Лекция - концерт фортепианного отделения в духовно-просветительском центре Храма святых бессеребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, посвященный творчеству И.С. Баха.

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья: уважаемые родители, преподаватели, юные исполнители, уважаемые ценители музыкального искусства! Сегодня мы обладаем удивительной возможностью проводить наш концерт, посвященный великому композитору-полифонисту, органисту-импровизатору, педагогу.

И.С. Баху в Храме святых бессерябреников Космы и Дамиана.

С давних пор церковный храм был храмом музыки, с помощью которой верующие обращали свои души и чувства к Богу! Многим простым людям слова молитвы не всегда были понятны. Именно через музыку сердца людей в едином порыве обращались к Богу! Ведь цель музыки- трогать сердца!

Великий И. С. Бах был глубоко верующим человеком. Он говорил: «Всем сердцем хочу прославлять величие Бога через музыку, которая вслед за Святым писанием, открывает людям творца!»

Звучит (дуэт из оркестровой сюиты Ре мажор, переложение для 2-х голосов с ф-но ДЖЕЯ ОЛТ ХАУСА)

Ведущий: Прозвучал дуэт из оркестровой сюиты Ре мажор, переложение для 2-х голосов с ф-но ДЖЕЯ ОЛТ ХАУСА в исполнении Зинаиды и Клавдии Гавриловых. Концертмейстер Максимова Н.Н.

Исполнение этой музыки создает атмосферу возвышенности, величия и духовности и как бы провозглашает тему нашей встречи «Тогда откроется, как заря свет твой и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою и слава Господня будет сопровождать тебя….». Слова из Ветхого завета Пророка Исаия 58 глава, 8 стих. Эти слова он использовал в своей в 39 кантате.

И.С. Бах – велик и загадочен. Он является великим композитором-полифонистом, органистом-импровизатором, реформатором, выдающимся педагогом, который разработал целую педагогическую систему обучения. И.С.Бах родился и жил в эпоху Барокко, что в переводе означает «придучдливый», «странный». Эпохе Барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, пышность, обостренная чувственность, стремление к величию образов и пышности форм, к слиянию различных видов и жанров искусства.

Кроме И.С. Баха в эту эпоху жили и творили гениальные композиторы, такие как А. Вивальди, [А. Скарлатти](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8), Г. Гендель, К. Монтеверди, Г. Перселл, Ж. Люлли, К. Глюк, Корелли.и другие. Но только И. С. Баха называют Великим!

      «Не ручей – море должны его называть за безграничное, неисчерпаемое богатство звуковых комбинаций и гармоний!» - воскликнул Людвиг ван Бетховен, и это относилось уже к И.С.Баху (после прослушивания токкаты и фуги ре минор).

Творчество И.С. Баха - безграничные горизонты во всех жанрах, это-целая вселенная!

И. С. Обладал энциклопедическими знаниями, конструировал новые инструменты (клавесин-лютня, виола- помпоза). Больше был известен не как композитор, а как виртуоз - импровизатор, на органе и клавесине.

Написал свыше 1000 произведений во всех жанрах, кроме оперы.

Вокально- инструментальные (светские и духовные кантаты, мессы, пассионы)

Инструментальные (оркестровые, клавирные, для разных инструментов с оркестром)

Органные (прелюдии и фуги, токкаты, фантазии), хоральные прелюдии.)

И.С. Бах –великий полифонист. Тв-во Баха – вершина полифонического стиля эпохи барокко.

В его творчестве окончательно сформировалась фуга- высшая форма полифонии. Но, к сожалению, при жизни из его произведений почти ничего не было напечатано. Воплотил в музыке богатый и сложный внутренний мир человека, глубокие религиозные чувства.

Создал жанр клавирного концерта, произведения для начинающих музыкантов (инвенции и симфонии из нотной тетради Анны Магдалены).В творчестве Баха сложилась тональная система мажора и минора гармоническая функциональность, главенство тоники, использование сложных аккордовых структур. К сожалениею, при жизни И.С. Баха из его произведений почти ничего не было исполнено и напечатано. Примером этому была священная оратория «Страсти по Матфею». Когда 18 летний Мендельсон нашел в завале книг это великое произведение и исполнил его в Берлине в 1829 году, музыка сразу зазвучала по всему миру!

Музыканты вплоть до конца 18 века были поразительными универсалами!

Еще не существовало разделения на композиторов, исполнителей и педагогов, а каждый музыкант обязан был не только владеть всеми инструментами своего времени, но и быть импровизатором.

Флейтист Кванц – современник И.С.Баха – в автобиографии упоминал о том, что он учился не только игре на скрипке, гобое, трубе и клавире, но «не пренебрегал» также изучением корнета, тромбона, охотничьего рога, флейты с наконечником, фагота, немецкой басовой виолы, виолы да гамба и других инструментов, «на коих всех хороший музыкант уметь играть должен».

Во времена Баха было принято вести семейный альбом, в кот записывали стихи, цитаты,муз. пьесы.Семья Б.тоже вела альбом, куда записывались клавирные и вокальные произведения.Один из таких альбомов сохранился и дошел до нашего времени –это «Нотная тетрадь Анны Магдалены. «Нотные тетради Анны Магдалены», второй жены И.С. Баха, представляют собой своеобразные альбомы для домашнего музицирования: они заполнялись на протяжении многих лет и в них вносились как сочинения самого Иоганна Себастьяна, так и его современников, и даже первые «опусы» его сыновей. По записям в этом альбоме мы можем судить о том, какие пьесы – очевидно, любимые Анной Магдаленой – звучали в исполнении членов музыкального семейства. Это маленькая энциклопедия семейного творчества. Большое место в этих тетрадях занимают несложные короткие арии, хоралы, небольшие прелюдии или пьесы танцевального характера.

В исполнении Сафоновой Алисы, уч-ся 3 класса (преп. Сергеева Н. А.) сейчас прозвучит

1. «Маленькая прелюдия» d-moll. И. С. Баха.

2. И.С. Бах. «Маленькая прелюдия» d-moll. Исполняет Пономарев Кирилл, уч-ся 4 класса, преп. Строжевская Л.Ф.

При беглом просмотре «Нотной тетради анны Магдалены» бросается в глаза большое количество пьес под названием менуэт.

В 17-18 в. что одним из самых популярных танцев считался танец «Менуэт». Его называли королем танцев. и танцем королей. Различались менуэт короля, менуэт королевы, менуэт двора.

Моду на это т танец ввел французский король Людовик 14. считался танец «Менуэт».

3. Менуэт до минор.Исп. Растворова Настя, уч-ся 3 класса. Преп. Строжевская Л.Ф.

4. Менуэт соль минор. Исп. Сугян Милана, уч-ся 4 класса. Преп.Строжевская Л.Ф.

Менуэту обучали с детства. Это был сложный в исполнении танец с множеством поклонами, реверансами, изящными движениями. В переводе с французского менуэт означал «Маленькие шажки». Танцевали его парами.

5. «Менуэт» Исп. Ромашкина Ольга, уч-ся 7 класса, Соло на флейте исп. Иржембицкая А.С.

Танец «Менуэт» полюбили так, что его композиторы стали использовать в таких жанрах, как соната.

6. Два менуэта из сонаты №4 С- dur. Исп. Давыдова Мария, уч-ся 8 класса. Преп. Королевич Ю.А., Соло на флейте исп. Иржембицкая А.С.

       Педагогическую систему И.С.Баха наглядно демонстрируют сборники пьес, которые дошли до нас так же в рукописях и которые называются «Клавирная книжечка Вильгельма Фридемана».

        Пьесы из «Нотной тетради» вводят нас в мир музыки И.С.Баха. Это первая ступень на пути к «полифоническому парнасу», врата к изучению всего творчества Баха. После того, как ученики научились играть менуэты, арии и маленькие прелюдии, наступал черед более сложных пьес. Специально для этого этапа обучения И.С.Бах сочинил для своего старшего сына два цикла пьес – так появилась «Клавирная книжечка Вильгельма Фридемана».Эту «книжечку» Иоганн Себастьян начал, когда его старшему сыну было 9 лет, и окончил через 2,5 года. Книжечка была задумана как «семейный учебник» для занятий на клавире. В нее вошли двух- и трехголосные пьесы, которые Бах назвал сначала «преамбулы» и «фантазии», а во второй рукописи, переписанной его рукой двухголосные пьесы названы «инвенциями», а трехголосные – «симфониями», что означает «многозвучие». Сейчас пьесы обоих циклов принято называть инвенциями – двухголосными и трехголосными. На этих пьесах Бах объяснял, что каждое произведение –это беседа разных голосов, которые представляют собой различные индивидуальности. Если одному из голосов нечего сказать, он некоторое время должен помолчать, но никто не должен вмешиваться в середину разговора и не должен говорить без смысла и надобности. Трехголосные инвенции неслучайно называют «симфониями». Этим он подчеркнул, что в пьесах одновременное звучание трех мелодических линий образует удивительное «созвучие» симфония»

Инвенции являются идеальными упражнениями для развития независимости и полного равноправия обеих рук, как приготовительные упражнения перед фугой.

 7. Бах. Инвенция ми мажор. Исп. Иванова Алиса, уч-ся 4 класса. Преп Рослякова Е.Ю.

8.Трехголосная инвенция. До мажор. Стегниенко Ярослава, уч-ся 4 класса Зарубова З.В.

9.Трехголосная инвенция ми минор. Исп. Федоренко Алеся, учся 6 кл. Хабунь Е.Н.

        Следующей по сложности ступенью в музыкальной педагогике И.С. Баха были сюиты: циклы, состоящие из танцевальных пьес в полифоническом изложении. Вы помните названия «обязательных» частей сюиты: аллеманда, куранта, сарабанда, жига. Между ними могли добавляться «вставные» номера. Все эти пьесы чередовались по принципу контраста – характера, темпа, размера. Французские сюиты боле скромного по масштабам, чем английские. В них отсутствуют нетанцевальные пьесы.

Ученик, играющий прелюдии и фуги из ХТК, считался достигшим вершин мастерства и мог «отправляться в самостоятельное плавание» в музыкальной профессии.

10. Ансамбль. Исп.Бугаева Мирослава и снеговая Алевтина, уч-ся 5 класса. Преп.Строжевская Л, Ф.

11. «Сарабанда»из «Французской сюиты»№2. Исп. Эшимкулов Адель, уч-ся 6 класса.преп. Строжевская Л.Ф.

Листая семейный альбом скемьи И.С. Баха, можно встретить пьесы под названием «Сицилиана». Это-старинный итальянский таец пасторального характера. Особенно был распространен в инструментальной и вокальной музыке.

12. «Сицилиана» из сонаты для флейты g-moll флейты Исп. Шакирова Аделия, уч-ся 8 класса. Иллюстратор Иржембицкая А.С.

Ученик, играющий прелюдии и фуги из ХТК, считался достигшим вершин мастерства и мог «отправляться в самостоятельное плавание» в музыкальной профессии. ХТК называют энциклопедией баховских форм, образов и мыслей. Первый том был написан в 1722 году в Кетене. Этот цикл состоит из 48 прелюдий и фуг, 12 мажорных и 12 минорных тональностей, расположенных в хроматическом порядке. До мажор, до минор, До диез мажор, до диез минор. И.С. Бах написал этот цикл для клавира новой конструкции, где октава была разделена на 12 равных полутонов, равномерно, в хроматическом порядке. В прошлом году исполнилось ровно 300 лет со дня создания ХТК 1 тома. Через 22 года И.С. Бах напишет 2 том ХТК. (Прелюдия-свободная, фуга-строгая).

13. ХТК. Прелюдия и фуга си бемоль мажор Исп. Дворников Дима, уч-ся 5 класса. Преп. Обуваева Т.В.

14. ХТК. Прелюдия и фуга до минор. Исп. стигниенко Василиса, уч-ся 6 класса.преп. Зарубова З.В.

15. ХТК. Прелюдия и фуга фа диез минор. Исп. Вакулина Маша, уч-ся 8 класса. Преп. Хабуннь Е.Н.

Многие Бахи принесли славу своему имени, но вершиной над всеми возвышается фигура ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА. Когда И.С. Баха спросили, как он добился таких вершин, он ответил: «Мне пришлось много трудиться! Кто будет столь же усерден, добьется того же!». Так пусть эти слова будут девизом для всех нас!

Шуман: «Бах не новый, не старый, Бах –вечный!»

Величина и совершенство Баха заставляет нас к композитору, как к чему-то недосягаемому, высокому!

К творчеству Баха мы обращаемя , как к неиссякаемому источнику.

Очень много загадочного в жизни и творчестве И.С. Баха. В самой фамилии BACH. В них кроется символ креста. В-это буква Си бемоль, А- это А, С –это До, Н-это Си. На протяжении всего творчества использованы 3 божественных слова: SOLE DEO GLORIA. В них И.С. Бах прочитал 3 божественные буквы: Ми бемоль, ре, соль. Они составляют 3-х звучие протестанского хоралла и означают прославление Бога. Эти интонации из 3-х звуков И.С.Бах использовал во многих своих произведениях. Позже многие композиторы, такие как Чайковский, Мусоргский, Рахманинов использовали их в своих произведениях, как бы питаясь соками интонаций баховской музыки.

И. С. Бах оставил после себя богатое творческое наследие, более 1000 произведений, написанных в разных жанрах, кроме оперы. Его музыка подвела черту эпохе барокко. С появлением его произведений музыкальная культура встала на более высокий уровень развития. Пятеро сыновей И.С. Баха стали известными композиторами. Каждый год в Германии проводятся фестивали, на которых выступают лучшие исполнители. посвященные И. С. Баху. Его музыка Произведения звучат по всему миру! Мы будем бесконечно приближаться к музыке И.С.Баха и открывать в ней что-то новое.

И завершает нашу концертную программу произведение И. С. Бах- Ш. Гуно «Аве Мария» в исполнении Зинаиды и Клавдии Гавриловых.

Великий И.С.Бах и не подозревал о том, что в середине 19 века вокальную мелодию к его прелюдии До мажор из ХТК сочинит французский композитор Шарль Гуно.

Вместе с этой музыкой пусть в вашем сердце останется радость, верность, оптимизм, простота и сочувствие – те черты, которые пронес в своем творчестве один из многих тружеников-Бахов, преданных своему искусству.