Как научить маленького музыканта понимать старинную музыку или нескучный Бах

Лежнина Наталья Александровна

преподаватель высшей категории МБУДО «Детская школа искусств №5 г. Йошкар –Олы» Республика Марий Эл

В данной статье рассматриваются основные аспекты жизнедеятельности великого немецкого композитора И. С. Баха, необходимые для правильного понимания его музыки. Она расскажет о любимом инструменте Баха - органе и поможет заглянуть в его многочисленный семейный клан. Расскажет об отношении Баха к Богу, и как это нашло отражение в его сочинениях. Познакомит с особенностями исполнения клавирных жанров. Рассмотрит связь музыки с ораторским искусством и другую трактовку сочинений Баха.

С первых лет обучения в школе искусств на фортепиано, каждый учащийся знакомится с музыкой гениального Иоганна Себастьяна Баха, с её многоплановостью, полизвучностью. Для времени Баха характерен полифонический стиль изложения, когда два или более голосов одновременно ведут свои линии, и необходимо умение слышать одновременно фразировку каждого голоса, умение каждый голос сыграть определённым тембром. Бах жил в Германии более трехсот лет назад. И хотя в своих сочинениях он использовал всё те же семь нот, но как образный мир его музыки отличается от современного звучания. И, зачастую, труден для восприятия и исполнения. Чтобы понять его язык и образ музыкальной мысли, важно изучить эпоху, в которой он творил, узнать о его занятиях, увлечениях, его творческой и сочинительской деятельности, о его семье. Надо попробовать синхронизировать прошлое и настоящее, ведь наш мир сотворён культурой прошлого, и во многом есть…баховское творение. Тогда, возможно, нам удастся понять его музыкальный язык. И его произведения как машина времени перенесут нас во времена Баха. Представим себя в рамках «бытия рядом с Бахом» Николаус Форкель, его первый биограф, писал: «Честь пребывать самым великим, самым необыкновенным музыкантом, которая по праву принадлежит Баху, достаточно высока. Но высока и честь подобающим образом оценить сие возвышенное искусство». И мы можем удостоиться чести прикоснуться к его необыкновенной музыке! В ней - величие Баха! В самой грустной, в самой веселой, самой красивой и самой волнующей музыке на свете! Каждая его нота звучит совершенно правильно! Музыка Баха абсолютно гениальна!

Музыкантская деятельность Баха была самой разнообразной: он играл в церкви на органе, писал музыку для мессы, также сочинял произведения для услады принцев, герцогов и других аристократов, давал уроки игры на клавире юным музыкантам, начиная со своих сыновей, сочиняя для них, чтобы они могли ознакомиться с правилами полифонии и научились певучему звучанию. Подробное знакомство с профессиональной деятельностью Баха, изучение аспектов его творчества поможет ученикам сделать первый шаг на пути к пониманию Баха.

Орган был его любимым инструментом, хотя он превосходно играл на скрипке, альте и клавесине. Звучание органа потрясало разнообразием тембров: то он звучал низко, подобно тромбону, то его нежные тона звучали голосами флейт или сверкали, как переливы колокольчиков. А его сложное устройство со множеством труб разной формы и величины, с его мехами, нагнетающими в них воздух, рукоятками рычагов и клавиатур, которые позволяли смешивать различные тембры и получать самый мощный звук – органное tutti! Орган, как оркестр, вмещал в себя множество инструментов. Знакомство с его звучанием и устройством поможет ученикам сделать второй шаг навстречу Баху…

Как выглядел Бах, мы примерно знаем – сохранился один его портрет, на котором ему примерно около шестидесяти лет. И выглядит он на нем довольно суровым и неприветливым - совсем не таким, как его музыка: мудрая, энергичная и добрая! Какой огромной жизненной энергией обладал этот великий композитор! Он смотрит на нас с портрета и словно призывает, чтобы мы пошли послушать его музыку и постарались понять, что же он пытался донести в ней и чему хотел научить будущие поколения.

Во времена Баха семьи были многочисленными и дружными. А фамилия Бах была синонимом слову музыкант. Хотя все началось совсем не с музыканта! Прадедушка Баха, его звали Фейт, был пекарем, но не мог жить без цитры, своего любимого инструмента. Цитра – это старинная разновидность гитары. За последующие пятьдесят лет более семидесяти Бахов стали профессиональными музыкантами, а имя Иоганн их них носили больше пятидесяти. И в традиции большой семьи было устраивать раз в году огромное торжество. Начиналось оно с пения церковных гимнов, поскольку все были очень набожны. Однако по окончании серьёзной части, Бахи переходили к шутливой: распевали веселые песни, на ходу сочиняя для них аккомпанемент; стараясь рассмешить друг друга, переделывали слова и ноты, пели шутливые фуги, одним словом, веселились от души так, что никакие компьютерные игры не могли с ними сравниться! Пели они в полифоническом стиле, что удавалось им с необыкновенной лёгкостью!И став главой семьи, Бах так же любил давать званые обеды, на которых все семейство развлекало присутствующих гостей совместным пением и музицированием. В доме царили шум и веселье! А из огромной семьи Баха (в ней родились двадцать детей) четверо стали известными композиторами. Узнав о родословной Баха и его семье, мы словно стали ещё ближе к великому композитору.

Бах был глубоко религиозным. Музыка и религия для него - почти одно и то же: музыка – лишь способ служения Богу. В углу своих партитур он ставил буквы « SDG» («Soli Dei Gloria») «Единому Богу Слава». Все написанное им, по словам Баха, он посвящал «возвеличиванию Господа и воссозданию души». И как за верность и в благодарность Бог наградил Баха музыкальным гением, отдав ему первенство среди композиторов всех времён, сделав величайшим музыкантом и неиссякаемым источником творческого вдохновения! Музыка Баха полна красоты и сострадания, энергии и юмора, радости жизни и любви к Богу и ближнему. Жизнь и творчество Баха неразрывно связаны с протестантским хоралом и по его вероисповеданию, и по деятельности в качестве церковного музыканта. Он постоянно работал с хоралом в самых разных жанрах. Все жители Германии того времени знали мелодии хоралов наизусть. Для слушателей времени Баха и его культурного ареала хоральные мелодии являлись по существу знаками, отражающими содержание хорала. Так, например, симфония (3х голосная инвенция) а – moll основана на хорале «Christ lag in Todesbanden» (Христос лежал в пеленах смерти), принадлежит к пасхальному кругу. Соответственно тексту хорала, музыкальное содержание симфонии включает в себя как образы печали, скорби, так и радость по поводу воскресения Христа, и славословия «Аллилуйя». Однако роль хоралов в музыкальном языке Баха не ограничивается цитированием их мелодий. Отдельные мотивы из хоралов становятся устойчивыми формулами, имеющими определённое значение. Яворский пишет: «Все мотивы, которые были тогда в ходу, имели точный смысл, будучи обыкновенно происхождения неумышленного, а получившего как наследие народного творчества, запечатленного в грегорианском напеве и затем в переработке этого же напева в протестантском хорале». Б.Л.Яворский разработал систему музыкальных символов Баха на основании изучения кантатно - ораториального творчества Баха, выявления аналогий и мотивных связей этих сочинений с его инструментальными и клавирными произведениями, использования в них хоральных цитат и музыкально-риторических фигур. Для понимания содержания баховских произведений важно познакомится с библейскими сюжетами, узнать о жизни и страданиях Иисуса Христа. Так мы сделаем ещё один шаг к Баху. Также для более глубокого и полного раскрытия содержания баховской музыки поможет изучение музыкальных символов, разработанных Б.Л,Яворским

По приглашению князя Леопольда Ангальт-Кетенского в декабре 1717 в Кётен, небольшой немецкий городок, прибыл новый директор камерной музыки. Это был Иоганн Себастьян Бах. В великолепном кетенском замке устраивались музыкальные вечера, и Бах принимал в них активное участие. За время пребывания в Кётене (1717-1723) он написал большую часть светской музыки: множество оркестровых и инструментальных произведений. Кетен был кальвинистским городом, и Бах как лютеранин не мог занимать в нём церковной должности. Именно поэтому свои творческие силы он направил для сочинения светской музыки. Благодаря чему не одно поколение музыкантов имеют возможность исполнять сочинения Баха, а учащиеся музыкальных школ имеют превосходный педагогический репертуар. Здесь созданы его «Бранденбургские концерты», сонаты и партиты для скрипки соло, для виолончели соло. Здесь «для пользы и упражнений жаждущей учиться музыкальной молодёжи», как говорил сам Бах, написаны им клавесинные сочинения: инвенции двух- и трёхголосные, шесть «Французских» и шесть «Английских» сюит, первая часть «Хорошо темперированного клавира». В Кётене Бах некоторое время спустя после смерти своей первой жены Марии Барбары женился на молодой певице Анне Магдалене. «Французские» сюиты Бах собственноручно вписал в обе её «Нотные тетради». Ученики, возможно со слов самого учителя, прозвали сюиты «Французскими» и «Английскими». Первые – потому что они близки по характеру танцев к сюитам, сочинённых французскими композиторами, а вторые потому, что сочинялись для одного англичанина. Но есть и другое объяснение: каждая из «Английских» сюит Баха начинается прелюдией. Точно такое же построение мы видим в написанных ранее сюитах Генри Пёрселла, великого английского композитора. В переводе с французского «сюита» означает «последование», «ряд», «вереница». В музыкальной сюите XVII – XVIII веков танцы следуют друг за другом. Главных участников шествия четыре: аллеманда, куранта, сарабанда и жига, и несколько танцев, их сопровождающих. Эти старинные танцы уже выходили из моды во времена Баха, но их ещё танцевали. Мелодическая фантазия Баха в сюитах проявилась чрезвычайно щедро. Каждая сюита имеет характерную пластику линий, своё «индивидуальное мелодическое лицо». Аллемандой открывался бальный вечер, подобно тому, как позднее он будет открываться полонезом. В аллемандах используются спокойные, умеренно аффектированные мелодические обороты: фигура восхождения и нисхождения (anabasis и catabasis) как изображение движения, формулы поклона, приветственного жеста, мотивы «вьющегося движения». Задержания в средних голосах передают выражение нежной жалобы, страдания, томления; восходящие малые секунды – грусть, меланхолию; уменьшённые и увеличенные кварты- горькую печаль. Сарабанда является кульминацией сюиты. В ней спектр фигур шире, они острее по аффективным свойствам, подчёркивают напряжённость эмоционального тонуса и значимость смыслового содержания сарабанды. Это восходящие сексты – формулы восклицания, интонации вздоха, мелизмы, передающие дрожащие голоса, неприготовленные диссонансы, выражающие «отчаяния или чувства , ведущие к исступлению». Музыкальный язык курант скорее отражает внешний рисунок пластического танца, влияние итальянского жанра в них заметнее: круговые «скрученные» в спирали мотивы курант, сочетающиеся со стремительным разбегом гаммообразных линий. В менуэтах мелодические обороты вызывают зрительные ассоциации с цепочкой фигур танца: изящных поворотов, поклонов, реверансов. В гавотах и бурре изобразились интонационно-ритмические формулы «подпрыгивания-приседания» и дробного частого «пританцовывания». Жига как заключительная часть цикла соединяет жанровость танца с обобщённостью полифонического развития. Танцы в каждой из Французских сюит объединены по тональному признаку. Также приёмом организации формы являются мотивные связи. Нахождение их и рассмотрение поможет ученику понять смысл старинной музыки, раскрыть её содержание. «Такую   музыку   надо   не просто слушать, а вслушиваться в нее, как всматриваешься в сложный узор. Вся она пронизана знаками, намеками, причем не понятийными,   не опосредованно-ассоциативными,   а чисто музыкальными: то тут, то там промелькнет какой-либо мотив, ритмоинтонационный   или гармонический оборот, от которого протянутся далекие, еле уловимые слухом нити - от одного раздела пьесы к другому, либо от этой пьесы к следующей. Любой такой мотив требует повторения - и именно в этих повторах обретает реальную жизнь. Все взаимосвязано...».Также надо понимать, что цикл сюит, написанных одновременно, не является случайной подборкой пьес. Их объединяет в единое целое общее содержание. Изучение старинных танцев, написанных Бахом и входящих в различные циклы и сборники, ещё больше приблизит нас к пониманию Баха.

Музыка Баха вызывает у слушателей ассоциации с человеческой речью. И это неслучайно. Один из современников Баха говорил: «нужно смотреть не на пёстрые ноты, а на говорящие звуки». Самого Баха очень занимала мысль о сравнении музыки с речью. Он был хорошо знаком с древнеримскими теориями риторики, мог часами рассуждать о них и даже пытался применить эти теории к музыкальному исполнению (три основных принципа риторики: emehdatum (правильно), perspicuum (чисто), ornatum (красиво) – по его словам, являются так же и условиями хорошего исполнения). Так, например, при работе над инвенциями очень пригодился бы совет И.С. Баха: «Смотреть на голоса как на людей, а на многоголосие как на беседу между людьми», причём, он ставил за правило, чтобы «каждый из них говорил хорошо и вовремя, а если не имеет, что сказать, то пусть лучше молчит или ждёт, когда до него дойдёт очередь». Очень важно услышать все заключения-кадансы-как бы вывод, итог вышесказанного: следует показать ученику всю структуру этого заключения, обратить внимание на мельчайшие детали, предложить ему вслушаться в них. Законы риторики и построения человеческой речи поможет ученику яснее представить форму произведений Баха и логично её исполнять.

Музыку Баха можно представить не только как человеческую речь. Сергей Михайлович Мальцев, доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова предлагает на основе сольфеджирования произведений Баха разыгрывать зарисовки из жизни или сценки из сказок. Так «Волынку» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» он предлагает инсценировать как сказку «Волк и семеро козлят». Двухголосную инвенцию до мажор – как бытовую сценку. На мой взгляд, очень подходит инсценировать данную инвенцию (предложение преподавателя Тураевой Е.Н.) как сказка о Буратино, где тема передаёт характер главного героя, а её преобразования – проделки Буратино. И это совершенно не противоречит характеру музыки Баха. Ведь он очень любил шутить! С удовольствием сочинял кводлибеты -забавные музыкальные шутки. Кводлибет представляет из себя что-то наподобие старинного попурри, в котором серьёзные мелодии, ну, скажем мелодии хоралов, можно было соединить с темой какой-нибудь весёлой уличной песенки. Ведь слово «кводлибет» так и перводится – «всё что угодно». И даже среди таких серьёзных и сложенных произведений Баха как фуги, есть удивительно остроумные вещи, как, например, фуга – «в подражание рожку почтальона» (из «Каприччио на отъезд возлюбленного брата») или же фуга на тему, изображающая «кудахтанье простодушной курицы». А си-минорная двухголосная инвенция похожа на «Шутку» для флейты из оркестровой сюиты Баха. Она так же изящна и добродушна. Глубокий знаток творчества Баха, Альберт Швейцер, познакомившись с его «Кофейной кантатой», говорил, что «Бах написал музыку, автором которой скорее можно было счесть Оффенбаха, чем старого кантора церкви Святого Фомы.» И в самом деле, кажется, что мы попали в оперу, да ещё в комическую.

Но должна ли музыка быть только весёлой, как иногда думают некоторые люди? Бах не мог так думать. Он с детства почувствовал величие музыки. Когда же сам Иоганн Себастьян Бах стал мастером, людям, слышавшим его, казалось, что от музыки исходит облагораживающая сила, способная переродить человека. И впечатление это было выражено в стихах, в которых сравнивали Баха с легендарным музыкантом Древней Греции Орфеем:

Говорят, когда Орфей трогал струны своей лютни,

На звуки его сбегались из леса звери,

Но искусство Баха по праву считается выше,

Потому что весь мир дивится ему.

Литература

В.Б. Носина «Символика музыки И.С. Баха».

С. Иссерлис «Всякие диковины про Баха и Бетховена».

Г. Скудина «Рассказы о И.С. Бахе».

Л. Гаккель «Декабрьские лекции», «Бах: взгляд из 1980х-годов».

Н. Копчевский «Вступительная статья к сборнику «Маленькие прелюдии и фуги».