Выступление Галецкой Екатерины – призера школьного тура конкурса проектных работ (декабрь 2014)

Исследовательская работа

Можно ли назвать Иоганна Себастьяна Баха нашим современником?

Автор: **ученица 3«В» класса ГБОУ СОШ №1288 имени Н.В. Троян Галецкая Екатерина**

Руководитель: **Оганова Т.Р.**

Москва 2014

Здравствуйте, меня зовут Катя Галецкая. Я учусь в 3 классе школы 1288 и второй год занимаюсь музыкой. И вот однажды преподаватель задала мне разучить прелюдию Иоганна Себастьяна Баха.

Мне было очень интересно, но и немного страшновато. Ведь Бах величайший из творческих гениев. Я была поражена тем, насколько современно и актуально звучит музыка, написанная 3 века тому назад. В чем же кроется секрет? Мне захотелось разобраться в этом вопросе. Можно ли назвать Иоганна Себастьяна Баха нашим современником. Почему произведения Баха завоевывают аудиторию даже среди слушателей, которые обычно не проявляют интереса к «серьезному» искусству?

Я постаралась узнать побольше о жизни и творчестве этого выдающего человека и хочу поделиться с вами результатами моего исследования. Этому и посвящен данный проект.

Музыкальная известность рода Бахов была так велика, что в Эрфурте 17 века вообще всех музыкантов называли «Бахами». В тетрадь «Происхождение музыкальной семьи Бахов» Иоганн Себастьян вписал более пятидесяти предков и сверстников, связанных с музыкальным ремеслом.

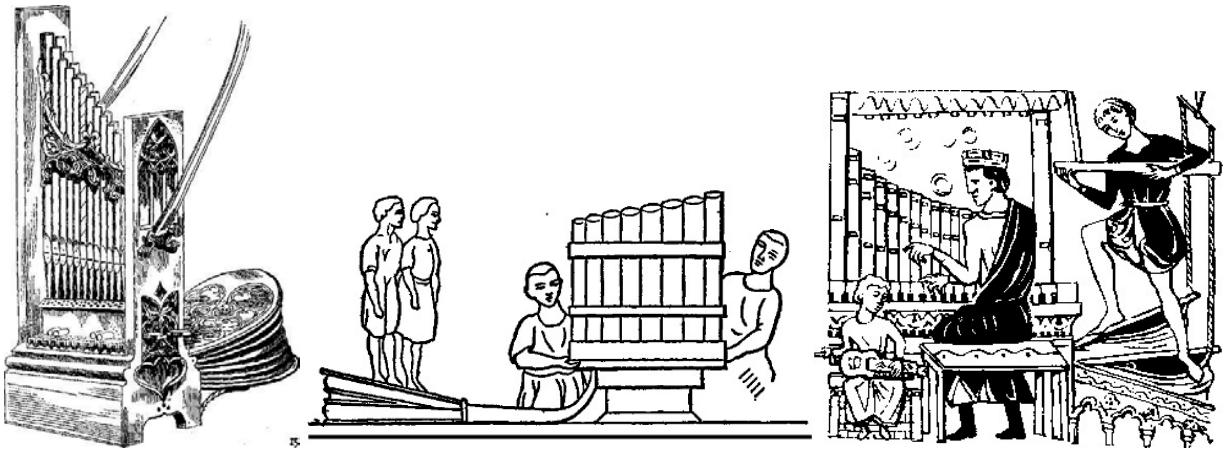
Несколько сыновей Баха стали видными музыкантами: Филипп Эммануэль, Вильгельм Фридеман (Дрезден), Иоганн Кристоф (Бюккенбург), Иоганн Кристиан (самый младший, «Лондонский» Бах).

Иоганн Себастьян Бах

Иоганн Амвросий Бах (отец)

Утро в семье Бахов

Старший брат Себастьяна Иоганн Христоф служил органистом в Ордруфе. Поэтому орган не был для Баха каким-то неведомым инструментом. Он знал его механику. Знал, что без служителей, раздувающих мехи (их называют калькантами) воздух не будет нагнетаться в трубы, и, хоть ты кулаком стучи по клавишам, орган не зазвучит.



Меха и кальканты старинных органов

В наши дни музыканту-органисту помогает электричество, приводящее в движение самые тяжелые рычаги и приспособления.

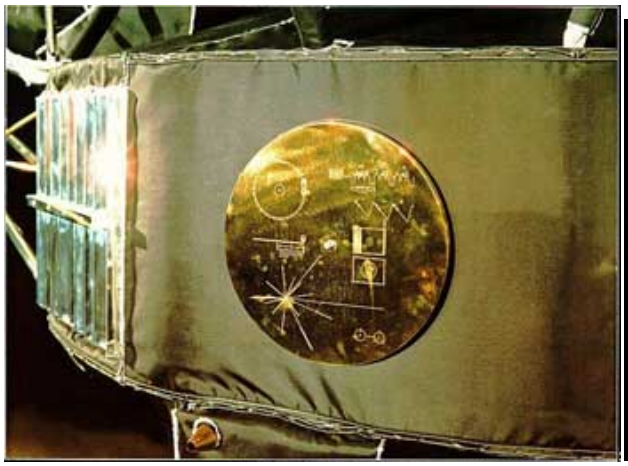
У Баха орган звучал как целый оркестр. Одни регистры передавали голоса смычковых инструментов, другие – деревянных духовых. Дули медные трубы, гремели литавры. Даже тембры человеческих голосов слышались в органном звучании.

Однажды на лестный отзыв одного из почитателей Баха о его виртуозной игре, Иоганн Себастьян ответил: «В этом нет ничего удивительного, нужно только своевременно попадать на соответствующие клавиши, тогда инструмент играет сам по себе».

Органист, 18 век

Я уверена, нет никого в этой аудитории, кто бы хотя бы не слышал имени Баха.

Бах заложил краеугольный камень европейской музыки, утвердив современный музыкальный строй. Творения Баха отмечены величием и красотой, совершенством формы и высоким профессиональным мастерством. В музыке великого Баха запечатлены все стороны духовного мира человека. Именно поэтому на борту первого межпланетного космического корабля «Вояджер», запущенного в 1977 году, был отправлен в космос золотой диск с музыкой И.С.Баха, которая зазвучит, если этот корабль встретит жизнь на других планетах. Первыми звуками, представляющими человечество другим внеземным цивилизациям, будет «Бранденбургский концерт №2» Иоганна Себастьяна Баха. Известно, что «Вояджер» благополучно преодолел границы Солнечной системы.



Музыка для инопланетных цивилизаций

Бах был гениальным новатором, открывшим для развития мировой музыкальной культуры новые перспективы. Его могучее влияние сказалось в творчестве великих композиторов XIX и XX веков (Бетховена, Моцарта, Брамса, Вагнера, Глинки, Шостаковича).

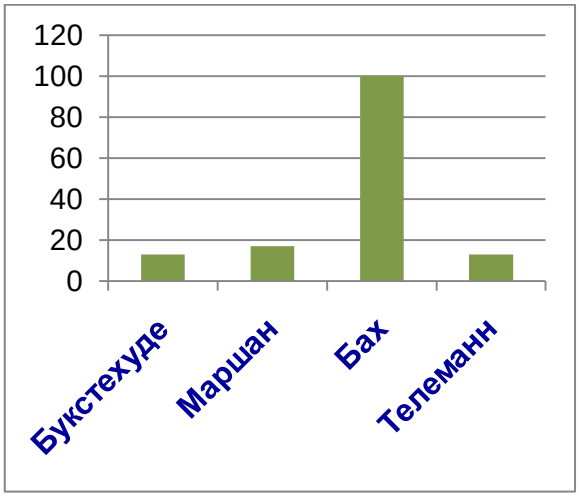
Когда мы слышим музыкальную заставку к телепередаче, включаем на своем мобильном телефоне мелодию звонка под названием «Шутка» нам и в голову не приходит, что музыка, которая так привычна и понятна, звучит в мире не одно столетие.

Ученикам нашего класса было предложено ответить на несколько вопросов (предложенная ученикам анкета приведена в конце работы).

При проведении анкетирования звучало произведение Баха под названием «Шутка».

Всего в анкетировании приняло участие 24 человека.

В конце работы приложены все анкеты.



Проведенный опрос подтверждает предположение о том, что имя Баха знакомо всем ученикам (24 из 24 опрошенных). Имена же других композиторов 18 века знакомо далеко не всем (Букстехуде 3 человека, Маршан – 4 человека, Телеманн – 3 человека). Причем, как правило, это ученики, занимающиеся музыкой дополнительно. Данное произведение слышала половина опрошенных (в театре, на концерте, в компьютерной игре, на телефоне, по телевизору и т.д.) Подавляющему большинству, даже тем, кто не слышал ее раньше, эта мелодия нравится (23 из 24 опрошенных). Несмотря на то, что среди опрошенных почти все осознают, что музыка была написана очень давно, лишь двое решили, что произведение написано в наши дни (20 - 21 век), что лишний раз доказывает современность музыки Баха.

Исполнять произведения Баха крайне трудно: даже в самой маленькой прелюдии один музыкальный мотив перетекает в другой, к ним присоединяется третий, и всё это музыкальное кружево в конечном итоге выливается в финальный аккорд, ставящий точку в произведении.

Тема в начале звучит в одном регистре, затем в другом, затем в следующем… но это не значит, что первый голос прервался. Голоса вступают друг за другом, как бы догоняя или отвечая друг другу, все время развиваясь: то расходясь, то встречаясь, то сплетаясь и звуча вместе. Все они одинаково важны. Здесь нет разделения на главный голос и аккомпанемент. Такой тип музыки называется полифонией.

Полифония или контрапункт – вид многоголосия, основанный на одновременном гармоническом сочетании и развитии двух или нескольких самостоятельных голосов.

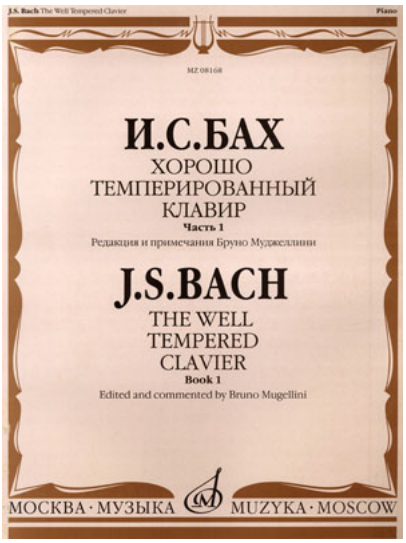
Сборник двухголосых и трехголосых упражнений, ныне знакомые каждому ученику музыкальной школы

Фридеман Бах (старший сын)

Детская музыкальная школа имени И.О.Дунаевского

За свою жизнь Бах написал более тысячи музыкальных произведений. Но известен миру не только как великий композитор и музыкант- исполнитель, но и как великий музыкальный педагог, оставивший после себя огромное педагогическое наследие . Вот уже 300 лет все юные музыканты мира отрабатывают технику игры на музыкальных инструментах, исполняя произведения Баха. Для сына Фридемана Бах написал сборник двухголосых и трехголосых упражнений, назвав их «Инвенции». Ныне они знакомы каждому ученику музыкальной школы.

Бах стремился преодолеть несовершенство клавесинов.



Клавесин

И написать пьесы во всевозможных мажорных и минорных тональностях (решить так называемую задачу темперации). На титульном листе «Хорошо темперированного клавира» он отметил, что прелюдии и фуги «написаны для пользы употребления жадного до изучения музыки юношества, особенно же для препровождения времени тех, кто уже преуспел в сем учении». Кстати фуги и прелюдии из хорошо темперированного клавира также были записаны на золотом диске, отправленном в другие солнечные системы, копия которого хранится в музыкальном музее имени Глинки.

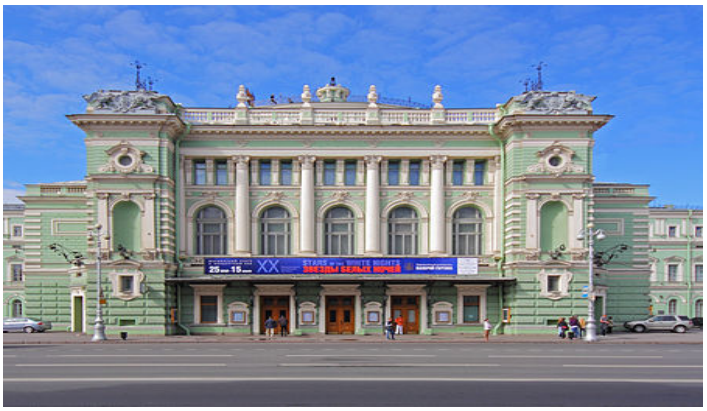
Мне посчастливилось сыграть прелюдию до мажор из ХТК на самом старом в России органе мастера Фридриха Ладегаста в музыкальном музее имени Глинки. Вот на этом органе.

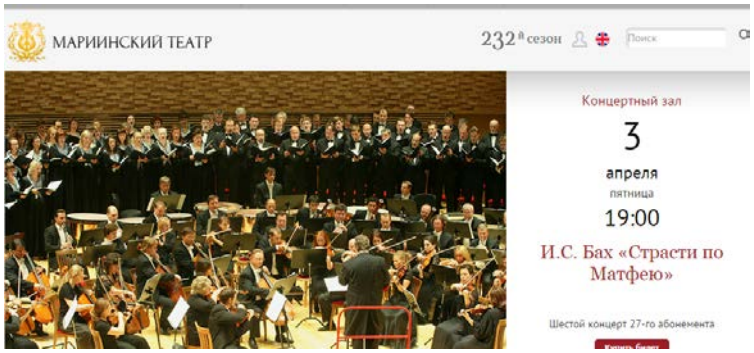
Людвиг Ван Бетховен (1770-1827) ХТК знал и играл наизусть. Этот сборник он называл своей «музыкальной библией».
В библиотеке Вольфганга Амадея Моцарта были ноты баховских сочинений. Несколько фуг из ХТК Моцарт переложил для струнного квартета.

Гениальное творчество Баха не было по-настоящему оценено его современниками. Пользуясь славой как органист, он при жизни не привлек должного внимания как композитор. О его творчестве не было написано ни одной серьезной работы, лишь ничтожная часть произведений была опубликована. После смерти Баха его рукописи пылились в архивах, многие безвозвратно затерялись, а имя композитора забылось.

Подлинный интерес к Баху возник лишь в XIX веке. Начало ему положил Ф. Мендельсон, случайно нашедший в библиотеке ноты «Страстей по Матфею».. Под его управлением это произведение было исполнено в Лейпциге. Это самое грандиозное произведение Баха, которое длится более 3 часов. При жизни Баха это произведение звучало лишь один раз. Большинство слушателей, буквально потрясенных музыкой, никогда не слышало имя автора. Это было вторым рождением Баха.

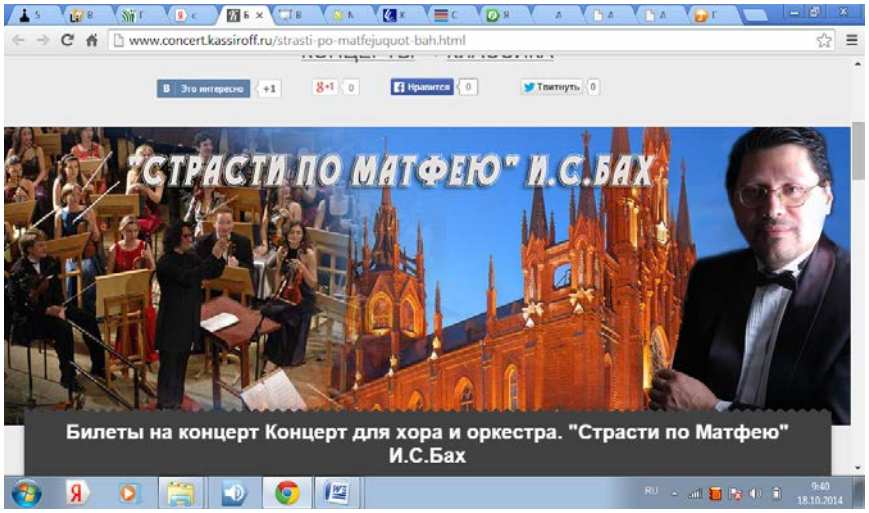
Сейчас это произведение исполняется в Мариинском театре в Санкт Петербурге.



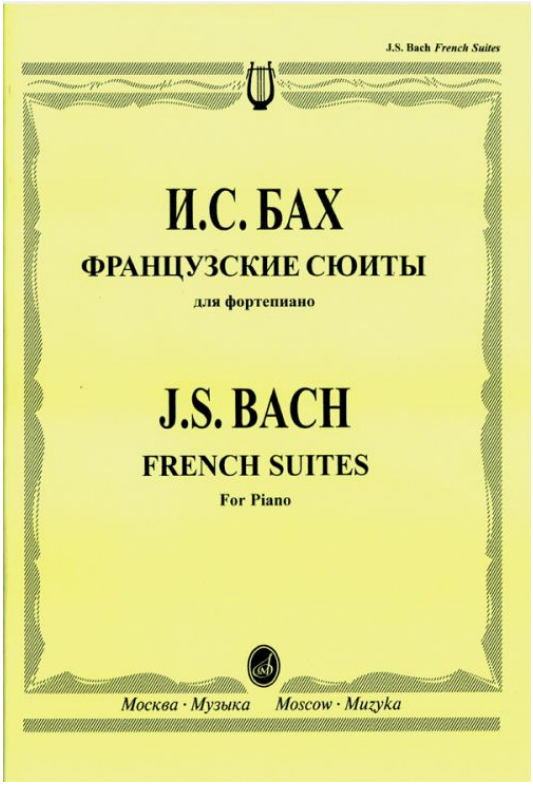


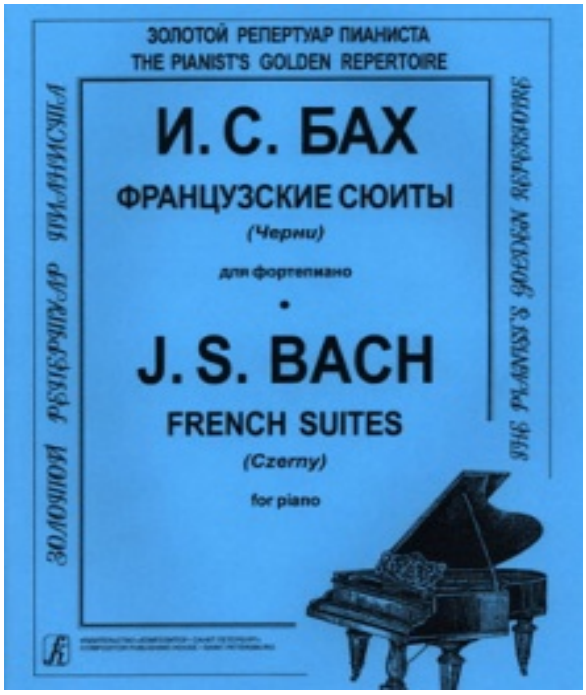
в театре Новая опера в Москве, в рамках фестиваля Крещенские вечера»

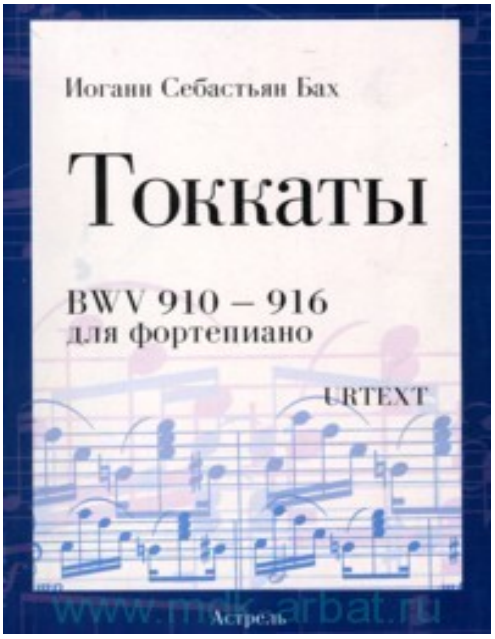
в Римско-католическом кафедральном соборе (ул. Малая Грузинская)



Спустя столетие после смерти Иоганна Себастьяна Баха в Германии было образовано Баховское общество. Главной его целью было издание полного собрания сочинений гениального композитора. Всего вышло в свет сорок шесть томов. Среди тех, кто внес деньги был молодой Бетховен. Ему же принадлежит знаменитое изречение: «Не ручьем, а морем надо бы его назвать!» («Бах» - по-немецки означает «ручей»).







В 2000 году к 250-летию смерти великого композитора дирижер Гельмут Риллинг, известный во всем мире своими интерпретациями музыки Баха, который изучал и пропагандировал духовное и светское творчество Иоганна Себастьяна Баха, осуществил монументальный труд по записи всех сочинений Баха, включающий свыше 1000 сочинений на 172 CD.

В 2008 году было издано полное собрание сочинений Баха для iPod.

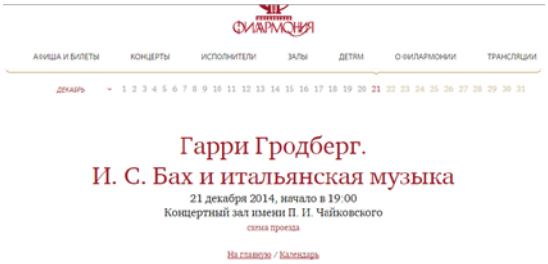
С1970 года проходит баховский фестиваль, создана Международная баховская академия в Штутгарте (с 1981 года) и баховские академии по всему миру. В 2001 году Гельмут Риллинг основал «Бах-ансамбль», который состоит из молодых музыкантов из более чем 20 стран мира.

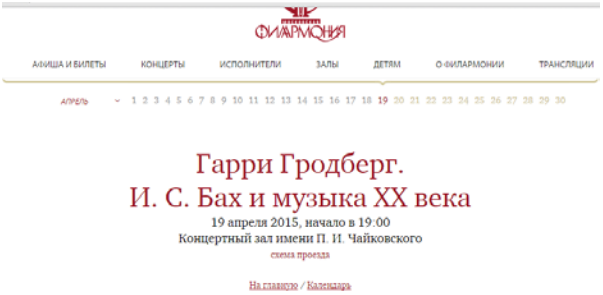
В этом сезоне бах-ансамбль, который состоит из молодых музыкантов из более чем 20 стран мира, к 330-летию со дня рождения Баха исполнит Страсти по Матфею в Московской Академической Филармонии.

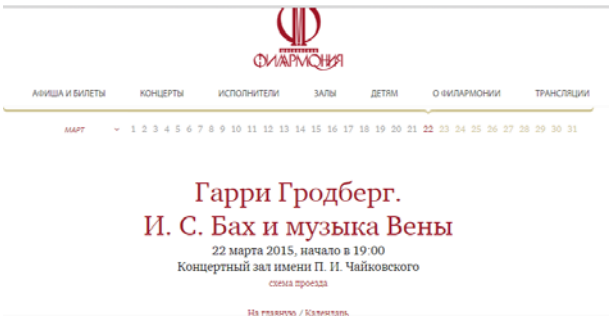
Концерты в сезоне 2014-2015

Концертный зал имени П. И. Чайковского
25 ноября 2014, 19:00
И. С. Бах. «Страсти по Матфею»
«Бах-ансамбль» Гельмута Риллинга
Дирижер – Гельмут Риллинг (Германия)
Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра
Мирелла Хаген (сопрано, Германия), Лидия Виньес Кертис (меццо-сопрано, Испания), Лотар Одиниус (тенор), Тобиас Берндт (баритон, Германия), Клаус Хегер (бас, Германия)
В программе: И. С. Бах

Также в концертном зале имени П. И. Чайковского в этом сезоне (2014-2015) музыку Баха будет исполнять выдающийся современный музыкант Гарри Гродберг. На эти концерты билеты раскупаются уже в начале продаж. Бах был серьезным музыкантом, но никогда не был скучным музыкантом.





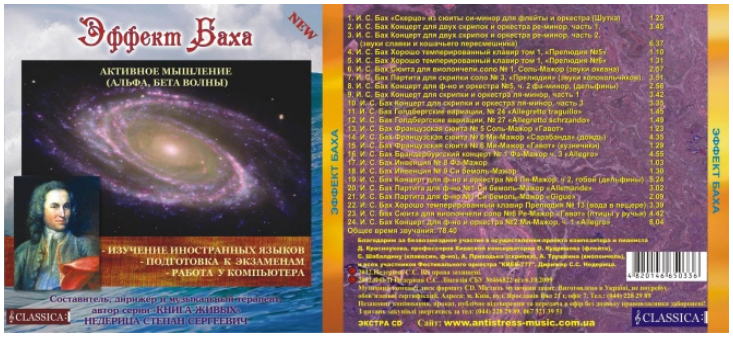


Проходят концерты в соборах. Мне приходилось бывать на концертах, где исполнялась музыка Баха. Залы всегда полные.

Бах был гением такого масштаба, что даже сегодня кажется явлением непревзойденным, исключительным. Его творчество поистине неисчерпаемо: Интерес к его музыке неуклонно возрастает. Доказательство этому служат сотни аранжировок и переложений, выполненных современными музыкантами.

Терапевтическое воздействие музыки известно с древних времен.

Музыкотерапия – это психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека, где музыка используется как лечебное средство.
учеными доказано, что музыка Баха как никакая другая активизирует работу головного мозга. Головной мозг в свою очередь, управляет работой центральной нервной системы, которая регулирует деятельность всех жизненно важных процессов организма.
Используйте музыку Баха во время изучения иностранных языков, подготовки к экзаменам, изучения нового учебного материала. Музыка Баха повышает математические способности. Прелюдии и фуги Баха из ХТК ускоряют выздоровление при заболеваниях сердца и органов дыхания, помогают при болезнях суставов. Музыка должна звучать фоном, громкость должна быть приятной, комфортной.
Поэтому смело можно сказать, что в домашней аптеке обязательно должны быть произведения Баха.



Великий немецкий мыслитель, теолог, врач, музыковед органист Альберт Швейцар так сказал о великом композиторе:
«Своеобразие Баха именно в том, что он не стремился к признанию своих великих творений, не призывал мир, чтобы тот узнал их. Поэтому-то на его творчестве лежит отпечаток возвышенности. Кантаты повествуют о вечном, о том, что истинно и прекрасно, так как создано не для признания, а потому что не могло не быть создано.
Сам он не осознавал величия своих творений. Бах знал только, что он признанный всеми первый органист и клавесинист и великий контрапунктист. Но он даже не подозревал, что из всех созданных тогда музыкальных произведений лишь его сохранятся для потомства. Он первый не понимал сверхвременного значения того, что создал. Поэтом он, может быть, величайший из всех творческих гениев».

В дальнейшем мне бы хотелось исследовать проблему импровизации, мастером которой был Бах. Причем рассмотреть роль импровизации не только в музыке, но и в спорте, в школе и вообще в жизни.

Я выражаю благодарность моему классному руководителю Огановой Татьяне Рубеновне, учителю музыки Котляровой Елене Владиславовне, ученикам начальной школы, моим родителям за помощь в работе над проектом.

Анкета

1. Знакома ли вам эта музыка?

☐ Да

☐ Нет

Если да, то где вы могли ее слышать?

_____

2. Нравится ли вам эта мелодия?

☐ Да

☐ Нет

3. Знаете ли вы, кто написал эту музыку?

☐ Да

☐ Нет

4. Как вы думаете, когда была написана эта музыка?

☐ 18 век

☐ 19 век

☐ 20 век

☐ 21 век

5. Какие фамилии вам знакомы?

☐ Букстехуде

☐ Маршан

☐ Бах

☐ Телеман

6. Иоганн Себастьян Бах был….

☐ Композитором

☐ Врачом

☐ Органистом

☐ Музыкальным педагогом

☐ Архитектором

Можно выбрать несколько ответов.