Изучение Менуэта a-moll И.С. Баха (BWV Anh. 120)

Автор: Соловьева Елена Валерьевна,
преподаватель фортепиано СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ»

Музыка великого композитора И.С. Баха, творившего в эпоху расцвета полифонического письма, уже несколько веков приносит большое эстетическое наслаждение. Его сочинения многогранны, и до сих в каждом музыканте пробуждают большой интерес к изучению.

Для воспитания профессионального мастерства уже с юных лет нужно развивать умение слышать и воспроизводить на инструменте несколько мелодических линий одновременно. Поэтому пианисты знакомятся с творчеством Иоганна Себастьяна Баха на начальной стадии обучения игре на фортепиано.

Одним из наилучших педагогических сборников считается «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах». Основную часть тетради составляют пьесы танцевального характера – менуэты, полонезы, марши. Большое место занимают менуэты.

Старинный французский танец был модным среди аристократов XVII-XVIII веков. Менуэт исполняли на балах или на домашних вечерах. Музыка отражала плавность и важность поклоном, маленьких шагов и низких реверансов. Умеренный темп и трехдольный размер объединили девять Менуэтов, вошедших в сборник. Но танцу характерен изменчивый характер, и И.С. Бах вместе со своей женой и сыновьями записал в «Нотную тетрадь» Менуэты, различные по настроению. Некоторые из пьес вызывают у исследователей сомнение в принадлежности письму Иоганна Себастьяна. Но рассматриваемое в данной статье произведение относят к творчеству великого полифониста.

Менуэт a-moll (BWV Anh. 120) интересен для изучения в младших классах. Приступая к разбору пьесы, полезно вспомнить, что во времена Баха фортепиано еще не существовало, и такие произведения исполняли на клавире (клавесине, клавикорде). Для того, чтобы ученик мог приблизиться к

эпохе барокко, важно показать ему пример звучания распространенных тогда инструментов. В интернете есть записи исполнения Менуэта ля минор на клавесине, и учащемуся не будет лишним знакомство с этими примерами. Как правило, ученикам больше нравится звучание клавирных произведений на фортепиано. А если мы вспомним, что Бах считал игру cantabile – главной педагогической и исполнительской целью, то не удивительно, что игра на клавесине вызывает у юных слушателей меньше вдохновения, ведь добиться певучести на старинном инструменте сложнее из-за его особого строения. Однако ученики всегда заинтересованно слушают необычное звучание звонкого предшественника фортепиано.

Важным этапом в разучивании произведений является знакомство с редакциями. Существует несколько редакций «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», где представлен Менуэт ля минор: Л.Ройзмана, А.Майкапара, С.Диденко и уртекст (немецкого издания). Ученице полезно познакомиться с каждой редакцией, чтобы шире проанализировать изучаемое произведение, найти сходства и отличия. Большое внимание ученики обычно уделяют уртексту. Во-первых, уртекст отражает наиболее точный вариант композиторского замысла. Во-вторых, отсутствие динамических обозначений, аппликатуры и штрихов вызывает удивление. Всегда наступает период, когда нужно рассказать ученикам, что в эпоху барокко существовали законы и правила артикуляции, которые были известны музыкантам с малых лет. Полезно показывать рукописи самого Баха, в которых представлены эти правила: например, в «Нотной тетради Вильгельма Фридемана» есть автограф с расшифровкой украшений. Учащиеся всегда с любопытством рассматривают почерки композиторов, и поэтому такое внимание к деталям пробуждает бОльший огонь в их сердцах.

Также уртексты необходимы в изучении, поскольку в них наиболее явно видны лиги, проведенные через тактовую черту от слабой доли к сильной. Обычно такие открытия приводят учеников к мысли, что синкопы имеют большое значение в музыке. И когда они приступают к разучиванию

произведения, то важно подсказать им, что синкопу нужно взять «сверху», немного акцентируя ее, а дальше «расслабить» руку, чтобы «выход» из задержанного звука был мягким.

Менуэт можно разделить на три раздела: 1 раздел состоит из 12 тактов, и заканчивается на доминанте к ля минору; 2 раздел, заключенный в 8 тактах, написан в До мажоре, что придает звучащей теме особую радость; 3 раздел через трели и восходящее движение возвращает нас в основную тональность.

Тема 1 и 2 разделов имеет форму канона. Схожие мотивы темы должны звучать артикуляционно одинаково. Чтобы добиться точности в штрихах и ритме, полезно их поучить в унисон.

При игре канона происходит несовпадение смысловых акцентов и кульминаций. Чтобы лучше слышать самостоятельность и мелодическое направление каждого голоса, важным является этап разучивания с пением. Как правило, ученики лучше интонируют верхний голос, и меньше вслушиваются в нижний. Поэтому особое большое внимание нужно уделить нижнему голосу. К тому же, пение поможет добиться певучей манеры в игре, к которой всегда стремился Бах.

3 раздел требует тщательной проработки. Трели должны звучать ровно и независимо от движения другого голоса. При игре двумя руками полезно поучить этот раздел без украшений, чтобы слышать основные звуки каждого голоса. При игре с трелями двумя руками можно разделить длинную восходящую линию на параллельные короткие мотивы, в основе которых 2-3 звука. Это облегчит понимание ученика и позволит услышать всю музыкальную ткань.

Когда мы говорим о музыке И.С. Баха, всегда вспоминаем о символичности, заложенной в мотивах. Сохранилась разработанная Б.Л. Яворским система символов Баха, выявленная музыкальным теоретиков на основе изучения кантатно-ораториального творчества композитора. После ознакомления с записями Б.Л. Яворского, многие музыкальные элементы в Менуэте ля минор звучат иначе.

Символы, которые встречаются в Менуэте a-moll (BWV Anh. 120) И.С. Баха:

1. Начало темы – скачок на кварту – символ стойкости и веры.

2. Пунктирный ритм, так же встречающийся в теме, изображал бодрость и торжество.

3. Начальный мотив – восхождение на квартсекстаккорд (с проходящим звуком) – символ жертвенности.

4. Падение на терцию (например, в верхнем голосе – во 2 такте, в нижнем голосе – в 3 такте) – символ печали.

5. Фигура catabasis (такты 5-11) – нисхождение, умирание.

6. Равномерное движение нижнего голоса (такты 5-11) уподоблялось шагам.

7. Ровный хроматизм из 5-7 звуков (и вверх, и вниз), который слышен в нижнем голосе в 5-11 тактах, считался признаком печали и боли.

Так же хроматизм заложен в основе восходящего движения, украшенного трелями (в тактах 21-24). Движение вверх звучит как устремление к небу.

8. Трелеподобное движение (такты 21-24) выражает веселие, и даже смех. Трели в верхнем голосе напоминают крылья ангелов.

Знания помогают увидеть в музыке послания, которые оставил для нас композитор. Творчество Баха пронизано верой. И Менуэт – как звучание веры в лучшее, постижение истины через боль, веры в небесное предопределение.

Список литературы:

1. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Редакция, вступительная статья и комментарии А.Е. Майкапара. – Москва: Музыка. – 1972.

2. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Редакция, вступительная статья и комментарии Л.И. Ройзмана. – Челябинск: MPI. – 2006.

3. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Подготовка издания и комментарии С. Диденко. – Москва: Торопов. – 1999.
4. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Urtext.
5. Носина В. О Символизме «Французских сюит» И.С. Баха. – Москва: Классика XXI. – 2006.
6. Носина В. Символика музыки И.С. Баха. – Москва: Классика XXI. – 2015.
7. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. – Москва: Музыка. – 1965.