**«Путь к И.С. Баху»**

Ступени полифонического мастерства ученика-пианиста в ДШИ.

Цель данной работы:

Выявить поступенность, последовательность задач полифонического обучения на примере произведений И.С. Баха из репертуара ДШИ.

Воспитание полифонического мышления и навыков исполнения полифонии является одним из важных условий развития пианиста. Изучение полифонической музыки оказывает активное воздействие на освоение учеником гомофонно-гармонической ткани. По сути, вся фортепианная музыка многослойна, полифонична.

**I ступень полифонического мастерства ученика – знакомство с полифонией**

Уже на самых легких пьесах ученик начинает постигать музыкальную ткань подголосочной, контрастной, имитационной полифонии. Первые полифонические шаги ученика связаны, как правило, с привычным для него песенным одноголосием с вкрапленными короткими подголосками. На этом этапе обучения значительную часть педагогического материала составляют народные и детские песни в легкой обработке. С первых шагов в центр внимания ученика ставится мелодия, которую он сначала поет, затем – выразительно исполняет на фортепиано.

Выразительное и певучее исполнение одноголосных песен–мелодий в дальнейшем переносится на сочетание двух таких же мелодий в легких полифонических пьесах. Здесь важно добиться от ученика осознанного исполнения legato – слушать протяженность каждого звука плавного перехода («переливания») одного звука в другой, а не механически «переступать» с клавиши на клавишу.

С первых шагов овладения полифонией школьника необходимо приучить к ясности поочередного вступления голосов, к четкости их проведения и окончания. Важно, чтобы с самого начала работы над пьесой, когда ученик учит ее каждой рукой отдельно, он слышал на уроке не только сочетание двух голосов в ансамбле, но и их различную окраску.

На этой ступени обучения познается контраст в звучании мелодии и сопровождении, вырабатывается осмысленное и выразительное исполнение штрихов. Без этого, в дальнейшем, немыслимо художественное исполнение пьес Баха.

**II ступень полифонического мастерства ученика – «Нотная тетрадь А.М. Бах»**

Легкие полифонические пьесы из «Нотной тетради» - ценнейший педагогический материал, который активно развивает полифоническое мышление ученика, воспитывает чувство стиля и формы. В сборнике, в основном, танцевальные пьесы – Полонезы, Менуэты, Марши. Они отличаются богатством мелодий, ритмов, настроений. Знакомство со сборником полезно начинать с истории его создания и предназначения. «Нотная тетрадь» - это своеобразный музыкальный альбом семьи Баха, который предназначался для домашнего обучения многочисленных детей и учеников Баха.

Изучение полифонических произведений Баха начинается:

1. С самого главного - раскрытия содержания пьесы до разбора ее учеником. Преподаватель играет пьесу, подчеркивая ее своеобразие.

2. Определив характер пьесы, необходимо направить внимание ученика на отличие голосов, их самостоятельность и независимость, словно исполняют их два разных инструмента. Ученик, «включив» фантазию, находит необходимую в данном случае звучность, соответствующую данной мелодии или «оркеструет» ее.

3. Следующий шаг – исполнение двух голосов в различной инструментовке.

4. Далее – показ фразировки; связанной с ней артикуляции и аппликатуры каждого голоса.

5. Освоение учеником приема вопросо - ответного соотношения фраз. Здесь поможет прием использования «в лицах». «Спрашивающий» исполнитель играет чуть сильнее, тверже; «отвечающий» - легче, тише. В дальнейшем, ученик уже самостоятельно передает интонационное различие этих фраз.

Таким образом, ученик начинает осваивать и интонационно - выразительные изменения в мелодии, И.А. Браудо назвал их мелодическими оттенками.

Пройдя несколько пьес, ученик скоро начнет самостоятельно разбираться в структуре мелодических линий Баха, научится играть их осмысленно и выразительно.

6. На примере пьес из «Нотной тетради» ученик знакомится с особенностями баховской ритмики. Так, все Марши и Менуэты строятся на четвертных и восьмых длительностях; «Волынка» и другие пьесы – на восьмых и шестнадцатых. Такое соотношение длительностей требует контрастных штрихов: мелкие длительности играются legato, более крупные – non legato или staccato (в зависимости от характера пьесы). Браудо назвал этот прием – «приемом восьмушки». Этот прием помогает сделать более отчетливым ритм баховской мелодии. Стиль Баха отличает, точный, активный, сосредоточенный ритм. Ученикам с малоразвитым чувством ритма полезно учить пьесы с ритмической характерностью – Марши, Полонезы.

7. Динамика в пьесах Баха направлена на то, чтобы подчеркнуть самостоятельность каждого голоса. В полифонии Баха следует избегать динамических преувеличений – требование стиля.

Чтобы пьеса получилась полифонической, ученику необходимо понять развитие и внутреннюю жизнь каждого голоса. Это требует времени и запоминания пьесы наизусть. Одновременное звучание двух мелодических линий школьник должен слышать на уроке, в ансамблевой игре с преподавателем.

8. На примере танцевальных пьес ученик знакомится с такими понятиями, как: тональный план пьесы, постигает гармонические законы. В «Нотной тетради» Бах записал 9 менуэтов. Это самый распространенный танец VII-VIII вв. Конечно, автор писал менуэты не для танцев, а позаимствовал у них танцевальный ритм и форму, наполнив эти пьесы самым разнообразным настроением. Менуэт - это пример контрастной полифонии: мелодию ведет верхний голос, противостоит ему самостоятельный, но менее значимый бас. Мелодика его построена по принципу секвенционного развития.

Менуэты – это самые исполняемые пьесы школьного репертуара. В решении звуковых задач ученику могут помочь образные сравнения: глубокий поклон, важный значительный; легкие и грациозные поклоны, кружение в танце – восьмые, четверти – шаги в танце.

**III ступень полифонического мастерства ученика – Маленькие прелюдии Баха»**

Сборник «Маленькие прелюдии и фуги» - один из самых популярных в учебной практике. Он был сформирован в XIX веке немецким музыкантом Грипенкерлем. В сборнике 18 пьес различной степени трудности. Прелюдии разделены на 2 части: 1 часть – 12 пьес, 2 часть – 6 пьес. Цель их написания – быть упражнениями для учеников. Вместе с тем, эти миниатюры отразили всю мощь баховского гения. Прелюдии не так легки для исполнения, как кажется на первый взгляд. Трудность их – в соединении лаконизма и емкости содержания.

Помимо своих художественных достоинств, «Маленькие прелюдии» углубляют знакомство ученика с характерными особенностями баховской фразировки, артикуляции, динамики, голосоведения; знакомят с такими теоретическими понятиями полифонии, как тема, противосложение, имитация, скрытое многоголосие и другими.

На первых уроках знакомства с Маленькими прелюдиями говорим о жанре Прелюдии. Первоначально, Прелюдия представляла собой импровизационное вступление перед исполнением основного произведения. Во второй половине XIX века прелюдия становится самостоятельным инструментальным жанром. Таковы хоральные прелюдии для органа и «Маленькие прелюдии» Баха.

Каждая из этих пьес своеобразна по настроению, складу, фактурному изложению. Любой прелюдии свойственно однотипное мелодическое движение, один образ.

На примере прелюдий ученик должен будет усвоить незнакомые ему ранее особенности музыкального языка композитора.

1. — скрытая полифония. (многоголосие).

2. — прием секвенций. Ученик составляет гармоническую схему секвенций и играет аккорды с басом.

3. Отсюда вытекает следующая особенность — осознание учеником выразительного смысла гармонии в полифонии.

4. Расширяется представление ученика об имитации, как основном способе развития темы. Поэтому тщательное изучение темы — главное в работе над любым произведением Баха имитационного склада. Добиваясь выразительного звучания каждого мотива темы, ученику полезно поиграть тему с цезурами между мотивами. Когда тема играется целиком, в ней отчетливо интонируется каждый мотив.

Здесь ученик знакомится со своеобразием баховской динамики: общее динамическое нарастание в теме происходит по мотивам как по ступеням; звучность внутри мотива остается неизменной. Хорошо освоив тему каждой рукой играть ее проведение в обоих голосах подряд (соответствующей рукой), сохраняя «инструментовку» голосов. Это помогает ученику осознать динамическое развитие темы и всей прелюдии.

Далее — разбираем тонально-гармонический план пьесы. Вначале педагог играет гармоническую последовательность, ученик — тему, затем меняются местами. Когда ученик хорошо освоил тему, тогда следует переходить к противосложению имитации, диалогу голосов. Здесь полезно попросить ученика играть противосложение, а педагог играет тему.

Следующая задача ученика — сделать тему ясно различимой в любом голосе, но делать это не за счет громкости звука, а благодаря тембру голосов, фразировке, артикуляции.

Еще одна трудность полифонии — ее непрерывная текучесть. В безостановочном движении шестнадцатых (или восьмых) ученику следует выявить типичный баховский «диалог» между мотивами, определить границы каждого мотива, его самостоятельность. Над этим можно поработать следующим образом: восходящие мотивы играть forte, нисходящие — piano, ровно певуче, выразительно, делая цезуры между мотивами. В результате - в самых длинных мелодических построениях ученик сможет различать отдельные выразительные мотивы и фразы разной протяженности, его исполнение станет более содержательным, эмоциональным, позволит избежать механического исполнения. Вместе с тем, самостоятельность мотивов не должна нарушать цельности звучания темы или длинного мелодического построения, так как все мотивы Баха скреплены глубоким внутренним единством.

Форма полифонического произведения.

Ученику трудно передать содержание пьесы, не представляя то, в какую оно выливается форму. «Маленькие прелюдии» имеют старосонатную форму, состоящую из двух частей. Первая часть — экспозиция, вторая — совмещает в себе функции разработки и репризы.

**IV ступень** — инвенции.

Чтобы изучение инвенций не превратилось в сухой фортепиано-технический материал, учимся раскрывать их глубокий смысл, который не лежит на поверхности.

Многое становится понятным ученику через обращение к исполнительским традициям стиля Борокко. Знакомим ученика с реальным звучанием клавесина и клавикорда (в записи или концерте), для которых были написаны клавирные сочинения Баха. Это помогает ученику избежать стилистических ошибок, найти выразительные средства, расширить слуховые представления.

Обращение к клавесину клавикорду диктует поиски определения характера пьес, правильной артикуляции и динамики.

И.Н. Форкель, биограф композитора, пишет: «Главное отличие манеры игры Баха на клавире от любого исполнителя заключалась в высшей степени отчетливости удара».

Что нового для себя открывает ученик, изучая инвенции?

1. Особенности баховской мелодики!

В центре внимания композиторов XVII -XVIII в.в. Были не столько благозвучие и красота темы, сколько ее разработка в пьесе, богатство ее преобразования. Произведения старинного полифонического стиля построены на раскрытии одного художественного образа, на многократных повторах темы, развитие которой определяет форму пьесы.

а) Приступая к работе над Инвенцией вместе с учеником, определяем границы темы и ее характер.

б) Анализируем ритм, интервалы, составляющие тему.

в) На уроке осваиваем тему за инструментом.

г) Работаем в спокойном темпе, чтобы осмысленно интонировать тему.

д) Так прорабатываются не только темы, но и все мелодические линии.

е) Полезно учить тему в разных тональностях и регистрах.

ж) На последующих уроках знакомимся с противосложением. Играем в дуэте: ученик тему в обоих голосах, педагог — противосложение, затем наоборот.

з) Хорошо проработав тему и противосложение, можно перейти к тщательной работе над мелодической линией каждого голоса.

и) Пьеса исполняется в ансамбле с педагогом двухголосно: сначала по разделам, затем — целиком.

к) ученик запоминает наизусть каждый голос, затем их соединяет.

2. Далее ученик знакомится с новым для него понятием межмотивная артикуляция — разделение мотивов с помощью цезуры. Самая явная цезура — паузы в тексте. В большинстве случаев ученик должен научиться самостоятельно расставлять смысловые цезуры. Без этого навыка не возможно верное исполнение баховских секвенций. Суть этого навыка — передать рельеф мотивов, добиться их отчетливого произношения.

На первых же уроках с учеником следует проследить развитие темы, все ее превращения в каждом голосе. Такой анализ покажет, что Инвенция — это диалог «собеседников».

3. Новые понятия для ученика —

тема в обращении — т.е. в противоположном движении;

тема в увеличении — т.е. длительность каждого звука увеличена вдвое.

4. В Инвенции ученик знакомится с еще одним новым понятием — интермедия. Интермедия — музыкальное построение, в котором развивается мотив темы или противосложение. Она находится на соединении частей инвенции. Обычно, при исполнении интермедии, Бах менял мануал клавесина.

Аппликатура в полифонии — важное условие грамотного и выразительного исполнения. Ученика надо научить внимательно изучать аппликатуру и выполнять ее. Работу над аппликатурой связать с фразировкой и движениями руки. Интересно учитывать приемы аппликатуры XVII -XVIII в.в.: перекрещивание пальцев, «немая» смена пальцев.

О темпе в полифонических пьесах.

Медленные, учебные темпы — чтобы вслушаться в музыку, понять ее.

Темп на сцене — тот, который контролируется слухом и соответствует характеру пьесы.

Для изучения фуги и трехголосной инвенции существует несколько общеизвестных учебных схем, опубликованных у Браудо.

При работе над Инвенциями важно звуковое ощущение баховского стиля. Музыке композитора вообще чужды вялость и размягченность. «Способ извлечения звука должен быть всегда мужественным, крепким, здоровым, даже пиано не должно быть расплывчатым» - пишет Э. Петри. Ученик должен знать, что печальные и нежные чувства в пьесах Баха всегда в атмосфере мужественности и суровости, торжественной приподнятости. О редакции

Редактор является первым помощником в работе школьника. Он указывает на приемы исполнения, который помогает понять характер и смысл музыки. Однако, не следует выполнять указания редактора безоговорочно. Все изменения редакторских указаний учеником обсуждаются на уроке.

**V ступень.**  Следующая страница творчества Баха — Французские и Английские сюиты, самый древний жанр с 15 века. Сюита — это цикл пьес, объединенных одной общей тональностью. Открывали и завершали сюиты обычно подвижные танцы — Куранты и Жиги. В середине находились более спокойные — Арии, Сарабанды. В дальнейшем такое строение получит сонатная форма. В музыкальной школе ученик играет отдельные пьесы из сюит. В старших классах школы наиболее исполняемые - Аллеманды и Арии.

**VI ступень**  - ХТК.

Основательное и подробное изучение Инвенций и Синфоний дает педагогу право обратиться к самому масштабному сборнику Баха «ХТК». Ни один из клавирных сборников не отражает сущность искусства композитора с таким размахом и глубиной, как «ХТК». «ХТК» - это итог многолетней работы Баха, длившейся четверть века. Особенность этих сборников в том, что прелюдии и фуги сгруппированы как произведения равноправных жанров. Между прелюдией и фугой устанавливается внутренняя взаимосвязь, основанная на сходстве или контрасте. Изучаются они попарно — фуга с прелюдией. Перед учеником встает задача — раскрыть единство двухчастного цикла. Все свойства и закономерности музыкального языка Баха, о которых говорилось выше, приобретают в прелюдиях и фугах ХТК более сложное выражение. В репертуаре музыкальной школы исполняются прелюдии и фуги трехголосные. Большую пользу приносит прослушивание прелюдий и фуг в исполнении Г. Гульда, С. Рихтера и С. Файнберга.

Достижение полифонической зрелости возможно при условии постепенного наращивания знаний и полифонических навыков. Пьесы Баха проникнуты глубокой целью — воспитать в ученике музыканта. Овладев искусством полифонии, ученику легче ориентироваться в других музыкальных стилях.

«Музыка Баха укрепляет сердце и разум» Г. Нейгауз.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. И.С. Бах. «Нотная тетрадь Анны Магдалены»
2. И.С. Бах. «Маленькие прелюдии и фуги».
3. И.С. Бах. «Инвенции».
4. И.С. Бах. «Английские сюиты».
5. И.С. Бах. «Французские сюиты».
6. И.С. Бах. «Хорошо темперированный клавир».
7. И.С. Бах. «Органные хоральные прелюдии».
8. И. Браудо «Об изучении клавирных произведений И.С. Баха в музыкальной школе».