

Клавирное творчество И. С. Баха

*Медиапособие по музыкальной литературе зарубежных стран
для учащихся второго года обучения ДШИ/ДМШ (5 класс).*

*© ДШИ им. А. К. Лядова
Углегорского городского
округа Сахалинской области.*

*© Савельева Т. Г.
2018 г.*

Клавирная музыка И. С. Баха – **вершина клавирного искусства XVII – XVIII веков.**

Музыка для клавира создана И. С. Бахом в основном в городах **Кётене** и **Лейпциге.**

Клавирные произведения И. С. Баха: **сюиты, инвенции, концерты, два тома ХТК, «Гольдберг-вариации», «Музыкальное приношение», «Каприччио на отъезд моего возлюбленного брата», «Искусство фуги», Хроматическая фантазия и фуга** и др.

Новаторство И. С. Баха в области клавирной музыки

Расширил круг образов, привнес в неё **лиризм и глубокую философию.**

Трактовал клавир не только как домашний инструмент, но и как **концертный.**

Расширил круг жанров, традиционных для этого инструмента: одно из самых смелых и новаторских произведений Баха – **Хроматическая фантазия и фуга.**

Хроматическая фантазия и фуга – концертное произведение, рассчитанное на большую аудиторию и пространство концертного зала. **Создано для усовершенствованного клавесина с двумя мануалами и педалью.**

Добиваясь певучести инструмента, И. С. Бах реформировал технику игры: вместо обычного в то время использования при игре трёх пальцев, ввёл в постоянное употребление первый и пятый пальцы.

Под влиянием скрипичного концерта И. С. Бах сочинил клавирные концерты, а под влиянием органного искусства – фантазии и фуги, прелюдии и фуги.

Применяя достижения скрипичного искусства, И. С. Бах способствует образованию **нового жанра – клавирного концерта.**

Инвенции И. С. Баха.

Годы создания:

1720 – 1723

Слово «инвенция» переводится как «выдумка», «изобретение».

Инвенция – это небольшая пьеса полифонического склада.

И. С. Бах написал пятнадцать двухголосных и пятнадцать трёхголосных инвенций.

Каждая инвенция построена на одной теме, которая определяет основной характер произведения. Тема неоднократно проводится во всех голосах.

Инвенция до мажор

Тема инвенции – простая мелодия, построенная вначале по звукам до-мажорной гаммы. Заканчивается она квинтовым возгласом.

Со вступлением второго голоса первый не прекращает движения. Такое продолжение мелодии в первом голосе называется противосложением.

И.С.Бах Инвенция № 1 C-dur

тема

противосложение

The image shows a musical score for J.S. Bach's Invention No. 1 in C major. It consists of two staves, treble and bass clef, in common time. The treble staff begins with a melodic line labeled 'тема' (theme). A bracket labeled 'противосложение' (counterpoint) spans across both staves, indicating the period where the first voice continues its motion while the second voice enters. The score includes various musical notations such as notes, rests, and ornaments.

В инвенции встречаются музыкальные построения, где тема не звучит ни в одном голосе. Такие отрезки называются интермедиями.

♩ = 80

f

p интермедия

Инвенция до мажор. BWV 722.

Инвенция фа мажор

Тема инвенции лёгкая, подвижная, жизнерадостная. Напоминает призывный возглас трубы.

Одноголосной теме в верхнем голосе «отвечает» нижний голос, имитирующий её октавой ниже.

Нижний голос имитирует не только тему, но и её продолжение. Такая непрерывная имитация называется канонической или каноном.

The image shows a musical score for a canon in F major. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The time signature is 3/4. The tempo/mood is marked 'quasi f'. The first measure of the top staff is labeled 'тема' (theme) and is enclosed in a red box. The second measure of the top staff is labeled 'противосложение' (counterpoint) and is also enclosed in a red box. The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings (e.g., 1, 2, 3, 4, 5). The bottom staff continues the theme in the lower register, demonstrating the canon.

интермедия

Inventio 8/15
BWV 779

F-Dur / F major / Fa Majeur

Клавирные сюиты И. С. Баха

Старинная сюита – многочастное циклическое произведение, состоящее из танцевальных пьес, предназначенных для концертного исполнения или обучения.

*И. С. Бах написал **шесть Английских, шесть Французских сюит, шесть Партий, сходных по своему строению с сюитами.***

Памятник И. С. Баху в Лейпциге

Цикл основан на принципе контрастного сопоставления танцев (по характеру, темпу, метроритму, фактуре).

В единое целое танцы объединяют: тональность, двухчастная форма каждого танца, жанр, контрастность.

Часто между сарабандой и жигой помещались другие танцы: менуэт, гавот, бурре, полонез, лур, паспье.

Иногда включались и нетанцевальные пьесы: вступления, токкаты, арии и др.

Обязательные танцы старинной сюиты

Танец	Страна	Темп	Размер	Характер
Аллеманда (нем. allemande)	Германия	Умеренный	Четырёхдольный, чаще всего 4/4 с затактом	Спокойный, торжественный
Куранта (франц. courante)	Франция, Италия	Умеренный, быстрый	Трёхдольный 3/4	Величавый (Франция), оживлённый (Италия)
Сарабанда (исп. zarabanda)	Испания	Медленный	Трёхдольный 3/4, 3/2	Торжественный, скорбный
Жига (англ. jig, итал. giga)	Англия	Быстрый	3/8, 6/8, 9/8, 12/8	Задорный, озорной
Дополнительные танцы				
Менуэт (фр. menuet)	Франция	Умеренный	Трёхдольный 3/4	Изящный, грациозный
Гавот (фр. gavotte)	Франция	Умеренный	Четырёхдольный 2/2, 4/4 с затактом	Простодушно- задорный или изысканно- утончённый

Французская сюита до минор. BWV 813

Аллеманда

Мелодичная, распевная, звучит мягко, неторопливо.

Главная роль принадлежит верхнему голосу:

Куранта

Подвижный французский трёхдольный танец.

В старину исполнялся парой танцоров.

Динамическая контрастность голосов указывает на наличие двух клавиатур клавесина:

Сарабанда

На фоне нисходящего баса звучит выразительная мелодия, обогащённая тонким орнаментом.

Старинный испанский трёхдольный танец в характере медленного торжественного шествия. Исполнялась при погребении героев, знатных людей.

Сарабанда, входящая в сюиту до минор, сосредоточенна и печально-торжественна.

Умеренно

p

sf

The image shows a musical score for a Sarabanda in 3/4 time, marked "Умеренно" (Moderato). The score is written on two staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a 3/4 time signature. The music starts with a piano (*p*) dynamic. The melody is characterized by long, sweeping lines with many slurs, creating a sense of a slow, solemn march. The second staff continues the melody, starting with a fortissimo (*sf*) dynamic. The notation includes various note values, rests, and slurs, with some notes marked with a double sharp symbol (x) above them.

Жига

Английская жига – матросский танец, грубоватый и весёлый.

Звучит в самом быстром темпе по сравнению с другими частями.

Жига до-минорной сюиты – живая, подвижная:

Быстро

mf *poco marcato* *cresc.* *f*

Хорошо темперированный клавир (ХТК). BWV 846 – 893

Хорошо темперированный клавир – итог многолетней работы композитора, длившейся почти четверть века.

В 1722 году (Кётен) И. С. Бах объединил в цикл созданные в разное время 24 прелюдии и фуги во всех тональностях.

Спустя 22 года композитор создает второй цикл под названием «24 новые прелюдии и фуги», составившие его вторую часть (Лейпциг).

И. С. Бах написал ХТК для клавира новой конструкции, на котором клавиатура была поделена на 12 равных полутонов, то есть хорошо темперирована.

Композитор доказал, что в равномерно-темперированном строе все 24 тональности равноправны и звучат одинаково стройно.

Прелюдии и фуги в ХТК расположены в хроматическом порядке (До мажор – до минор, До диез мажор – до диез минор и т. д.).

Прелюдия и fuga – свободная импровизационная прелюдия и строгая fuga – «малый цикл», перенесённый из органной музыки в клавирную.

Строение Фуги

Экспозиция

Тема проводится поочередно в каждом голосе.

Первое проведение темы – в основной тональности, ответ – в основной тональности или тональности доминанты (в трёхголосной фуге: T-D-T, в четырёхголосной: T-D-T-D).

Развивающая (свободная) часть

Начинается с проведения темы в новой тональности. Тема проводится в разных голосах, в разных тональностях, в любой последовательности.

Заключительная часть

Тема звучит в основной тональности в разных голосах – по очереди или в стреттном проведении. Между проведениями темы в экспозиции и свободной части обычно звучат интермедии.

Прелюдия и фуга до минор из первого тома ХТК.

Прелюдия

Ритм – чёткий, энергичный; *темп* – быстрый; *фактура* – единообразная (шестнадцатые).

Тема прелюдии – замкнутый четырёхтакт – гармоническое движение от тоники к субдоминанте, затем к доминанте, замыкающееся тоникой: T – S – D – T.

Гармонически насыщенная полнозвучная фактура, приподнятая выразительность интонаций мелодии, упругий ритм придают теме характер мужественной воли, сдержанной патетики.

Allegro vivace. (♩ = 144.) тема

The image displays a musical score for a piece titled "Тема" (Theme) in the tempo of "Allegro vivace" with a metronome marking of 144 quarter notes per minute. The score is written in a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a common time signature (C). It consists of three systems of music, each with a treble and bass staff. The first system is enclosed in a red rectangular box. The second system is partially enclosed in a red box on its left side. The third system is not enclosed. The music is characterized by a dense, rhythmic texture with frequent sixteenth-note runs and slurs. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. Dynamic markings include *f* (forte) and *sf* (sforzando). The overall character is one of energetic and restrained passion.

Фуга

- Энергичная, оживлённая, имеет сходство с прелюдией.
- Трёхголосная, названия голосов такие же как в хоре: сопрано, альт, бас.
- Тема - изящная, грациозная.
- Темп – умеренный.
- Ритм – танцевальный.

Клавирные сочинения И. С. Баха имеют педагогическую ценность. Многие из них были созданы для занятий его жены, сыновей и учеников.

Именно И. С. Баху фортепианная музыка обязана своим блестящим будущим. Великий композитор был её основоположником.

*В XX веке ХТК стал образцом для аналогичных циклов прелюдий и фуг во всех тональностях: прелюдии и фуги **Дмитрия Шостаковича**, **Родиона Щедрина**, «*Ludus Tonalis*» **Пауля Хиндемита**.*

Проверь свои знания: из предложенных ответов выбери правильные, внеси в текст пропущенную информацию, ответы запиши в тетрадь

1. Клавир – это.....

2. В какие периоды творчества И. С. Бахом были созданы клавирные сочинения?

3. В чём заключалось реформирование И. С. Бахом техники игры на клавире?

4. «Инвенция» в переводе.....

5. Инвенции И.С. Баха построены на

а) одной теме

б) двух темах

в) трёх темах

6. Сюита» в переводе.....

7. Какие танцы составляют основу старинной сюиты?

8. Старинная сюита основана на принципе

а) единства образов

б) контрастного сопоставления танцев

9. Помещал ли И. С. Бах в старинную сюиту другие танцы и нетанцевальные пьесы?

а) да

б) нет

10. Менуэт, гавот – это танцы

а) французские

б) австрийские

в) немецкие

11. Включал ли И. С. Бах эти танцы в свои сюиты?

а) да

б) нет

12. Что означает аббревиатура «ХТК»?

13. I том ХТК написан в городе.....

14. В каком городе написан II том ХТК?

15. Цель создания ХТК

а) педагогические цели

б) накопление профессионального опыта

в) утверждение равноправия всех тональностей

16. «Фуга» в переводе.....

17. Восстанови соответствие между разделом фуги и её содержанием:

Экспозиция	Тема звучит в основной тональности в разных голосах – по очереди или в стреттном проведении. Между проведениями темы во всех частях фуги обычно звучат интермедии.
Развивающая часть (свободная)	Тема проводится поочередно в каждом голосе. Первое проведение темы – в основной тональности, остальные проведения в других голосах – в основной тональности или тональности доминанты (в трёхголосной фуге: T-D-T, в четырёхголосной: T-D-T-D).
Заключительная часть	Тема проводится в разных голосах, в разных тональностях, в любой последовательности, с различными видоизменениями.

18. Для кого из этих композиторов ХТК стал образцом для аналогичных циклов прелюдий и фуг во всех тональностях?

- а) Дмитрия Шостаковича**
- б) Фридерика Шопена**
- в) Пауля Хиндемита**
- г) Родиона Щедрина**

19. Количество прелюдий и фуг в ХТК

- а) двадцать четыре**
- б) тридцать шесть**
- в) сорок восемь**

20. Они расположены

- а) по квинтовому кругу тональностей**
- б) в хроматическом порядке**

Клавирное творчество И. С. Баха
Медиапособие по музыкальной литературе зарубежных стран
для учащихся второго года обучения ДШИ/ДМШ (5 класс).

© ДШИ им. А. К. Лядова
Углегорского городского
округа Сахалинской области.

© Савельева Т. Г.
2018 г.