ДМШ №33 Приморского района г. Санкт-Петербурга

Методическое сообщение

преподавателя фортепианного отдела Корешковой В.И.

Тема: «Символика музыки Баха»

Во всей мировой музыкальной литературе для клавира нет сочинений, которые исполнялись бы чаще музыки Баха. Причем играют ее и начинающие, и крупнейшие мастера. Музыкальный стиль Баха сам по себе –сложная система образов, и его творчество имеет историческое значение благодаря всеохватности жанров, сочетанию духовного и человеческого, эмоционального и рационального, логического и фантазийного, окончательному становлению лада (Бах первый написал произведения во всех 24 тональностях).

Есть замечательные интерпретаторы, многочисленные редакторы, исследователи творчества Баха. Казалось бы, не найти области в баховедении, которая была бы мало изучена. И все же она есть. Это – внутренний смысловой мир его музыки.

В нашей педагогической работе проблема раскрытия смысла баховской музыки особенно важна. При том, что в отношении инвенций и ХТК накоплен уже громадный опыт и сложились устоявшиеся исполнительские традиции, внутренняя сущность бывает скрыта от играющих. Не понимая смысла языка, они не имеют ключа к прочтению заложенного в музыке духовного, образного и философского содержания. Так что изучение этого языка является насущной потребностью. Не зная смысла мотива, часто невозможно сыграть произведение в верном темпе, правильными штрихами, фразировкой.

Нам в наследство от 19 века достался эмоционально-интуитивный подход к инструментальной музыке Баха. Ее глубокое духовное содержание ощущается, но не проявляется на уровне ясных смысловых и образных представлений. А вот современники Баха читали его музыку как понятную речь, через устойчивые обороты, связанные с конкретными образами и сюжетами Священного Писания. Устойчивые мелодические обороты, интонации, выражающие определенные понятия, эмоции, идеи – это основа языка Баха, которым мы должны овладевать, как современники Баха. Тогда мы сможем раскрыть «тайные» послания Баха.

У многих исследователей Баха эти мелодические образования получили названия музыкальных символов. Существовало учение о музыкальных фигурах, они подражали интонациям человеческой речи: вопрос – восходящая секунда, восклицание – восходящая секста, хроматический ход – скорбь, страдание, нисходящие мелодии – символ печали, положение во гроб, восходящие – символ воскресения, паузы во всех голосах – смерть. Для Баха тональность – носитель определенного эмоционального содержания. Си-минор – образы скорби, ре-мажор – образ радости и ликования. Наиболее печальными были до-минор, фа-минор, си-бемоль минор. Ми-бемоль мажор – образ Троицы. Соль-мажор – пасхальная радость. Ля-мажор и ми-мажор – пасторали. До-мажор – образ Богородицы.

Бах был, безусловно, набожным человеком, обладал обширными знаниями в области богословия, знал Священное Писание. Библия на двух языках (немецкий, латинский) была его настольной книгой. Бах полагал, что музыка должна прославлять Бога и пробуждать дух Божий в человеке. Его творчество неразрывно связано с протестантским хоралом, он стал частью его музыкального языка. Многие сочинения основаны на прямых цитатах хоралов, отдельные мотивы становятся формулами.

В первой половине 20 века музыковед Б.Л. Яворский проделал титаническую работу на протяжении почти полувека. Он разработал на основе мотивных связей кантатно-ораториального, хорального творчества Баха с его клавирными и инструментальными сочинениями систему музыкальных символов. Яворский проанализировал на основе музыкальных символов ХТК, инвенции и французские сюиты с точки зрения религиозно-философского содержания. Каждой прелюдии и фуге из ХТК он предпослал ассоциативный образ, взятый из Священного Писания, проследив на протяжении всего ХТК жизнь и деяния Христа.

За 3 десятилетия на семинарах Яворского побывало более 300 человек. Среди них – Нейгауз, Юдина, Николаева, Йохелес, Коган, Ройзман и другие. Благодаря этим семинарам были сохранены и восстановлены материалы по ХТК. У Яворского были последователи. Среди них – Носина В.Б.

Опираясь на исследования Яворского, рассмотрим на примере 2х гол. инвенций, французских сюит и ХТК заложенную в них символику Баха.

Многие произведения Баха написаны двухголосно (концерты, сюиты, партиты, прелюдии из ХТК). По словам В.Ландовской 2х гол. инвенции «насколько красивы, настолько же и трудны, и не менее значительны, чем 4х-5ти голосные фуги». Эти признанные шедевры требуют от исполнителя культуры ума, слуха и пальцев.

Инвенция №1 до-мажор «Благовещение».

Предвосхищает прелюдию до-мажор из ХТК I. В основе хорал «Что Господь делает, то во благо» и несколько других хоралов. Идея инвенции – постижение воли Господа. Присутствует символ Креста (15-18 такты).

Инвенция №2 до-минор «Тайная вечеря».

Приближение крестной муки (интервалы м2, ум4, ум7, 12 секстаккордов).

Инвенция №3 ре-мажор «Сошествие Святого Духа».

Зримый образ Святого Духа – голубь, совпадает с образом прелюдии ре-мажор из ХТК I.

Инвенция №4 ля-минор «Искушение Евы змеем».

Есть похожий образ, но в более обольстительном варианте – прелюдия соль-мажор ХТК II. В теме видим характеристику змея-искусителя. Мелодическое движение извилистое, кольцеобразное. Ум7 придает оттенок злобности.

Инвенция №6 ми-мажор «Лествица»

Это духовное постижение Бога. Здесь три главных символа: Воскресение, Пребывание в радости и Сошествие Святого Духа.

Инвенция №8 фа-мажор «Видение пророка Исайи».

Образ темы связан с образом шестикрылого Серафима, который явился пророку Исайе. Мотив прославления – октавный скачок, звучит 16 раз, по числу ветхозаветных пророков.

Инвенция №9 фа-минор «Распятие. 7 слов Христа».

Имеет родство с прелюдией до-диез минор ХТК I. В ней большое количество символов: Креста, Святого Причастия, Распятия и другие.

Инвенция №10 соль-мажор «Воскресение».

Родство с прелюдией соль-мажор ХТК I. Переборы трезвучия – славления, аллилуйа. Трель – предельная радость.

Инвенция №11 соль-минор «Крестная мука».

Образ страдания и искупления во имя людей. Интонации снятия с Креста, пеленание Христа, положение во гроб.

Инвенция №13 ля-минор «Крещение во Иордане».

Родственно 3х гол. ля-минорной инвенции (5 звуков в левой руке совпадают). В основе хорал «Христос Господь наш пришел ко Иордану». Символы жертвенности, предопределения, распятия, славления.

Инвенция №14 си-бемоль мажор «Поклонение пастухов».

Аналогичный образ есть в прелюдии си-бемоль мажор ХТК I. Ассоциации с полетом ангелов.

Инвенция №15 си-минор «Несение Креста».

Созвучно мессе си-минор. Интонация тяжелых шагов.

Французские сюиты

Сюита ре-минор – Алеманда – символ крестной муки, оплакивание,

Куранта – символ предопределения.

Сюита до-минор – чувство скорби, свершившаяся жертва.

Сюита си-минор – тема Креста, мотив предопределения и постижения воли Божией.

Сюита ми-бемоль мажор «День, что так радостен». Игра ангелов, парение духа, символ небес. Куранта - ослепительная радость, полет ангелов, Сарабанда – тема воскресения.

Сюита соль-мажор – символ прославления, поклоны, восклицания. Куранты - символ распространения Христианства. Сарабанда – хорал «Тебя, Боже, хвалим». Мотивы поклонов, прославления, восклицаний. Септимы – символ воскресения. Жига – Вселенная славит Бога.

ХТК

Ветхозаветный цикл

II соль-мажор – «Грехопадение в раю»

Прелюдия – Адам и Ева в раю. Радостное возбуждение в природе.

Фуга – змей, обвивание кольцами.

Цикл «Детство Христа»

I том до-мажор – Благовещение

Прелюдия – ангельский свет, чистота, надежда. Ангелы играют на лютнях, спуск Архангела Гавриила к деве Марии.

Фуга – «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему»

I том соль-минор – Посещение Марией Елизаветы

«С поспешностью отошла в нагорную страну». Суровый горный пейзаж, пастухи (наигрыши), шаги Марии. Фуга – символ Марии «Величит душа моя Господа».

I том си-бемоль мажор – Поклонение пастухов

Прелюдия – полеты и хор ангелов.

Фуга – поклонение пастухов.

I том фа-диез мажор – Обрезание Господне

Прелюдия - праздничное утро, колокола в воздухе, в духе куранты. Мотив покачивания, колыбельной.

Фуга – уверенные шаги в твердой вере.

I том ми-мажор – Бегство в Египет

Прелюдия – отдых путешественников, успокоение после волнений. Жанр сицилианы, пасторали. Мотивы покачивания (колыбельная), ручей.

Фуга – бег.

Цикл «Деяния Христа»

I том ре-минор

Прелюдия - Чудо на рыбной ловле. Триоли – волны на озере, ум5/3 – трепыхания рыбы.

Фуга – обвивание Христа плащаницей.

I том до-минор – Буря на озере

Фуга - обращение ко Христу утопающих.

II том фа-минор – Христос у Марии и Марфы

Похоже на инвенцию фа-минор. Мотивы вздоха.

Фуга – поучение Христа «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня живет».

II том ре-минор – изгнание торгующих из храма. Волны житейского моря – человек без веры утонет.

Фуга – «Всякий возвышающий себя унижен будет».

II том соль-минор – суд Пилата, бичевание.

Фуга – издевательство римских солдат.

II том до-минор – бичевание Христа. Ярость злобной толпы.

Фуга – скорбные образы распятия.

I том соль-диез минор

Прелюдия – скорбь близких, стоящих у Креста. Символ Марии.

Фуга – семь слов Христа на кресте.

I том фа-минор Stabat Mater

Фуга- символ страданий

I том ми-бемоль минор – снятие с креста, оплакивание, обвивание плащаницей.

I том си-бемоль минор – положение во гроб.

Торжественный цикл

I том соль-мажор – Воскресение Христа

Прелюдия - возгласы радости и ликования.

Фуга – безудержно радостные ученики. Танцевальный характер, радость через край.

I том си-мажор – Воскресение Христа. Ликование.

I том ре-мажор – Троица. Сошествие Святого Духа.

Прелюдия – 16е – реяние ангелов, 8е – поступь человека.

Фуга - момент Сошествия.

В заключении нужно отметить, что по утверждению психологов, для детей не характерно абстрактное мышление, а конкретное. Поэтому музыка Баха бывает сложна для их восприятия. Тогда как подход к восприятию и исполнению музыки Баха через его символику позволяет решить эту проблему.

Список использованной литературы

В.Б. Носина. Символика музыки Баха.

Б.Л. Яворский. Сюиты Баха для клавира.

Я.С. Друскин. О риторических приемах в музыке Баха.

А. Швейцер. Иоганн Себастьян Бах.