

Тема: "Бах И.С. Двухголосные инвенции. Отдельные пьесы"

План:

1. Введение: И.С. Бах и его эпоха. Значение полифонического творчества.
2. Двухголосные инвенции: общая характеристика жанра.
3. Структурные и стилистические особенности двухголосных инвенций.
4. Анализ отдельных пьес: Инвенция №1 (C-dur), Инвенция №8 (F-dur), Инвенция №13 (a-moll).
5. Исполнительские аспекты: технические и интерпретационные задачи.
6. Значение инвенций для обучения и профессионального роста пианистов.
7. Вопросы для самоконтроля.
8. Практические задания.

Основная литература

1. Лисименко, А. С. Фортепианный ансамбль: практикум для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль подготовки «Фортепиано», квалификация выпускника «Артист ансамбля. Преподаватель. Концертмейстер» / А. С. Лисименко, Н. Г. Протасова. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 36 с. — ISBN 978-5-8154-0528-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108586.html>
2. Любомудрова, Н. А. Методика обучения игре на фортепиано: учебное пособие для вузов / Н. А. Любомудрова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10478-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494829>
3. «Миниатюры для фортепиано» Станислава Морыто: учебно-методическое пособие / составители Г. В. Семёнова [и др.]. — Петрозаводск: ПГК им. А. К. Глазунова, 2019. — 40 с. — ISBN 979-0-9003336-4-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/146086>
4. Окуневич, М. А. Концертный репертуар пианиста: учебное пособие / М. А. Окуневич. — Пермь: ПГИК, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-91201-300-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155804>

Основное содержание

1. Введение: И.С. Бах и его эпоха. Значение полифонического творчества

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — один из величайших композиторов эпохи барокко, чье творчество стало вершиной полифонической музыки. Родившись в музыкальной семье, он с детства впитал традиции немецкой органной школы и хорового искусства. Его музыка — это синтез строгой логики, математической точности и глубокой эмоциональности. Полифония, как основа его творчества, представляет собой искусство сочетания нескольких независимых мелодических линий, которые, взаимодействуя, создают гармоническое целое. Для студентов-пианистов изучение полифонических произведений Баха — это не просто техническая задача, а путь к пониманию музыкальной архитектуры и развитию музыкального мышления.

Бах написал свои инвенции и симфонии (трехголосные произведения) как учебный материал для своих учеников, включая собственных детей. В предисловии к сборнику 1723 года он указал, что цель этих пьес — научить исполнителей не только технике, но и "чистому вкусу" в музыке, а также искусству композиции.

2. Двухголосные инвенции: общая характеристика жанра

Двухголосные инвенции — это небольшие полифонические пьесы, написанные для клавишных инструментов (клавесина или клавикорда в эпоху Баха). Всего их 15, и каждая из них построена на одном тематическом материале, который развивается в диалоге двух голосов. Название "инвенция" происходит от латинского *inventio* — "изобретение", что подчеркивает оригинальность и новаторство в разработке музыкальной идеи.

Инвенции отличаются лаконичностью, ясностью формы и разнообразием настроений. Они охватывают как мажорные, так и минорные тональности, что позволяет исполнителю работать над выразительностью и

контрастами. Для студентов важно понять, что инвенции — это не просто упражнения, а миниатюрные шедевры, требующие тонкой интерпретации.

3. Структурные и стилистические особенности двухголосных инвенций

Каждая инвенция строится по принципу имитационной полифонии: один голос начинает с темы, а второй подхватывает её через несколько тактов. Этот диалог голосов требует от исполнителя четкого разделения мелодий, словно это игра двух инструментов. Основные черты:

9. **Тематическая целостность:** вся пьеса строится на одной короткой теме, которая трансформируется, меняет регистры и тональности.
10. **Контрапункт:** голоса равноправны, ни один не доминирует, что требует от пианиста одинаковой выразительности в обеих руках.
11. **Ритмическая строгость:** ритм в инвенциях точен и упорядочен, что соответствует барочной эстетике.
12. **Эмоциональная палитра:** несмотря на строгие рамки, Баху удается передать широкий спектр эмоций — от светлой радости до глубокой меланхолии.

4. Анализ отдельных пьес

Рассмотрим три инвенции, которые часто входят в учебный репертуар студентов-пианистов.

Инвенция №1 (C-dur)

Это, пожалуй, самая известная и часто исполняемая инвенция. Она открывает сборник и задает тон всему циклу. Тема — короткая, энергичная, с характерным движением шестнадцатых нот. Диалог голосов начинается с первой строки, где правая рука играет тему, а левая вскоре подхватывает её. Для студентов важно обратить внимание на четкость артикуляции и равномерность темпа.

Нотный пример: Доступен на сайте IMSLP ([ссылка на ноты](#)).

Инвенция №8 (F-dur)

Эта пьеса отличается танцевальным характером и легкостью. Тема здесь более плавная, с акцентом на мелодичность. Важно работать над

мягкостью звучания и точностью синкопированных ритмов, которые придают пьесе особую живость.

Нотный пример: Также доступен на IMSLP ([ссылка](#)).

Инвенция №13 (a-moll)

Минорная тональность придает этой инвенции драматический и меланхоличный характер. Тема здесь более сложная, с хроматическими интонациями, что требует от исполнителя тонкого чувства фразировки и динамики.

Нотный пример: Доступен на том же ресурсе IMSLP.

Эти пьесы — прекрасный материал для отработки полифонической игры и понимания барочного стиля.

5. Исполнительские аспекты: технические и интерпретационные задачи

Исполнение инвенций Баха требует от пианиста решения нескольких задач:

13. **Техническая точность:** Четкость каждого голоса, особенно в быстрых пассажах, где руки должны быть независимыми. Рекомендую играть медленно, разделяя голоса, чтобы добиться ясности.
14. **Артикуляция:** В эпоху барокко не использовалось legato в современном понимании. Исполнители должны стремиться к non legato или легкому staccato, чтобы подчеркнуть полифоническую структуру.
15. **Динамика:** Хотя Бах не указывал динамических оттенков, современные пианисты могут использовать их для выделения голосов, но без излишней романтизации.
16. **Темп:** Темп должен быть устойчивым, но не механическим. Студентам важно найти баланс между строгостью и выразительностью.

Представьте, что вы играете на старинном клавесине: звук должен быть прозрачным, а каждый голос — слышимым. Это как диалог двух друзей, где каждый говорит что-то важное, и вы не можете позволить одному заглушить другого.

6. Значение инвенций для обучения и профессионального роста пианистов

Двухголосные инвенции — это не только учебный материал, но и ключ к пониманию полифонической музыки. Они развивают:

17. Независимость рук и пальцев;
18. Умение слушать несколько линий одновременно;
19. Чувство стиля и музыкальной логики.

Кроме того, инвенции готовят студентов к исполнению более сложных произведений Баха, таких как прелюдии и фуги из "Хорошо темперированного клавира". Для будущих педагогов важно уметь объяснить ученикам, как работать над этими пьесами, и самим владеть ими на высоком уровне.

Заключение:

Двухголосные инвенции И.С. Баха — это не только учебный материал, но и сокровищница музыкальных идей, которые учат нас слушать, думать и чувствовать. Работая над этими пьесами, вы не просто оттачиваете технику, но и становитесь ближе к великому миру барочной музыки.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы основные черты двухголосных инвенций И.С. Баха?
2. В чем заключается значение полифонии для развития музыкального мышления пианиста?
3. Какие технические и интерпретационные задачи стоят перед исполнителем при работе над инвенциями?
4. Каковы особенности структуры и настроения Инвенции №1 (C-dur)?
5. Почему инвенции Баха остаются важной частью учебного репертуара пианистов?

Рекомендуемая литература

1. Бах, И.С. Двухголосные и трехголосные инвенции. Ноты. — Москва: Музыка, 2005.
2. Келлер, Г. Искусство исполнения полифонии Баха. — Москва: Классика-XXI, 2008.
3. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах. — Москва: Музыка, 1965.