Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 3» города Иркутска

Открытый урок

Тема: Работа над полифонией на примере «Трехголосной инвенции ля минор» И.С.Баха.

.

Преподаватель: **Серёдкина Л.Е.**

Иркутск 2022

Специальность: Фортепиано

Дата: 21.01.2016 года

Ф.И. ученика: Кондрашова Татьяна, 6 класс

Тема урока:Работа над полифонией на примере «Трехголосной инвенции ля минор» И.С.Баха.

Форма урока:Индивидуальный.

Цели урока:

- Систематизация и обобщение знаний полифонии и более глубокое их осмысление.
- Работа над полифонией в старших классах ДМШ на примере методико-исполнительского анализа «Трехголосной инвенции ля минор» И.С.Баха.
- Формирование навыков исполнения полифонии.
-

Задачи урока:

- *Образовательные*: развитие навыков полифонического мышления, передача содержания музыки, поиск нужного соотношения голосов в их одновременном звучании, осознание кульминации, устойчивость темпа.
- *Воспитательные:* развитие коммуникативной культуры поведения и общения.
- *Развивающие:* расширение кругозора по теме «полифония»; развитие интеллекта - памяти, внимания, мышления, воображения.

Технология личностно-ориентированного обучения:

Признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного процесса есть личностно-ориентированная педагогика. В основе этой технологии лежит признание индивидуальности, самобытности каждого человека, его развитие прежде всего как индивида, наделенного своим неповторимым субъективным опытом. На уроке создаются условия для самореализации учащегося, развития индивидуальных познавательных способностей, творческого воображения.

Техническое оснащение:

- фортепиано, комплект звуковой аппаратуры, планшет.

Произведение:

- И.С.Бах «Трехголосная инвенция ля минор».

План урока:

1. Беседа о полифоническом стиле музыки, инвенциях, истории их возникновения.*(3минут)*
2. Устройство клавесина и клавикорда. Заслуги Ферручо Бузони в музыке Баха.*(3 минуты)*

3. Разбор ассоциативного толкования образов Священного писания в «Трехголосной инвенции ля минор» И.С.Баха .Просмотр на планшете репродукций Микеланджело, Караваджо, Рубенса,Веронезе, посвященных Иисусу Христу (*5 минут)*
4. Разбор строения инвенции. Показ темы, противосложения, интермедии на примере экспозиции. Прослушивание инвенции в исполнении детей. Обсуждение прослушанного *(15 минут)*
5. Работа над более трудными частями произведения, их фразировкой и целостностью.
(15 минут)
6. Подведение итогов урока, постановка домашнего задания.
(5 минут)

Ход урока

Работа над полифоническими произведениями является неотъемлемой частью обучения фортепианному исполнительскому искусству. Это объясняется тем громадным значением, которое имеет для каждого играющего на фортепиано развитое полифоническое мышление и владение полифонической фактурой. Умение слышать полифоническую ткань, исполнять полифоническую музыку учащийся развивает и углубляет на всем протяжении обучения. Сборник И.С.Баха "Инвенции и симфонии" благодаря художественной содержательности образов и полифоническому мастерству представляет большую ценность и является одним из важных и обязательных разделов педагогического репертуара в области полифонии. Известно, что для обучения музыке своего сына Вильгельма Фридемана И.С.Бах начал записывать в специальную тетрадь полифонические упражнения. А в 1723 г. появляется окончательный вариант сборника: 15 двухголосных инвенций и 15 симфоний. К замыслу этих произведений Бах возвращался трижды. Первый и последний варианты композитора сохранились в подлиннике; второй вариант — только в копии одного из баховских учеников, которая долгое время рассматривалась как оригинал. Окончательным вариантом симфоний считается рукопись 1723 года, завершенная в Кетене. В ней закрепился определенный порядок пьес: после каждой мажорной симфонии следует одноименная минорная, а трехголосные инвенции стали называться симфониями. В этой редакции Бах оттачивает форму, отшлифовывает гармоническую структуру, вписывает новые украшения, упорядочивает распределение музыкального материала между голосами. Сам композитор отразил задачи, поставленные перед молодыми музыкантами, в названии сборника на титульном листе: «Подлинное руководство, в котором любителям клавира и, в особенности, жаждущим учения предлагается ясный способ, как можно не только научится играть на два голоса, но при дальнейшем прогрессе правильно и красиво обращаться и с тремя облигатными голосами, при сем же не только знакомиться с хорошими инвенциями, но и прилично их разрабатывать; а главным образом — добиться певучей манеры в игре и вместе с этим получить сильное предрасположение к сочинительству». Этот заголовок свидетельствует о педагогическом значении этих произведений. Композитор адресовал свои сочинения «любителям клавира».

Вопрос ученику: Что значит слово «симфония»?

Предполагаемый ответ: От греческого и немецкого- созвучие. Это произведение, которое исполняет симфонический оркестр.

Учитель: А во времена, когда Бах писал свою музыку, слово "симфония" означало инструментальное произведение. Какое произведение мы будем играть на уроке?

Ученик: Инвенцию.

Учитель: Что означает «инвенция»? Почти не употреблявшимся в то время словом "инвенция" (от латинского inventio - изобретение, открытие) Бах хотел подчеркнуть новизну и своеобразие созданных им двухголосных пьес.В своих рукописях Бах ограничивался записью нот и украшений и

не оставил почти никаких указаний относительно динамики, темпа, фразировки, аппликатуры, расшифровки украшений.

Вопрос: Почему это так произошло?
Если ученик не отвечает, вспоминаем, что Бах сам занимался со своими детьми.

Учитель: Как же мы узнали, как нужно исполнять его музыку? Чтобы тебе легче было ответить на этот вопрос, вспомни, для каких инструментов писал Бах.

Предполагаемый ответ: Клавесин, клавикорд.

Учитель: Устройство клавикорда позволяло исполнителю передать любые тончайшие динамические оттенки, предоставляло возможность исполнять пьесы, требующие очень певучей, связной игры. Звукоизвлечение на клавесине достигалось задеванием струны перышком или металлическим стержнем. Клавесин обладает звуком острым, блестящим, немного отрывистым. На этом инструменте великолепно звучат быстрые, отчетливые пьесы. Многие исследователи считают, что медленные, кантиленные симфонии исполнялись на клавикорде, артикуляционно отчетливые — на клавесине.Симфонии Баха — небольшие трехголосные пьесы, отражающие разнообразные человеческие настроения и чувства. Выяснили, что природа этих произведений в звучании этих инструментов. Но не слепое подражание их звучанию должно быть целью, а лишь поиски наиболее точного определения характера пьес, правильной артикуляции и динамики.

Вопрос: Бах оставил рукописи, но посмотри в текст, что ты там видишь кроме текста?

Ответ: Лиги, Стаккатто, тенуто.
Вопрос: Но если Бах их не писал, то кто это сделал?

Ответ: Ферруччо Бузони много лет посвятил изучению музыка Баха.

Учитель: Этот выдающийся музыкант-исполнитель дал большие сопроводительные пояснительные тексты, где много внимания уделил анализу формы и структуре каждого произведения.
Рассмотрим Симфонию № 13 a moll (придерживаясь редакции Ф. Бузони), которая интересна с точки зрения образной яркости тематического материала, изобретательных «хитросплетений» голосов, богатства их артикуляционной, динамической, тембровой окраски и, в свою очередь, дает возможность учащемуся приобрести первый опыт работы над трехголосной имитационной полифонией. В анализе будем опираться на раскрытое в работе В. Б. Носиной образное содержание симфонии, переданное через мотивы-символы, ассоциативно представляющие толкование образов и событий Священного Писания. Так как жизнь и творчество Баха по его вероисповеданию и по роду деятельности в качестве церковного музыканта были тесно связаны с церковью, композитор часто использовал в своих произведениях протестанский хорал, который стал составной частью музыкального языка. «Трехголосная симфония (инвенция) ля-минор, основанная на пасхальном хорале «Христос лежал в пеленах смерти»), является его музыкальным комментарием, последовательно раскрывая содержание строф хорала мотивами-символами крестной муки, положения во гроб, вознесения, истовой веры и славословий «Аллилуйя».
Ученику предлагается сыграть произведение.

Вопрос: Из каких разделов состоит инвенция?

Ответ: Экспозиция, разработка и реприза.

Учитель:Правильно, а какая тема лежит в основе этого произведения?

Ответ: Медленная, певучая.

Учитель: Верно. Мелодия темы (4 тт.) основана на поступенном восходящем и нисходящем движении в монотонном ритмическом рисунке (четверть, восьмая) с кульминационной вершиной в третье такте. Передача скорбного настроения требует выбора неторопливого темпа (Andante) с единицей пульсации (размер 3/4), динамики p, штриха legato,выявляющего певучее, вокальное начало темы. Жанровая определенность темы (хорал) накладывает свой отпечаток не только на ее выразительную трактовку, но и на все произведение в целом. Вот почему так необходимо познать все звуковые тонкости в передаче темы, начиная с первого ее проведения. А как называется та тема, которая стоит напротив темы?

Ответ: Противосложение.

Учитель: Верно. Тему «сопровождает» противосложение, напоминающее строгую, траурную поступь (non legato), в интонационную линию баса которого вплетен символ распятия, «креста». Штриховая окраска темы и противосложения способна рельефнее передать индивидуальную особенность контрапунктических голосов, избегая их сглаживания.
Предлагается еще раз сыграть тему и противосложение.

Учитель: Несомненно, трудность для учащихся представляет собой легатное исполнение ответа (средний голос), где техника голосоведения осложнена приемом распределения мелодического рисунка темы между партиями обеих рук. Использование первого пальца левой руки при сохранении интонационной слитности ответа будет гарантировать рельефное звучание голоса, а точно выдержанная артикуляционная краска каждого голоса даст возможность услышать всю партитуру Симфонии.

Вопрос: Что такое интермедия?

Ответ: Это часть произведения, где нет темы.

Учитель: Правильно. Нисходящие звукоряды, символизирующие «положение во гроб», в двух верхних голосах лежат в основе первой интермедии (тт. 9-12), оттененной динамикой p. Интермедия является психологической разрядкой после интенсивного вслушивания в тему и противосложение. После «виолончельного солирования» темы в басу в объеме более трех октав «прочерчена» восходящая гаммообразная линия, соответствующая словам о воскресении Христа (2 интермедия, тт. 16-19). Важно охватить на едином мелодическом дыхании ровное поступательное движение шестнадцатых, передавая его от басового голоса, к верхнему, незаметно вплетая средний. Исполнитель должен позаботиться об установлении необходимого уровня динамики между долго длящимся звуком и проходящими на его фоне подвижными звуками в другом голосе. Ясное артикулирование дважды звучащего интервала восходящей кварты с выявлением синкопического утяжеления его второго звука подчеркнет содержание этой интонации, соответствующей символу веры (тт. 16-17).

Вопрос: А как мы работали над этим произведением в самом начале?

Ответ: Играли его по голосам, дуэтами: верхний со средним разными руками для усиления восприятия рельефа среднего голоса, затем дуэт верхнего и среднего как дан в оригинале. Дуэты выучиваем наизусть.

Учитель:. Давай покажем эту работу на примере экспозиции.
Ученику предлагается поработать над экспозицией по голосам и дуэтами.
Учитель: Образная сфера разработки, связанная со светлыми событиями воскресения Христа и его славления, представлена в новом ладовом освещении — преобладании мажора. В разработке контрапунктом к теме(верхние голоса) вводится новая тема в партии баса, построенная на разложенном трезвучии (символ предопределения, отражающий строфу хорала «Хвалите Господа»). Сложность исполнения этого эпизода заключается в одновременной передаче различных образных сфер: основной «вокальной» темы, «спетой» секстами и терциями с помощью удачно подобранной

аппликатуры, и ликующе фанфарной новой темы, характер которой выражен штрихом удлиненного staccato, подчеркивающим пружинистые синкопы. Здесь необходимо услышать и оттенить моменты несовпадения фаз развития голосов и их индивидуального артикуляционного своеобразия, интонационных тяготений, особенности ритмического рисунка.

Предлагается сыграть эту новую тему и поработать над этой частью.

Учитель: Четырехкратное проведение темы подводит к яркой мажорной кульминации (3 интермедия, тт. 36-40), на «гребне» которой звучит мотив «Аллилуйя». Он напоминает перезвон колокольчиков, имитациями «разливающихся» во всех голосах. Торжественно приподнятое состояние передается путем легкого, пальцевого quisi legato («говорком») произнесения мелких длительностей (шестнадцатых и тридцатьвторых) в сочетании с упругими, «приземистыми» восьмыми (басовый голос) и тянущимися долгими звуками верхнего голоса.
Одна из исполнительских трудностей Симфонии — стреттное изложение темы в нижних голосах (тт. 41-44). Чтобы преодолеть слияние звучности голосов из-за их регистровой сближенности, необходимо провести тему в среднем голосе, распределенную между партиями рук, на более высоком динамическом уровне, используя весовую тяжесть первого пальца в обеих руках. В стреттной «беседе» двух голосов важно сохранить фразировку каждого из них, показывая несовпадение кульминационных вершин. В целом преобладание мажорных тональностей вносит в разработку соответствующий колорит. Важно очень хорошо поработать над этой частью
В репризе возвращается скорбная атмосфера a moll. Стремительное нарастание динамического напряжения темы в среднем голосе находит выход в драматической кульминации всего произведения. Объемное, насыщенное звучание (energico, sempre ff, marcato) создается дублированием темы в крайних голосах при одновременном проведении в среднем голосе второй фанфарной темы (из разработки). В заключительной пятой интермедии (тт. 56-59) следует выпукло проинтонировать нисходящий басовый ход, символизирующий побежденную смерть. Заканчивается Симфония утверждением мотива «Аллилуйя».

Запись домашнего задания: В работе дуэтами максимально сосредоточить слуховнимание на тембрах, штрихах, артикуляции. Выверить весовые соотношения крупных и мелких длительностей. В каждом разделе симфонии более определенно передавать развитие всех голосов в ансамбле.

Заключение.

Работая над Симфонией, важно обратить внимание на использование педали, которая играет в основном связующую роль. Педаль поможет заполнить звучанием моменты подъема руки, показывающие «взятие дыхания» перед каждым вступлением темы, и те эпизоды, где невозможно исполнить пальцевое legato вследствие широких скачков на инструменте.
Таким образом, проведенный исполнительский анализ убеждает, что для учащихся, которые впервые соприкасаются с исполнением трехголосной имитационной полифонии, Симфония № 13, как и все симфонии И. С. Баха, достаточно трудна. Она требует умственной и технической работы, большого напряжения слуха и памяти, умения активно мыслить и творчески подходить к авторскому тексту. Изучая симфонии И.С. Баха, начинающий музыкант приобретет комплекс знаний и навыков, необходимых для дальнейшего освоения полифонической музыки разных эпох.