

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ г. Аркадака»

И. С. Бах

Двухголосная инвенция d-moll.

Выполнила:
Преподаватель МОУДОД «ДШИ» г. Аркадак
Лазарева Надежда Николаевна

Аркадак
2019 г.

*«Вся моя музыка принадлежит Богу,
и все мои способности Ему предназначены».*

И. С. Бах.

За свою жизнь Бах написал более 1000 произведений. В его творчестве представлены все значимые жанры того времени, кроме оперы; он обобщил достижения музыкального искусства периода барокко^[1]. Бах — непревзойдённый мастер полифонии. Вопреки распространённому мифу, Бах после смерти не был забыт. Правда, это касалось произведений для клавира: его сочинения исполнялись и издавались, использовались в дидактических целях. В церкви продолжали звучать произведения Баха для органа, в постоянном обиходе были гармонизации хоралов.

Кантатно-ораториальные сочинения Баха звучали редко (хотя ноты бережно сохранялись в церкви св. Фомы), как правило, по инициативе Карла Филиппа Эммануила Баха, однако уже в 1800 году Карлом Фридрихом Цельтером была организована Берлинская певческая академия Singakademie, основной целью которой была именно пропаганда баховского певческого наследия.

Инвención (Происходит от лат. inventio «находка; изобретение», от invenire «находить; придумывать приходить») — небольшие двух- и трёхголосные пьесы полифонического склада, написанные в различных видах полифонической техники: в виде имитации, канона, простого и сложного контрапункта. Иоганн Себастьян Бах писал «Инвенции и симфонии»(нем.) для своих учеников как подготовительные упражнения перед фугой для достижения полной самостоятельности пальцев и вообще развития способности к исполнению сложной полифонической музыки на клавиатуре. Название для своих пьес композитор подобрал чрезвычайно точно, так как его инвенции действительно полны выдумок, остроумных сочетаний и чередований голосов.

Наиболее известны 15 двухголосных инвенций и 15 трёхголосных инвенций Баха, которые композитор рассматривал как стилистическое и техническое упражнение для продвинутых в игре на клавиатуре.

Двухголосные инвенции первоначально назывались преамбулами, т.е. вступление, прелюдия. Позже они стали называться «*инвенциями*», что означает изобретение, открытие.

А **трёхголосные** инвенции ранее назывались «фантазии», «симфонии».

«Каждая из этих пьес сама по себе является чудом и не похожа ни на какую другую», – писал А. Швейцер, – «и создать их мог только гений с богатым внутренним миром».

Чтобы понять глубокий смысл, заложенный в Инвенциях, необходимо познакомиться с исполнительскими традициями эпохи Баха. В те времена Бах писал для **клавесина** и **клавикорда**. Фортепиано только зарождалось и не было еще совершенным.

Строение клавикорда позволяло исполнителю делать динамические оттенки и добиваться певучей, связной игры, но глухой, слабый звук, не позволяющий отчетливо выделить каждый голос, подходит не ко всем полифоническим произведениям Баха.

Клавесин же обладает острым, блестящим, отрывистым звуком. На клавесине прекрасно звучат быстрые пьесы с равномерным движением.

Форма Инвенции трехчастная: экспозиция, разработка, реприза и кода.

17 т + 20 т + 11 т + 4 т (кода)

В конце каждой части каденции.

Тональный план таков:

Экспозиция: d-moll завершается в параллельном мажоре F-dur; **разработка** начинается в F-dur – заканчивается в a-moll, в тональности доминанты; **реприза** же начинается с субдоминанты, с g-moll, еще и гармонического, и возвращается в основную тональность – d-moll.

Инвенция начинается с темы – ядро произведения, источник его развития. Как правило, у Баха впервые она проводится одногласно. Сначала необходимо тщательно изучить тему:

- определить ее границы;
- понять образно-интонационный характер темы и правильно ее трактовать – это определит характер всего произведения.

Протяженность темы – два такта. Стремительная, энергичная, она устремляется вверх, внезапно опускается вниз на ум.7 с гармонической VII ст., что придает особую напряженность; и тут же скачок заполняется таким же стремительным движением вниз.

Далее тему подхватывает второй голос в той же тональности, в том же настроении, но тема в первом голосе не заканчивается, ее в противосложении подхватывают острые, цепкие восьмые и своим скачкообразным движением еще больше возбуждают тему и придают ей еще больший накал и энергию. Но и это еще не все – тема вновь повторяется в первом голосе и в той же тональности. Удивительная последовательность!

Развивая тему, Бах часто берет ее самый живой мотив и создает на его основе непрерывное движение. В данном случае это взлет и падение на ум7. И, развивая тему уже секвенциозно и уходя с ум7 на б7: ля – си бемоль (7-8 такты), далее в м7: соль-ля (9-10 такты), и опять в м7: фа-соль (11-12 такты) и м7: ми-фа (13-14 такты), как бы смягчая «пыл» темы, ее напряженность, уводя ее в светлый Фа мажор. Но в этом безостановочном движении мы «слышим» диалог между мотивами: 7-10 такты в верхнем голосе и 11-16 такты в нижнем голосе – что и приводят к фа-мажорной каденции.

Проявляется одна из особенностей баховского стиля – когда кульминация части вливается в каданс.

Здесь нужно показать самостоятельность каждого мотива, не нарушая движения, то что главное в полифонии – ее непрерывная текучесть.

В центре внимания композиторов XVII-XVIII вв. были важны не столько благозвучие и красота темы, сколько ее развитие и преобразование на протяжении всего произведения.

Тема проходит последовательно во всех голосах – это имитационная полифония.

Такая непрерывная имитация называется еще канонической или просто каноном.

Тема инвенции соответствует всем требованиям к мелодии строгого стиля – волнообразность, широта, обязательное заполнение скачков, распевность.

В старинной музыке важнейшими средствами выразительности были артикуляция и ритм.

В баховскую эпоху придавали большое значение навыкам правильного разделения мелодии, это называется межмотивной артикуляцией. Она применяется для того, чтобы отделить один мотив от другого при помощи цезуры. Деление мотивов делается почти незаметно, не отрывать руки от клавиатуры на окончании предыдущего мотива, спокойно перенести ее на начало следующего мотива.

Такой прием встречается во всей полифонии Баха и овладеть им просто необходимо.

Мотивы (с 7 т) идут со слабой доли на сильную, они называются **ямбическими**.

Все тематические акценты подчинены внутренней жизни темы.

Тщательно изучая вопросы артикуляции в полифонии Баха, профессор Браудо И.А. вывел два правила:

1. - прием восьмой, т.е. соседние длительности играют разной артикуляцией. Например, восьмые и шестнадцатые: восьмые (более крупные длительности) играют *staccato*, а шестнадцатые – *legato*.
2. - правило фанфары, т.е. внутри голоса мелодия движется то постепенно, то скачками и, когда в мелодии приходится скачок на большой интервал, то звуки скачка играют другой артикуляцией, т.е. расчлененное *legato* с ясным произношением каждого тона.

Динамика в инвенции мелодическая связанная с внутримотивным, естественным развитием темы.

В произведении должен быть единый, строго выдержанный темп.

Особую трудность приносят трели в разработке. Часто у Баха украшением заполняется вся длительность, а здесь трель звучит на протяжении четырех тактов, где тема проходит в Фа мажоре и в ля миноре, как бы предвещая окончание репризы

именно в ля миноре. Но предварительно она окрашивается и гармоническим ля минором, и мелодическим.

Тема здесь проходит как бы в удвоении широко, масштабно, все также возбужденно, но ее характер подчеркивают уже не восьмые, а продолжительная трель. Важно, чтобы она звучала легко, свободно, подгоняя, а не утяжеляя тему.

В репризе звучность и динамический подъем усиливается многократными повторениями темы, выливающимися в энергичную, яркую каденцию.

Тема вступает то в верхнем, то в нижнем, то опять в верхнем голосе, как бы перебивая друг друга, – то в соль миноре гармоническом, то в ля миноре, то в ре миноре мелодическом. И Бах остужает этот спор... появлением на вершине накала тоники, после которой наступает разрядка динамического напряжения.

Если обратиться к символике Баха, то здесь все есть:

1. восходящие взлеты – воскресение
2. фигуры вращения – образ шумной толпы
3. ход на сексту – радостное возбуждение
4. акцент на слабой доле (14 т.) – восклицание
5. трель – бег, веселье.

Мы знаем, что пальцы рук неодинаковы по величине, не одинаковы они и по свойствам. Бах же стремился добиться того, чтобы пальцы обеих рук были одинаково сильны и применялись с одинаковой легкостью и чистотой исполнения и двойных нот, и пассажей, и трелей.

Очень много надо работать, чтобы легко получались такие места, где одни пальцы играют трель, а другие ведут тему.

Трудно играть музыку, в которой тема звучит много раз. Вроде бы ее надо везде выделить, показать, но не везде удастся.

Трудно собраться – допускается много случайностей.

Музыка такая же красивая, как и трудная.

Каждый голос самостоятелен, у каждого из них свой тембр, но их надо соединить в одно целое.

В этой инвенции нужно добиться очень возвышенного, по-баховски чистого, строго и красивого звучания.

Согласно статистике сейчас музыка И. С. Баха – самая исполняемая музыка в мире. У него самое большое количество биографов.

«Его знают все – и не знает никто! И. С. Бах – великая тайна!»

К сведению: запись «Бранденбургского концерта №2» в 1977 году отправилась в космос на борту американского космического корабля «Вояджер» - это признание величия Баха землянами. Его музыка летит навстречу новым цивилизациям.