Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 6 классе

Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал.

Что общего между мобильным телефоном и органной музыкой? И в том, и в другом случае, нам может встретиться слово **полифония,** но в музыке оно произносится с ударением на третьем слове, потому что один из корней этого термина – « фон», звук. А «поли», как известно, много. Полифония - это принцип музыкального мышления, при котором все голоса музыкальной ткани абсолютно равноправны. Каждый из них ведет одинаково важную мелодию. Нет главных и подчиненных. И хотя в музыке мы, как правило, слышим много звуков, много голосов, тем не менее, она не всегда полифонична.	Современный подросток с мобильным телефоном
В песне "Крики Парижа" Клемана Жанекена, жившего в XVI веке, звучат в полифоническом переплетении возгласы уличных продавцов. Композитор начинает и заканчивает песню призывами к слушателю: «Слушайте, слушайте, слушайте крики Парижа!» Предлагают все подряд: пирожки, красное вино, сельди, дрова, горчица, старые башмаки, артишоки, молоко, груши, свекла, вишня, спички, миндаль, русские бобы, четки, голуби, каштаны, рыба, овощи, дрова… У каждого продавца свой голос, своя интонация.	<http://yandex.ru/images/search?text=крики%20парижа&img_url=http%3A%2F%2Fclasses.bnf.fr%2Fema%2Ffeuils%2Fimages%2F3%2F692.jpg&pos=4&rpt=simage&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&pin=1> Крики Парижа
Иногда эта самостоятельная музыкальная тема бывает предельно простой. Например, как в случае с нидерландским композитором Жоскином Депре. Король Людовик XII заказал ему многоголосную пьесу с условием, чтобы он сам в качестве певца миг участвовать в ее исполнении. У монарха был неважный голос (а вероятно, и слух), поэтому Жоскен написал партию тенора, состоящую из... одной ноты.	<http://yandex.ru/images/search?text=ДВОР%20ЛЮДОВИКА%2012&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&pin=1> Королевский двор Людовика….
Полифоническую музыку чаще сочиняют по правилам. Наиболее распространенное и удобное правило в полифонии - это **имитация:** подражание, подделывание, подделка. Один голос пропел или проиграл небольшую мелодическую тему. Другой ее повторил. Но голос, который тему уже исполнил, не замолкает. Он продолжает свою линию - более корректно, не привлекая к себе внимание, как бы отойдя в тень. Эта музыка второго плана называется **противосложением**. Через некоторое время, когда все голоса выскажутся, первый голос вновь берет слово, то есть проводит тему. Так происходит неоднократно: голоса вступают в любом порядке, звучат, на какое-то время смолкают, чтобы вновь вступить в разговор.	<http://yandex.ru/images/search?text=музыкальная%20беседа%20в%2017%20веке&img_url=http%3A%2F%2Fs41.radikal.ru%2Fi091%2F1010%2Fd6%2F2548446f209ft.jpg&pos=2&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405270811128&pin=1> Музыкальная беседа в 17 веке
Термин «фуга» происходит от латинского и затем итальянского - бег, бегство, погоня. Название объясняется тем, что голоса с их проведениями одной и той же темы как бы бегут друг за другом, преследуют друг друга: *В тройной фуге он ласкает главную тему,* *играет, как кот с мышью — не убежать,* *настигает её, ликует,* *опомнится — где же мы?..* *и возвращает гармонию миру...* Зародившаяся и сложившаяся в Италии **фуга** обязана дальнейшим своим развитием немецким композиторам. В основе любой фуги лежит определенная музыкальная мысль, которая применительно к фуге называется темой. По ходу фуги **тема** последовательно звучит во всех голосах, вовлеченных в фугу. Причем проведение темы подчинено очень жестким правилам, потому фуга как музыкальный жанр при всем своем разнообразии всегда несет на себе особую печать интеллектуальной работы. Не каждому композитору удается гармонично сочетать в фуге эмоциональное и математическую точность.	Ноты фуги Баха
Сотни, тысячи композиторов писали фуги. Но вознес фугу на недосягаемую высоту Иоганн Себастьян Бах... О его великой музыке можно рассказать только в стихах: *Звучит орган торжественно и ясно.* *В старинной кирхе вновь звучит мотив.* *Мелодия божественна, прекрасна…* *Я замираю, голову склонив.* *Стремится ввысь мелодия, под своды,* *Я слушаю чудесный тот напев.* *Седой Маэстро дарит гимн свободы,* *Струну души до глубины задев.* *Что это: Моцарт, Бах? Звук так прекрасен.* *Соната, Реквием, звезды полёт?* *Мир музыки огромен, чист и ясен.* *Какая сила у обычных нот!* *Мерцают свечи... Звуки тише стали...* *Волшебной птицей музыка плывёт.* *И замер где-то в ясной звёздной дали* *Моей души возвышенный полёт!* О многих баховских фугах можно сказать: это серьезный разговор серьезных людей на серьезную тему. Хотя, конечно, можно привести и множество примеров фуг очень живых и быстрых.	Памятник И. С. Баху у церкви св .Фомы <http://yandex.ru/images/search?text=И.%20С.%20Бах%20%20в%20церкви&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&pin=1>
Рассказывали, что Бах; подписывая денежную сделку, мог заметить, что буквы его имени составляют оригинальную, богатую мелодию, и написать на нее фугу. Услышав первый крик своего младенца, он обрадовался, но не мог не исследовать, какого рода гамме принадлежали звуки его голоса. Узнав о смерти своего истинного друга, он закрыл лицо рукою - и через минуту начал писать погребальный мотет.	<http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fwww.musicwithease.com%2Fbach-04.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1405270951944&p=1&text=бах%20играет%20на%20органе&noreask=1&pos=34&rpt=simage&lr=9&pin=1> Бах играет на органе
Князь Одоевский в повести « Русские ночи» дал поэтичное описание первой органной импровизации в эпизоде, рисующем ночное посещение эйзенахской церкви юным Бахом. «Луна, и теперь покровительствовавшая ему, мелькнула в разноцветные стекла полукруглых окошек, и Себастиан едва не вскрикнул от восхищения, когда увидел, что находится на том месте, где поутру видел органиста; смотрит - перед ним и клавиши, - как будто манят его изведать его юные силы; он бросается, сильно ударяет по ним, ждет, как полногласный звук грянет о своды церкви, - но орган, как будто стон гневного мужа раздался, испустил нестройное созвучие по храму и умолкнул. Тщетно Себастиан брал тот и другой аккорд, тщетно трогал то одну, то другую клавиатуру, тщетно выдвигал и вдвигал находившиеся вблизи рукоятки, орган молчал, но в ответ только глухой костяной стук от клавишей. Наконец он вспомнил виденные им мехи и догадался, что без их движения орган играть не может, что первый звук, им слышанный, происходил от небольшого количества воздуха, оставшегося в каком-либо воздухопроводе; он подосадовал на свое невежество и бросился к мехам.	<http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fpics.nashgorod.ru%2Fimgfiles%2Fnewnews_imgs%2F2012%2F09%2F24%2F4200f7021910e37ccc7b7f79914bf629.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1405271060411&p=3&text=бах%20играет%20на%20органе&noreask=1&pos=98&rpt=simage&lr=9&pin=1> Бах играет на органе - 2
Вдруг он увидел: четырехугольные столбы подымаются с мест своих, соединяются с готическими колоннами, становятся ряд за рядом. Взору Себастиана явилось бесконечное, дивное здание, которого наяву описать не может бедный язык человеческий. Здесь таинство зодчества соединялось с таинствами гармонии; над обширным, убегающим во все стороны от взора помостом полные созвучия пересекались в образе легких сводов и опирались на бесчисленные ритмические колонны. Внутренность храма словно наполнилась радужным сиянием... Ангелы мелодии носились на легких облаках его и исчезали в таинственном небе…»	<http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fwww.septaccord.ru%2Fuserfiles%2Fimage%2Forgan18.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1405271060411&p=3&text=бах%20играет%20на%20органе&noreask=1&pos=95&rpt=simage&lr=9&pin=1> Бах играет на органе – 3, интерьер лютеранской церкви
Где можно услышать полифонию? В фуге Баха и в духовном хоровом концерте Бортнянского, в сонате Бетховена и в симфонии Шостаковича, в опере. Стравинского и в песне Джона Леннона. Были и популярны до сих пор специальные полифонические жанры: **мотет, ричеркар, пассакалья, чакона, фуга, инвенция**. Кинорежиссер Эльдар Рязанов пишет: *Соната ли, фуга, иль месса,* *сюита, ноктюрн или скерцо...* *Там ритмы диктуются сердцем.* *восходит небо из-за кромки луга,* *а жаворонок звонкий высоко* *насвистывает солнечную фугу,* *и ноты, ноты! – зёрна жемчугов –* *рассыпаны арпеджио из дымки*	<http://yandex.ru/images/search?p=1&text=солнечная%20абстракция&img_url=http%3A%2F%2Fthumb18.shutterstock.com%2Fthumb_small%2F594997%2F594997%2C1280055003%2C1%2Fstock-photo-joy-multicolored-abstraction-with-blurs-57773581.jpg&pos=31&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405271475789&pin=1> Радостная солнечная абстракция
В «Фуге» русского художника Василия Кандинского переплетаются в пространстве цветовые пятна и формы. Зритель воспринимает картину не только по горизонтали, но и по вертикали, снизу вверх. При таком восприятии в ней чётко различимы три части, так же, как и в подавляющем большинстве музыкальных фуг. Это напоминает изображение в 3D.	Художник Василий Кандинский. Живопись. Фуга. 1914 год В. Кандинский « Фуга» <http://www.wassilykandinsky.ru/work-101.php>
Обращение художников к форме фуги не случайно, музыкальные формы дают нам «зримую музыку». Это есть одна из самых конструктивных чётких музыкальных форм. Центральный образ «Фуги» Чюрлёниса» – это ель. В нижней части картины, в экспозиции (по аналогии с музыкой) она доминирует (большой размер, более тёмный цвет). Ей сопутствуют образы скорбно сидящих литовских сказочных королей, но они по колориту бледнее, менее значимы, как и **противосложение** в обычной фуге. Экспозиция с её основными образами плавно переходит в разработку, отличающуюся масштабностью и высветляющимся колоритом. Третья часть картины – реприза – очень чётко отграничена. Для неё художник приберёг, точно так же, как это делается и в музыке, более сильные и конструктивные приёмы – **стретту** (изображение в сжатом виде) и, одновременно, зеркальное отражение темы, друг против друга и со сдвигом, подобно темам в музыке фуги.	«Фуга» Чюрлёниса
Другим распространенным жанром полифонии был **хорал.** Сократив католическую мессу, Мартин Лютер рекомендовал небольшим городам ограничиться «немецкой мессой», состоявшей исключительно из немецких песнопений, позже названной протестанстким хоралом. По замыслу Лютера, община должна была хором исполнять песни и гимны религиозного характера на тексты из католического богослужения. Музыка должна была быть несложной, доступной и другим исполнителям. Лютер нередко выбирал мелодии популярных в то время светских песен.	<http://www.luthvostok.com/?a=page&id=666> Лютеранская община поет хорал
Иоганн Себастиан Бах постоянно работал с хоралом в самых разных жанрах – органных хоральных прелюдиях, кантатах, пассионах. В своих хоралах он размышлял о самых важных, вечных вопросах человеческой жизни – о назначении человека, о его нравственном долге, о жизни и смерти. Эти размышления чаще всего связаны с религиозной тематикой, ведь Бах почти всю свою жизнь служил при церкви, огромную часть музыки написал для церкви, сам был глубоко верующим человеком, прекрасно знающим Священное Писание. Он соблюдал церковные праздники, постился, исповедовался, за несколько дней до смерти принял причастие. Библия на двух языках – немецком и латинском – была его настольной книгой. В финале фильма Андрея Тарковского «Солярис» звучит «Хоральная прелюдия» Баха, в ее звучании словно соединяются печаль земной разлуки и возвышенная вечность неба.	Рембрандт «Возвращение Блудного сына»
…Все длятся в небо, стонут и качаются, *размешивая в небе облака,* *и так внезапно, страшно, свысока* *обрубленными сучьями кончаются.* *как будто вмиг оборванный полет,* *как недописанная фуга Баха,* *вот всхлипнул клавесин, и нота страха,* *со струн сорвавшись, сказку оборвет.* *о, сжатые заборами канонов* *деревья музыки! обрубленные ветви* *еще живут, я слышу эту жизнь,* *хоть это вопреки любым законам.* *но для кого-то лучшее на свете -* *в вязанку ваши ветви уложить…*	Звездное небо