

МАУ ДО «АГАЛАТОВСКАЯ ДШИ» Всеволожского района
Ленинградской области

**Особенности работы над художественным образом
полифонических произведений И. С. Баха на примере
Сарабанды из Французской сюиты си минор
(конспект открытого урока)**

Радилова Ольга Николаевна

Особенности работы над художественным образом полифонических произведений И. С. Баха на примере Сарабанды из Французской сюиты си минор.

Конспект урока.

Радилова Ольга Николаевна.

Актуальность заявленной темы определяется очень важными моментами.

В современный век всеобщей компьютеризации и расширения информационного поля учащихся страдает сфера их художественно-эмоционального развития.

Данная тема позволяет практически реализовать метод компетентностного подхода к обучению. Всем нам известно, что компетентностный подход предполагает тесную взаимосвязь и практическое использование всех знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Успешность работы по формированию художественного образа музыкального произведения зависит от многих составляющих, это и умение передать эпоху, стиль исполняемого произведения, способность осмыслить особенности музыкального языка, возможность освоить произведение технически.

Общеизвестно, что сюиты, так же, как инвенции, симфонии, прелюдии и фуги «Хорошо темперированного клавира» и множество других сочинений И. С. Баха писал в педагогических целях. Эта цель была заявлена при первом издании сюит и партит ещё при жизни композитора. Именно по клавирным сюитам И. С. Баха осваивали мир музыки не только сыновья и другие ученики композитора, но и бесчисленные поколения музыкантов. Однако, в отличие от множества произведений, преследующих инструктивные цели и чрезвычайно полезных в профессиональном плане, клавирные сюиты Баха исполняются в самых известных концертных залах и входят в репертуар величайших пианистов мира. Эти произведения живут и развиваются вместе со временем, раскрывая каждому следующему поколению новые грани. За счёт чего это происходит? Очевидно, прежде всего, за счёт безграничного духовного содержания этих сравнительно несложных пьес. В нашей работе мы попытаемся сформулировать это интуитивно ощущаемое содержание, опираясь на исследования крупнейшего отечественного музыковеда прошлого века Б. Л. Яворского и современной пианистки и педагога В. Б. Носиной.

Главная идея баховских исследований Яворского заключается в том, что ХТК и другие произведения И. С. Баха являются обобщённым музыкально-этическим толкованием образов и сюжетов Священного писания. В педагогической практике проблема раскрытия смысла баховской музыки особенно важна. Притом, что в

отношении его клавирных сочинений накоплен громадный педагогический опыт и сложились устоявшиеся исполнительские традиции, внутренняя сущность этой музыки зачастую скрыта от исполнителя. Не понимая смысловых структур произведений И. С. Баха, музыкант не имеет ключа к прочтению заложенного в ней конкретного духовного, образного и философско-этического содержания. Не зная смысла того или иного элемента музыкального языка композитора, часто невозможно сыграть пьесу в правильном темпе, с правильными акцентами и фразировкой, ведь Бах не давал исполнительских указаний в своих рукописях!

После смерти композитора, его творческое наследие было забыто почти на 100 лет. Только к середине XIX века музыка Баха становится известной. К этому времени сменилось уже две эпохи и пласт музыкальной культуры барокко, включающий его лексикон и выражаемый им психический мир человека того времени оказался стёртым из памяти. Заложенное и всеми явно ощущаемое в инструментальной музыке Баха глубочайшее духовное содержание вплоть до нашего времени очень часто не проявляется на уровне ясных смысловых и образных представлений. А ведь современниками композитора его музыка читалась как понятная речь. Её смысл проявлялся в устойчивых мелодических оборотах, связанных с выражением тех или иных движений души или с мелодиями протестантских хоралов и через них – с духовными смыслами, образами и сюжетами Священного Писания. Недаром современники Баха называли его пятым евангелистом! Для слушателей времени Баха его инструментальные сочинения не являлись произведениями «чистой» музыки, но были наполнены конкретным образным, психологическим и религиозным содержанием.

Впервые в отечественном музыковедении на связь инструментальных произведений И. С. Баха с религиозной тематикой обратил внимание Б. Л. Яворский. На основе исследования «Хорошо темперированного клавира» он установил, что в основе большинства прелюдий и фуг «ХТК» лежат мелодии протестантских хоралов, общеизвестных в Германии XVI – XVIII веков и поэтому сообщавших слушателям - современникам композитора устойчивые образно-смысловые ассоциации. Б. Л. Яворский выявил, что основу музыкального языка Баха составляют устойчивые мелодические обороты – символы, выражающие определённые понятия, эмоции, образы. Он писал: «При рассмотрении сочинений И. С. Баха сразу становится понятным, что через все его произведения красной нитью проходят мелодические образования, которые у ряда исследователей баховского творчества получили название символов...». Раскрывая семантику таких мелодических оборотов – символов, можно получить ключ к образному и смысловому содержанию произведений Баха.

Прежде чем начать практическую часть урока хотелось бы дать точное определение понятию «художественный образ».

Вопрос ученику: Что такое «художественный образ» музыкального произведения?

Ответ: Музыкальный образ – это обобщённое воспроизведение в музыке явлений действительности и душевного мира человека.

Педагог: Да. По словам известной русской пианистки и педагога Н. И. Голубовской «Музыка – язык образов, она пробуждает в нас образы чувств, настроений, раскрывает сложный духовный мир человека, воплощает и многогранный окружающий человека мир».

Сегодня на уроке мы покажем работу по воплощению художественного образа на примере Сарабанды из Французской сюиты си минор И. С. Баха.

Вопрос ученику: Что такое «сюита»?

Ответ: Сюита в переводе с французского языка означает «ряд», «последовательность», «чередование». Сюита – музыкальное произведение, состоящее из нескольких самостоятельных частей, объединённых общим художественным замыслом. В эпоху барокко сюита представляла собой ряд танцев. В XVII веке в Германии сложилась точная последовательность частей сюиты: Аллеманда, Куранта, Сарабанда и Жига.

Вопрос: Что за танец «сарабанда»?

Ответ: Слово «сарабанда» происходит от двух испанских слов: sacra banda, что в переводе означает «священное шествие». Это танец возник в Испании как церковный обряд, крестный ход вокруг плащаницы в страстную пятницу. Впоследствии сарабанда стала применяться во время торжественных погребений.

Анализ музыкального языка сарабанды.

Вопрос: В какой тональности написана сарабанда?

Ответ: си минор.

Педагог: Тональность в музыке имеет огромное значение. За многими тональностями закрепились устойчивые образно-смысловые связи. У многих композиторов си минор связан с образами страданий, печали, горя. Например, Шестая симфония П. И. Чайковского. И. С. Бах связывал эту тональность с образом страдающего Христа. Можно вспомнить такие его произведения, как Месса си минор, оратория «Страсти по Матфею», где многие номера написаны в си миноре (№12 «Кровоточи, любящее сердце», №47 Раскаяние Петра и другие). Прелюдия и фуга си минор из I тома ХТК – Шествие на Голгофу, а из II тома – Суд Пилата (по Б. Л. Яворскому).

Педагог: Прежде, чем приступить к детальному интонационному разбору сарабанды опиши общий характер произведения.

Ученик: Эта музыка очень грустная, печальная.

Ученику предлагается сыграть основную тему.

Вопрос: Какие основные интонационные структуры можно выделить?

Ответ: Восходящий сектаккорд, нисходящие секунды, восходящая секста, подчеркнутая синкопой верхнего звука. Во второй половине I части витиеватая мелодия шестнадцатых. В нижних голосах - поступенное движение вверх и вниз.

Педагог: Верно. Разберёмся с семантикой интонаций согласно баховской системе символов. Мотивным ядром всей сюиты является символ *предопределения, неизбежной необходимости*. В протестантском хорале этот мотив звучит со словами: «Да будет воля Твоя, а не моя». В сарабанде он предваряется восходящим сектаккордом, который является символом *неминуемого свершения*. Первый такт сарабанды почти в точности совпадает с одним из мотивов фа диез минорного цикла из II тома ХТК, который входит в круг прелюдий и фуг, повествующих о Страстной неделе («Тайная вечеря»). В следующем такте преобладает нисходящее движение (*catabasis*), которое является знаком *печали*, символом *умирания, положения во гроб*. Здесь так же можно выделить нисходящий ход из 4-х звуков, который мы артикулируем как две нисходящие секунды – символ *вздоха, слёз*. В третьем такте звучит очень выразительная, подчеркнутая синкопой, восходящая секста – символ *восклицания, воздеяния рук*, а далее – нисходящие, но как бы через препятствие, также подчеркнутые синкопой, интонации, в которых слышны с трудом сдавливаемые крики боли и страдания. Надо отметить, что уже в первых тактах сарабанды несколько раз звучит излюбленный Бахом мотив *Креста*, но дан он здесь в обращении. В таком виде этот символ означает искупление через *свершившуюся муку*. Таким образом, буквально с первых звуков смысловое содержание Сарабанды вводит слушателя в сферу мыслей о неминуемом свершении и о страдании.

В следующих четырёх тактах в верхнем голосе появляется новая тема. Равномерное, как бы обволакивающее (вверх – вниз) движение шестнадцатых вызывает ассоциацию с *обвиванием, пеленанием* тела Христа плащаницей. В нижних голосах – нисходящее движение в сексту мерными четвертями с отставанием среднего голоса на восьмую, отчего на сильных долях такта образуются пронзительные септимы, передающие стенания и печаль. На вершине темы вновь появляется мотив Креста, а далее, в кадансе, звучание по звукам трезвучия уходит в глубокие басы (погребение).

Вопрос: Что происходит во второй части Сарабанды?

Ответ: Во второй части в основном происходит развитие тем I части.

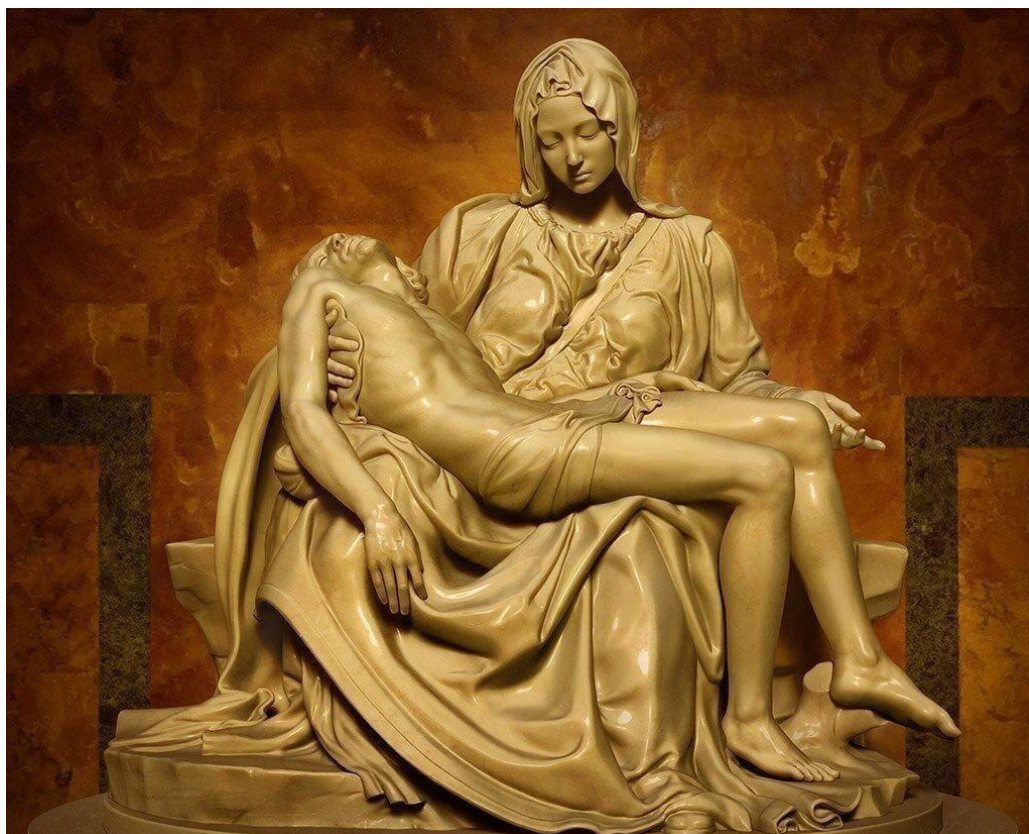
Вопрос: Какие темы подвергаются большему изменению?

Ответ: Более всего изменяется тема *пеленания*. В тактах 13 -15 тема звучит в нижнем голосе, более сурово и скорбно.

Педагог: Да. Сама тема меняется интонационно и звучит более остро. Тема проходит в обращении, наполняется хроматизмами и ходами на ум. 5. Здесь возникает аналогия с темой хорала «Христос лежал в пеленах смерти». В первой части тема *пеленания* звучит ласково и нежно, передаётся как бы само действие – Мать и близкие ученики с необыкновенной любовью и заботой обвивают снятое с Креста тело божественного Учителя. Здесь это уже свершившийся факт, эмоциональный отклик на событие.

В результате такого кропотливого мотивного анализа с учётом образного значения баховских тем – символов мы пришли к заключению, что Сарабанда вводит слушателя в круг образов, соответствующих сюжету снятия с Креста, пеленанию и погребению Христа, описанному у всех четырёх Евангелистов.

В изобразительном искусстве мы нашли соответствующий духу Сарабанды образ в скульптуре Микеланджело «Пьета» или Оплакивание Христа». Скорбный, но сдержанный лик Матери, держащей снятое с Креста тело Сына, спускающиеся вниз тяжёлые складки одежды Марии, обвисшие линии тела Христа – всё это соответствует внутреннему настрою Сарабанды.

Ученику предлагается сыграть произведение целиком.

III. Заключение.

В заключении хочется отметить, что основанное на анализе музыкальных тем – символов прочтение Сарабанды нельзя считать однозначным и конкретным. Наивным было бы предполагать, что Бах ставил перед собой целью простое следование тем или иным событиям евангельского текста. Все образы и смыслы являются ассоциативными и дают нам общее представление о содержании музыки. Они являются как бы маячками в безбрежном «океане» музыки И. С. Баха, направляющими творческую фантазию исполнителя. Каждый музыкант может найти свои образы и смыслы, и, в соответствии с этим, по-своему интерпретировать музыкальное произведение.

Список литературы

1. Берченко Р. В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский о ХТК - М., М., Издательский дом «Классика-XXI», 2005.
2. Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе - М., М., Издательский дом «Классика-XXI», 2018.
3. Гардинер Д. Э. Музыка в небесном граде. Портрет Иоганна Себастьяна Баха. – М., 2019.
4. Голубовская Н. И. Искусство исполнителя. - СПб., Композитор, 2007.
5. Друскин М. С. Иоганн Себастьян Бах. - М., Музыка, 1982.
6. Носина В. Б. Символика музыки И.С.Баха и ее интерпретация в «ХТК» - М., Издательский дом «Классика-XXI», 2005.
7. Носина В. Б. О символике «Французских сюит И. С. Баха». - М., Издательский дом «Классика-XXI», 2018.
8. Яворский Б. Сюиты Баха для клавира. - М., Издательский дом «Классика-XXI», 2018.