. Психология музыкальной деятельности [Текст] / Д.К. Кирнарская. – М., 1997. – 363 с.
6. Майкапар, С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика / С.М. Майкапар. – Челябинск: МРІ, 2006.- 224 с.
7. Никашина Н.В. Аллюзия как стилистический прием в англоязычной литературе [Электронный ресурс] / Наталья Викторовна Никашина, Наталья Дмитриевна Супрун // КиберЛенинка : [Науч. электрон. б-бка]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/allyuziya-kak-stilisticheskiy-priem-v-angloyazychnoy-literature>, свободный. – Загл. с экрана.
8. Носина В.Б. Скрытые смыслы музыки И.С. Баха [Электронный ресурс] / Вера Борисовна Носина // Играем сначала : [Всероссийская муз.-инф. газета]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://gazetaigraem.ru/a12201205>, свободный. – Загл. с экрана.
9. Носина, В.Б. Символика музыки И.С. Баха / В.Б. Носина. – Тамбов: Пролетарский светоч, 1993,- 103 с.
10. Петрушин В. И. Музыкальная психология / В. И. Петрушин – М. : Трикста, 2008. – 400 с.
11. Цыпин, Г.М. Обучение игре на фортепиано [Текст] / Г.М. Цыпин. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с.
12. MusicWeb-International [Электронный ресурс] : сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.musicweb-international.com/amateurs/Rowley.html>, свободный. – Загл. с экрана.

