

Изучение инвенций и симфоний И. С. БАХА в классе фортепиано ДШИ

Введение

Изучение Баха сегодня – одна из труднейших проблем музыкальной педагогики. Действительно, многие препятствия стоят на пути к выразительному и стилистически верному исполнению музыки великого композитора.

Немалые затруднения вызывает, прежде всего, постижение специфических особенностей баховской музыки как музыки полифонической. Но, пожалуй, еще больше сложностей возникает в сфере исполнительства: как, известно, клавирные сочинения композитора дошли до нас в виде рукописей, не содержащих, за редким исключением, указаний для исполнителей, поскольку в то время они почти не фиксировались.

Инвенции И.С. Баха – ценнейший художественный и методический материал для воспитания полифонического мышления ученика-пианиста.

Инвенция в переводе с латинского означает «Выдумка», «Изобретение», «находка» (inventione).

Актуальность написания и внедрения в учебный процесс методической работы «Изучение инвенций и симфоний И.С. Баха в классе фортепиано ДШИ» является развитие профессионального роста обучающегося-пианиста на примере изучения инструментальной музыки И.С. Баха.

При реализации данной методической работы планируется достичь следующие цели:

1. Формирование интереса к музыке И.С.Баха.
2. Систематизировать и обобщить знания о двухголосных инвенциях Баха, на уровне более глубокого их осмысления и работы над двухголосными инвенциями в классах ДШИ.
3. Способствовать профессиональному росту ученика-пианиста на примере изучения инструментальной музыки И.С. Баха.
4. Обобщить методический опыт работы над полифоническими произведения И.С. Баха в классах фортепиано в ДШИ.

Основные задачи:

1. Обеспечение понимания построения полифонического произведения, его гармонии, музыкального языка, развитие полифонического мышления и слуха ученика-пианиста.
2. Развитие понимания стилистики инструментальных произведений И.С. Баха для ориентирования в других музыкальных стилях.
3. Формирование основных приемов исполнительских навыков в изучении полифонического произведения.
4. Воспитание у ученика навыка ясно и логично выражать в исполнении глубокое эмоциональное содержание полифонической музыки И.С. Баха.
5. Развитие умений и навыков работы с нотным материалом.

Инвенции И.С. Баха как материал для изучения полифонических произведений

Термин «Инвенция» так полюбился И.С. Баху, что он употребляет его дважды:

- 1) Как заглавие сборника для клавира;
- 2) Как название скрипичных пьес.

Создавая инвенции И.С. Бах руководствовался педагогическими замыслами – это пьесы для обучения его сыновей и учеников.

И.С. Бах пишет Инвенции будучи зрелым мастером: в 1722 г. написана 1 часть ХТК, а в 1723 г. выходит 3-я редакция Инвенций и Симфоний, которые по сей день являются подлинной школой полифонии.

Все инвенции Бах располагает по тональностям, идентично прелюдиям и фугам ХТК.

Возможность писать в неизведанных в то время тональностях, стимулировала изобретательный ум композитора.

О том, какие цели преследовал автор, создавая Инвенции, свидетельствует текст титульного листа последней редакции цикла.

Из заглавия вытекают три педагогические задачи:

1. Научить исполнению полифонии;
2. Воспитать певучую манеру игры;
3. Привить склонность к композиции (относится к эпохе И.С. Баха).

Понять глубокий смысл инвенций ученику помогает обращение к исполнительским традициям эпохи Барокко. Он знакомится с реальным звучанием клавесина, клавикорда, органа (в записи или на концерте), для которых и были написаны клавирные произведения Баха. Это поможет в дальнейшем ученику избежать стилистических ошибок, найти выразительные средства, расширить слуховые представления.

Так, в 17-18 вв. от выбора инструмента, на котором исполнялась пьеса, зависел темп, артикуляция, украшения, а также характер музыки.

Инвенции написаны для клавира, а не для рояля. Поэтому у современных исполнителей появляются вопросы относительно темпа, штрихов, артикуляции, динамики.

Этапы работы над инвенциями

В работе над Инвенциями важны следующие этапы:

1. Выучивание линии каждого голоса, голосов в ансамбле, длинных построений;
2. Нахождение темпа, соответствующего характеру инвенции;
3. Ясное представление структуры пьесы;
4. Гибкость и пластичность голосоведения;
5. Избегание метричности в соотношении голосов, опираясь на внутреннюю группировку каждого голоса.
6. Исполнение мелизмов – важных средств выразительности баховской музыки, естественно входящих в ткань музыки и украшающих ее;
7. Тщательность и чистота ведения 2-х голосов;
8. Тембровая окраска голосов;
9. Гибкость и пластичность в объединении голосов;
10. Решение аппликатурных задач для легатного исполнения мелодических построений;
11. Подчинение всех перечисленных этапов правилам внутренней драматургии пьесы.

Порядок прохождения Инвенций

Педагог должен отдавать себе отчет относительно подхода прохождения Инвенций с учеником. Различие трудностей отмечено в программах музыкальных школ. Но, следует учитывать особенности каждого конкретного ученика и, в зависимости от степени его слухового и двигательного развития, от его умения слышать свою игру, можно уже составить индивидуальный план прохождения инвенций. Чтобы легче было ориентироваться педагогу, все инвенции можно свести к определенным группам:

А) Инвенции на одну тему

- 1) c, F – по типу канона в октаву.
- 2) h, G – по типу квинтового ответа
- 3) d, D – ответ в октаву, далее развитие на фоне басовых шагов
- 4) a, C – октавные имитации тонического и доминантового проведения темы
- 5) a, B – тематизм, основанный на звуках аккордов

Б) Инвенции на 2 темы

- 6) E, f - по типу двойного контрапункта октавы
- 7) Es, A - двойной контрапункт октавы и его обращение к тональностям доминанты.

Как видим, каждый из признаков представлен двумя Инвенциями разной степени трудности. Целесообразно проходить с учеником инвенции из разных групп. Если давать пьесу из той же группы, то для закрепления на новом материале определенной полифонической трудности (задачи).

Длительно держать ученика на легких полифонических пьесах не стоит, но и форсировать его полифоническое развитие нецелесообразно, хотя к этому нас подталкивают всевозможные исполнительские конкурсы.

Развитие ученика должно идти последовательно, поступенно. Только изучив пять-шесть 2-х голосных и 3-х голосных Инвенций (по совету педагогов ЦМШ) можно обратиться к прелюдиям и фугам ХТК.

О редакциях

На первых уроках изучения Инвенций знакомим ученика с различными редакциями: К. Черни, Ф. Бузони, А. Майкапара, Й. Браудо, А. Гольденвейзера и др., обсуждаем их сильные и слабые стороны. Знакомимся с Urtext-том. Умение различать авторский и редакторский текст поможет ученику

- 1) познакомиться с подлинником;
- 2) понять суть редакторского труда.

В сравнении редакторских текстов заключены первые шаги самостоятельного мышления ученика.

Редактор инвенций является помощником в работе школьника. Он указывает на приемы исполнения, которые помогают понять характер и смысл музыки. Но указания редактора не следует выполнять безоговорочно. Все изменения редакторских указаний обсуждаются на уроке с учеником и решение о выборе редакции принимается совместно.

Методико-исполнительский анализ двухголосной Инвенции C-dur И.С. Баха

До мажорная Инвенция открывает цикл двухголосных Инвенций.

Тональность C-dur в эпоху И.С. Баха символизировала хвалу Деве Марии. Отсюда характер Инвенции торжественный, возвышенный, оживленный.

Инвенция – образец имитационной полифонии, т.е. голоса равноправны по своей роли, а тема имитируется в другом голосе в определенном интервале.

Что нового, в отличие от маленьких прелюдий, открывает для себя ученик в Инвенции:

- 1) Знакомится с Трехчастной формой пьесы, Ф.Бузони обозначает границы частей двойной чертой;
- 2) Знакомится с новыми понятиями: тема, тема в обращении, тема в увеличении, противосложение, интермедия.

Основная музыкальная мысль Инвенции – тема, которая прослеживается в первых тактах двух голосов. Тщательно ее изучаем, не жалея времени. Если тема будет хорошо усвоена учеником, то легко будут пройдены все этапы ее развития в дальнейшей работе.

Тема Инвенции начинается с ямбического мотива (от слабой доли такта к сильной). Следует обратить внимание ученика на эту стилистическую особенность музыки Баха. Важно добиться от ученика, чтобы он подготовился к началу звучания темы и не выталкивал первый звук, т.к. мотив начинается со слабой доли.

Тематический мотив – это одна позиция руки (с 1 по 5 палец), но т.к. мотив ямбический, ученик не должен «садиться» на 1 палец.

Далее делаем разбор интервального состава темы: восходящий тетракорд в C-dur (мотив постижения воли Господней) и заключительный скачок на квинту придают звучанию решительность и мужественность.

На этом этапе работы занимаемся ритмической организацией темы и противосложения.

Аппликатура

Аппликатура в полифонии – важное условие грамотного и выразительного исполнения, она связана с фразировкой. Поэтому, уже на первых уроках, выбираем удобную аппликатуру с учеником и не меняем ее в процессе изучения пьесы.

Чтобы рельефно показать тематическое строение и достичь наибольшей выразительности работаем с учеником над выравниванием звукоизвлечения и звуковедения, применяя различные штриховые и технические приемы (показ на примере):

- 1) прием четкой артикуляции пальцев;
- 2) «щипковый» прием – для точного ощущения кончика пальца;
- 3) «собранные пальцы» в одной позиции опираются в свод кисти.

Следует обратить внимание ученика, что в центре внимания композиторов 17-18 вв. были не столько благозвучие и красота темы, сколько ее разработка в пьесе, богатство ее преобразований. Произведения старинного полифонического стиля построены на раскрытии одного художественного образа и на многократных повторах темы, развитие которой и определяет форму произведения.

Когда тема освоена учеником, совместно разбираем ее преобразования в пьесе в 2-х голосах. Играем проведение темы в основном виде, в обращении, в увеличении. Находим звуковые решения темы в зависимости от регистра и ладового тяготения.

Так, в начале Инвенции тема звучит мужественно, решительно, а в минорных интермедиях тема в обращении звучит мягче, напевнее.

Во 2 части Инвенции (в каноне) следует выделить полутоновую интонацию скорби в каждом голосе и соответственно ее озвучить.

Противосложение органично связано с темой, словно вырастает из нее, звучит радостно, восторженно (Символ принятия Воли Господней). Выбираем для исполнения противосложения штрих «legato» (по ред. Й. Браудо), близкий к четкому «portamento». В противосложении мы уже встречаемся с украшением мелодии – перечеркнутым мордентом (в пер. с фр. «кусаться»). Мордент является важным средством выразительности в полифонии. Он подчеркивает характер пьесы, ее стилистику.

Работаем с учеником над ритмически точным исполнением мордентов в обоих голосах. Они играют на сильное время такта и естественно вплетаются в музыкальную ткань.

Имитация в Инвенции

Отдельно следует проработать приемы имитации в Инвенции. В первой строке пьесы второй голос имитирует тему верхнего голоса дважды: от тоники и доминанты.

Чтобы найти звуковое решение играем в дуэте.

Во II части имитация написана автором в другом характере: проведение темы в нижнем голосе носит решительный характер, а имитация в верхнем голосе – это мягкие интонации (мотив скорби).

Имитация III части – это диалог тем в разных тональностях, с остановкой на длинном звуке (И.С. Бах любил длинные «лежачие» ноты). Услышать длинные звуки ученику помогает их исполнение на электропианино, имитирующем орган.

Следующий этап работы: научить ребенка исполнять и слышать каждый голос со всей смысловой и динамической линией развития.

Работаем с учеником над отчетливой артикуляцией – важнейшим принципом исполнительства в 18 веке.

Ученику следует объяснить понятие межмотивной артикуляции, которая применяется для того, чтобы отделить мотивы с помощью цезуры.

Самый явный вид цезуры в тексте – паузы. Преподаватель должен привить ученику умение самостоятельно устанавливать смысловые цезуры.

Подчеркнутость, «опорность» слабых долей пульса при отсутствии акцентов на сильных долях в барокко – характерная черта барочной организации музыкального ритма.

Далее ученик работает над исполнением двухголосия.

- 1) Нижний голос играет учащийся в октавном удвоении, т.к. он слышит нижний голос хуже; верхний голос играет педагог.
- 2) Играть 2 голоса одновременно, но один исполняет forte, другой – piano, и наоборот.
- 3) Играть оба на piano, но слушает внимательно один из голосов.
- 4) Для укрепления и развития памяти играть без нот и без рояля на крышке инструмента.

Таким образом, мы учим ребенка слышать каждый голос самостоятельно (по горизонтали) и во взаимодействии друг с другом (по вертикали). Это самое важное при исполнении полифонии.

Разбор строения интермедий – это следующий этап работы над Инвенцией.

В интермедиях Инвенции тема написана автором в обращении. В 1-ой и 2-ой части тематические секвенции нисходящие, а 3 части восходящие. А противосложение построено на тетрахорде темы в увеличении. В непрерывном мелодическом движении шестнадцатых следует точно определить границы тематических мотивов, исполнять их певуче, ясно, очерчено, но без звуковых «пузырей».

Противосложение в интермедиях следует проучить в октавном удвоении, т.к. ученики не слышат его в дуэте, а больше увлекаются звучанием шестнадцатых верхнего голоса.

Кульминации Инвенции

Способы определения кульминаций каждой части Инвенции:

- 1) Сгущение фактуры.
- 2) Измельчение длительностей.
- 3) Расхождение голосов – увеличение объема звучания.
- 4) Portamento восьмых – утяжеление звучности.
- 5) Появление пунктирного ритма, больших интервалов.

Особого внимания в кульминации требуют самые высокие и длинные звуки, синкопы, задержанные ноты, необычные интервалы.

В кульминации вся энергетика звука должна быть в пальце, зажим в руке ученика следует убрать, научить его объединять мелодическую линию до главного звука.

Динамика Инвенции

Динамику Инвенции определяют как ладогармонические тяготения и выбор инструмента.

У клавикорда «crescendo» и «diminuendo» совпадают со сгущением и разрежением фактуры. В этой Инвенции мягким звуком следует исполнять минорные интермедии и более насыщенным, полным заключительные кадансы каждой части. Ясно выстроенная динамика помогает ученику в построении формы Инвенции.

И.С. Бах жил и творил с Евангелием, в конце своих произведений всегда писал Благодарение Богу. В Инвенции C-dur заключительный мотив – хвала Деве Марии! Звучание заключительного каданса величественное, торжественное. Звучание клавирных пьес Баха – это заполнение храма звуком! (как в католических хоралах).

О темпе

Темп в начале работы выбираем медленный (учебный), чтобы вслушаться в музыку, понять ее. Сценический темп тот, который контролируется слухом ученика и соответствует характеру музыки. И.С. Бах предназначал Инвенции не для концертов, а для изучения. Поэтому, настоящим темпом Инвенции нужно считать тот темп, который в данный момент полезнее всего для ученика, в котором данная пьеса лучше всего исполняется.

«В темпах пьес Баха нужно избегать любых преувеличений».

«Играйте Баха на наших чудесных роялях, но с мудрой сдержанностью».

«Скромная простота и безупречность – преимущество мира Баховской музыки» (В.Гизекинг).

Подготовка к концертному выступлению

Перед концертным выступлением следует проверить внутренний слух ученика. Мелодическую линию играем по мотивам:

- Один мотив играем, следующий пропеваем,
- Один мотив играем на рояле, другой – стучим на крышке рояля.

Проверка знания Инвенции на память – это умение начинать с любой части, игра интермедий, темы в разных голосах, кульминаций и т.д.). Такой навык позволит ученику стабильно исполнять инвенцию на сцене.

Заключение

Приобщение к миру полифонической музыки, вершиной которой является творчество И.С. Баха, - неперемное условие гармоничного развития музыканта - пианиста.

Природа клавирных сочинений Баха такова, что без активного участия интеллекта выразительное их исполнение невозможно. Они могут стать незаменимым материалом для развития музыкального мышления, для воспитания инициативы и самостоятельности ученика, более того, ключом к пониманию иных музыкальных стилей. Однако достижимо это лишь при определенном методе преподавания баховской полифонии. Если попытаться кратко ответить на вопрос о том, что же считать конечной целью посвящения ученика в таинства музыки Баха, можно сказать, что это исполнение пьес композитора по Urtext`у.

В эпоху Баха исполнительские указания вычитывались из чистого текста произведения. Такое умение предполагало способность безошибочно постигать жанр и форму пьесы, ее мотивное строение. Коль скоро мы хотим, чтобы наши ученики играли «Баха в стиле Баха», мы обязаны следовать тем же путем, памятуя прежде всего о том, что главная, руководящая нить – это осознание мотивного строения произведений.

Хорошо освоив стилистические и технические особенности Инвенции C-dur ученику будет легче в дальнейшей работе над полифонией. Изучив таким образом несколько двухголосных Инвенций ученик естественно переходит к изучению трехголосных Инвенций.

Овладев искусством полифонии ученик будет легче ориентироваться в других музыкальных стилях.

Современным детям проще исполнять произведения И.С. Баха, они математически выверены, больше программны, чем эмоциональны; обращены к интеллекту.

«Чтобы играть Баха «В стиле Баха» надо постигать стиль, жанр, форму пьесы, не забывая, что главная нить – это осознание мотивного строения произведений» (И.Гофман).

«Вникните в стиль этой музыки и вам откроется источник наслаждений, о которых вы даже не мечтали» (И.Гофман).

Список использованной литературы

1. Майкопар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика. Изд. МРІ, Челябинск, 2006 г.,
2. Гофман Й. Фортепианная игра. Изд. «Классики – XXI», Москва, 2010 г.,
3. Бадюра-Скода П. И вновь о проблеме «Клавесин или рояль?». Изд. «Oxford», 1993 г.,
4. Форкель И.Н. О Баховской игре на клавире. Изд. «Форкель», Москва, 1987 г.,
5. Маргулис В. Об исполнительских указаниях в клавирной музыке И.С. Баха. Изд. «Советская музыка», москва, 1974 г.,
6. Фейнберг С. Об интерпретации произведений И.С. Баха». Изд. «Пианисты рассказывают» Вып. 2., Москва, 1984 г.
7. Бодки Э. Специальные рекомендации по интерпретации клавирных произведений Баха. Изд. Бодки Э., пер. с англ., Москва, 1993 г.,
8. Браудо Й. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. Изд. «Музыка, 1979 г.,
9. Микка А., Шабалина Г. Занимательная Бахиана. Изд. «Композитор», Москва, 2001 г.