Светлана Авенировна Теренина

МБОУ ДОД «ДМШ им.Г. А. Вавилова»
г. Костомукша

Конспект открытого урока
 «Работа над полифонией на примере Прелюдии
 и фугетты d-moll И.С.Баха».

Цель: Систематизация и обобщение знаний и более глубокое их осмысление.

Задачи:

Образовательные: развитие полифонического мышления.

Развивающие: Расширение кругозора ,развитие интеллекта, памяти и слуха, внимания, мышления, воображения, развитие музыкально – исполнительской культуры.

Воспитательные: воспитать устойчивый интерес к полифонии и творчеству И.С.Баха.

Здоровьесберегающие: снятие мышечного напряжения, правильная организация пианистического аппарата.

Тип урока: Интегрированный

Вид урока: Традиционный

Возраст ученицы: 12 лет.

Методы: Музыкально-теоретический анализ, аналитический, интеграционный, наглядно – слуховой, словесный.

Оборудование и материалы:

Просторный светлый класс, два фортепиано, смартфон.

Методическое обеспечение урока:

Аудиозапись Прелюдии и фугетты d-moll И.С.Баха.

Структура урока

I. Организационный момент

Приветствие, представление темы, участников, психологический настрой ученицы.

II Теоретические часть.

III Работа над музыкальным произведением.

IV Подведение итогов. Домашнее задание.

Ход урока

Педагог : Добрый вечер! Сегодня мы будем работать над Прелюдией и фугеттой d-moll И.С.Баха. Ученица Арина Волкова уже достаточно хорошо знает это произведение наизусть, но работать мы всё же будем по нотам. Работа над полифонией является неотъемлемой и очень важной частью обучения фортепианному исполнительскому искусству. Это объясняется тем громадным значением, которое имеет для каждого пианиста развитое полифоническое мышление и владение полифонической фактурой. Умение слышать полифоническую ткань, исполнять полифоническую музыку ученик развивает и углубляет на всём протяжении обучения. В младших классах мы учимся исполнять пьесы из Нотной тетради Анны Магдалены Бах, затем изучаем Маленькие прелюдии , инвенции. В прошлом году Арина хорошо справилась с 3хголосной инвенцией G-dur. Поэтому в этом году мы занялись изучением 4хголосия.

Вопрос ученице: Мы с тобой играли прелюдию И.С.Баха. Что означает слово «прелюдия»?

Ответ: Прелюдия — короткое музыкальное произведение, не имеющее строгой формы. В период зарождения прелюдии всегда предшествовали более длинному, сложному и строго оформленному произведению, но впоследствии композиторы стали писать прелюдии и как самостоятельные произведения. У Шопена есть цикл «24 прелюдии». Одну из них я играла в прошлом году.

Вопрос: А вот фуга в твоей программе встречается впервые. Что это за жанр такой?

Ответ: Форма фуги выросла из техники имитации, когда один и тот же мотив повторяется несколько раз, начинаясь с разных нот. Изначально такой приём использовался при импровизации, но к середине 16 века этот приём стал использоваться в сочинении музыки.

Педагог: Совершенно верно. Фуга имеет определённую структуру. Она состоит из 3х частей, имеет тему, которая как красная нить проходит от начала произведения и до самого конца. Количество голосов может быть от 2х и более. В больших фугах может быть ещё одна тема. И.С.Бах писал фуги на протяжении всей своей жизни. У нас с тобой фугетта ,то есть маленькая фуга. У неё сильно сокращены 2ая и 3тья части.

Ученице предлагается сыграть произведение.

Педагог: Давай сначала поработаем над прелюдией. Сколько в ней голосов?

Ученица: Четыре голоса.

Педагог: Давай дадим им названия, чтобы нам было удобно образовать из них пары. Верхний голос назовём «сопрано». Далее будет «альт». Затем «тенор» и, наконец, «бас». Лучше всего ты слышишь верхний голос, попробуй сыграть его наизусть, можно не до конца.

Ученица пробует и у неё хорошо получается.

Педагог. А теперь попробуй сыграть альт.

Игра альта вызывает некоторые затруднения.

Педагог. Это происходит от того, что ты слышишь этот голос хуже, чем верхний. Но у нас 4 голоса и все они равны, каждый голос проводит тему. В этой прелюдии есть тема, которая проходит через всё произведение (мы работаем пока только над прелюдией и считаем её отдельным произведением)?

Ученица: Да, есть.

Играет тему.

Педагог: когда тема проходит у альта, в ней что-нибудь меняется?

Ученица играет 2ое проведение темы и указывает на изменения.

Педагог: Мы назовём это проведение «ответом». Посмотри, второй раздел прелюдии построен именно на этой немного изменённой теме, которую мы назвали «ответом». Сможешь ли ты определить, где начинается третий раздел?

Ученица: Да.(Играет начало 3го раздела). Здесь снова звучит первоначальный вариант темы.

Педагог: Хорошо. Но давай теперь вернёмся к 4хголосию. Для того, чтобы лучше слышать все 4 голоса, их необходимо поиграть попарно. То есть у тебя получится 6 пар голосов. Мы с тобой проработаем одну пару, например, альт и бас, а остальное ты сделаешь дома. Обрати внимание на тему и ответ, играй их более выпукло, плотным звуком. Встречающиеся половинки с точкой надо брать так, чтобы звука хватило на весь такт. Здесь много залигованных звуков, старайся дослушать их до конца.

Ученица выполняет задание.

Педагог: А теперь давай послушаем аудиозапись. Я нашла в интернете несколько записей. Одну из них хочу послушать с тобой.

Звучит Прелюдия и фугетта.

Педагог: Что ты можешь сказать об этом исполнении?

Ученица: Я обратила внимание на то, что украшения на записи исполнены по-другому. Прелюдия звучит в более спокойном темпе, а вот фугу я играю медленнее.

Педагог: Мы с тобой играем короткие украшения. Длинные украшения играть сложнее. Для начинающих музыкантов вполне допустимы более короткие украшения. Но ты можешь попробовать их полный вариант. Прелюдию надо играть спокойнее. Ведь дальше идёт фуга, прелюдия готовит нас к тому, что дальше будет ещё одна очень значимая часть, а значит и сыграть её надо более сдержанно. А заметила ли ты, что прелюдия была исполнена более свободно? Ведь в основе музыки лежит не счёт, а свободное дыхание мелодической линии. Чтобы услышать более насыщенные эпизоды, исполнитель должен будет непроизвольно чуть замедлить движение и наоборот – в более разреженных местах – возвратиться к основному движению. Это называется агогикой. Посмотри, какая насыщенная фактура в конце прелюдии, голоса стремятся перебить друг друга, будто боятся, что не успеют закончить свою мысль…Значит надо немного расширить в этом месте, дать им возможность высказаться! Вся прелюдия будто звучит при закрытом занавесе. В конце он начинает открываться, всё, медлить нельзя, дальше самое главное - фуга! Поэтому перерыва между прелюдией и фугой быть не может. Едва успел отзвучать последний такт, как сразу пойдёт фуга, поэтому надо заранее готовиться к этому, представлять тему и предслышать её. Что ты можешь сказать о теме фуги?

Ученица: Тема совсем короткая, она состоит всего из 5 звуков в терцовом диапазоне.

Педагог: Будто небольшая волна, она попыталась оторваться от тоники, но поднялась только на терцию. Строгая тема, можно сказать даже аскетичная. Существуют определённые правила, по которым строятся фуги. Какая тональность у первого проведения темы?

Ученица: Ре минор.

Педагог: Что происходит дальше?

Ученица: Тема проходит в другом голосе, но уже в другой тональности.

Педагог: В какой?

Ученица: В ля миноре.

Педагог: Верно, это тональность доминанты, в ней и должно быть второе проведение темы. А что происходит в другом голосе в это время? Ведь он не молчит? В то время, пока 2й голос проводит тему, в первом звучит противосложение. Что же дальше?

Ученица: Дальше тема звучит в нижнем голосе и опять в ре миноре, а у других голосов противосложение.

Педагог: Но вот темы больше нет. Все голоса её провели и теперь настал черёд интермедии. Но посмотри, здесь есть знакомые мотивы, ведь это уже где-то было. Где?

Ученица: Напоминает противосложение.

Педагог: Точно. В таком случае мы можем говорить, что интермедия построена на материале противосложения. Но это не всё, посмотри на это противосложение, оно встречается не один раз,а каждый раз оно звучит вместе с темой. Такое противосложение называется удержанным. Посмотри, что следует за интермедией?

Ученица: Я вижу, что снова звучит тема, и проходит она в нижнем голосе.

Педагог: Но тема немного изменилась, точнее, появилась ещё одна нотка, которой не было в первоначальном проведении. Именно с этого проведения можно говорить о начале 2й части. Мы привыкли, что в конце частей бывают кадансы, заключения, по ним мы можем судить об окончании одного раздела и о начали следующего. В полифонической музыке всё иначе. Сыграй, пожалуйста, тему. Сыграй подряд три проведения темы.

Ученица играет.

Педагог: Что ты можешь сказать о темах?

Ученица: Ещё звучит последний звук первого проведения темы, а на него накладывается первый звук следующего проведения. И дальше так же.

Педагог: Да, они как бы перебивают друг друга, стремятся вступить побыстрее. Обрати внимание, что и противосложения выходят сразу из темы, стремясь продолжить её. В этом заключается определённая сложность. В кадансе мы можем «раскланяться», взять дыхание и свободно продолжать повествование. Здесь же этого нет. Непрерывное развёртывание повествования требует концентрации внимания, умения заранее представить, предслышать последующее повествование. Давай посмотрим, какая тональность у следующего проведения темы.

Ученица: Соль минор. Это субдоминанта.

Педагог: А дальше опять идёт интермедия. Поиграй её и скажи, какой приём развития использует Бах?

Ученица: Секвенцию. В этом произведении много секвенций(показывает, где она видит секвенции).

Педагог: Хорошо. Правда, интересно досконально разобраться в музыке? А потом сыграть с полным пониманием происходящего во всех голосах? Давай разберёмся до конца. Тема ещё раз пройдёт в соль миноре, но новая тональность не сможет закрепиться, и кульминационным моментом станет проведение темы в основной тональности. С её началом можно говорить о начале третьего раздела. Тема пройдёт ещё раз в басу, затем последует заключение. Оно чем- то похоже на окончание прелюдии.

Сегодня мы поговорили о многом. Подведём итоги. На этом уроке мы хорошо разобрали форму и тональный план произведения. Позанимались голосоведением в прелюдии. Послушали звукозапись и проанализировали её. На следующих уроках в работу будут включаться новые музыкальные задачи. Одна из них – поиск нужного соотношения голосов в их одновременном звучании. Каково отличие в звучании голосов? Каждый голос имеет свой тембр, свою окраску. Ученику следует добиваться нужного туше: более звонкого, открытого звука в верхнем голосе, более спокойного, матового в средних голосах, более густого, основательного, солидного и благородного звука в басу. Следует сделать оркестровку голосов, поручив все 4 партии разным инструментам. Очень полезно петь один из голосов, а остальные играть. К следующему уроку ученица должна будет проработать голоса попарно, как в прелюдии, так и в фугетте. После этого можно будет решать следующие исполнительские задачи.