

Творческий урок по полифонии. Тема урока: Фуга. Тематизм. Строение фуги.

Попилова М.В.

Наше общество на современном этапе развития предъявляет особые требования к системе образования. Ни для кого не секрет, что каждый педагог старается привнести в процесс преподавания элемент творчества. Особенно остро стоит эта проблема в преподавании музыкально-теоретических дисциплин. Разумеется, творческое начало неотделимо от таких предметов как сольфеджио, гармония и, конечно же, полифония. Так или иначе, студенты поют, играют, сочиняют и импровизируют, но что же сделать, что бы и сложный, местами даже нудный теоретический материал усваивался учащимися с легкостью, свободно и без напряжения и не создавал отвлечения от основной цели нашего обучения – музыкальной практики. На своих уроках я применяю новый метод обучения – метод идентификации, то есть отождествления себя с элементами изучаемого предмета, в процессе обучения каждый студент примеряет на себе тот или иной элемент – будь то аккорд, функциональный оборот или тема, пытаюсь понять его функции и взаимодействия с другими элементами.

Сценарий творческого урока по полифонии в форме музыкальной пьесы «Путешествие в страну Полифонии или как сочинить фугу».

Действие первое

Урок полифонии в музыкальном колледже.

Учитель:

- Итак, сегодня мы подводим итог нашему изучению фуги. К экзамену вам нужно изучить дополнительную литературу по этой теме и написать свою собственную 3-голосную фугу. Еще раз напомним основные моменты, которые вы должны помнить, когда начнете сочинять.

Во-первых – Тема. Она не должна быть длинной, чтобы её можно было легко запомнить и узнавать в течение всей фуги. Для темы достаточно 3, 4 такта, она должна быть ладово определенной.

Второе – Структура. Фуга состоит из трех частей: экспозиции, разработки и репризы.

Экспозиция представляет собой первоначальное изложение темы последовательно во всех голосах. Мелодические построения между проведениями темы называются интермедиями.

Разработка (Свободная часть фуги) начинается с проведения темы в новой тональности. Широко используются тематические преобразования: обращение и ракоход темы, её увеличение или уменьшение.

Реприза обычно начинается с проведения темы в главной тональности. Вот и все на сегодня. Все понятно?

Студенты:

- ну, вроде...

Учитель:

- тогда на сегодня все, можете быть свободны.

Все расходятся

Студентка проходит домой, неся стопку книг.

(Перебирая книги)

- так что здесь... посмотрим... Должанский ... «Относительно фуги»... *(читает)* «Строение фуги подобно тезису с доказательством, определенному утверждению с последующим его толкованием, разъяснением его смысла, углублением в него. Музыкальным воплощением тезиса является тема фуги, а все остальное, то есть фуга в целом, представляет собой раскрытие смысла темы, утверждение ее содержания...»

Да..., как все запутано... Ничего не понятно! Что же мне делать? Как же мне эту фугу написать, я ведь не композитор, а студентка 3-го курса теоретического отделения. И зачем я только пошла учиться на теоретика... Вот, хорошо пианистам, открыл ноты, выучил текст а потом на сцене играешь и все тебе хлопают – все просто. Или, например, была бы я вокалисткой... стою я на сцене в красивом платье и пою, и дух захватывает, а потом мне цветы дарят и много-много поклонников.... А я - теоретик... учу, учу день и ночь, решаю эти задачи, играю модуляции – кому это надо? А теперь еще эту фугу сочинять..., если бы я только знала, КАК это делается. Куча литературы, когда я это все прочту... *(безнадежно смотрит на внушительную стопку книг)*. Ладно, пойду спать, завтра что-нибудь придумаю... *(уходит)*

Действие второе

(звучит музыка)

Голос:

- И снится *(имя студентки)* странный сон..., как будто попадает она в страну Полифонию, где правит королева полифонии – Фуга

Идет она по дороге и видит *(выбегает на сцену интермедия)*

- Ля-ля-ля, я такая интересная и непредсказуемая, свободная и контрастная... ля-ля-ля ... Ой привет, а ты кто? А, я знаю, ты - композитор, которому нужна наша помощь?

Студентка:

- Наверное, а ты кто?

- Я – ИНТЕРМЕДИЯ, открою тебе тайну, я в фуге главная! Я вношу в музыкальный материал новизну и свежесть. Без меня фуга была бы скучной и неинтересной...

Выбегает тема, перебивая:

- Ничего подобного, не слушай ее! Главная в фуге Я! Я ТЕМА! Я – основа фуги. На латинском языке мое имя означает «вождь»

Студентка:

- Ладно, девочки, не ссорьтесь, давайте разберемся, а то у меня в голове сейчас каша будет. Объясните мне, что нужно делать...

Входит противосложение:

- Так, а что тут такое происходит, и по какому случаю собрание, почему меня не позвали? (*обращаясь к теме*) ты почему от меня уходишь, ты же знаешь, я не могу без тебя существовать!!!!

Студентка:

- подожди, не шуми, ты кто такая?

- Я – ПРОТИВОСЛОЖЕНИЕ, я появляюсь только вместе с темой. Могу быть удержанным или свободным, вот например...

- стоп, я уже ничего не понимаю, давайте только по одному, голова идет кругом. Значит с чего начать?

- Начинать фугу надо с меня, то есть с темы! Она должна быть яркой, запоминающейся и узнаваемой, вот, например такой (*напевает джазовую тему*) или вот такой как у Баха (*поет*), или можно так:

Пример №1 тема

Студентка:

- Подожди, я сейчас это запишу.

Интермедия:

- Нет, так не пойдет, нужно сначала сочинить интермедию, продумать тональный план. Ведь главное, чтобы фуга была интересной и увлекательной. А кто вам в этом поможет, если не я? Вот я сейчас уйду и попробуйте без меня написать (*уходит*).

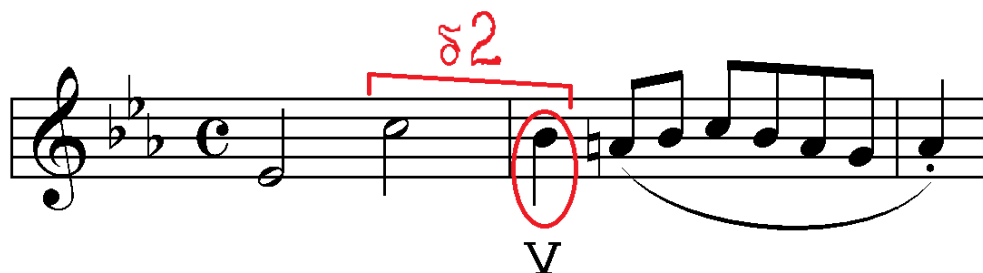
Тема:

- Теперь нужно меня, то есть тему сыграть в доминантовой тональности – получится ответ. Ответ может быть реальным и тональным...

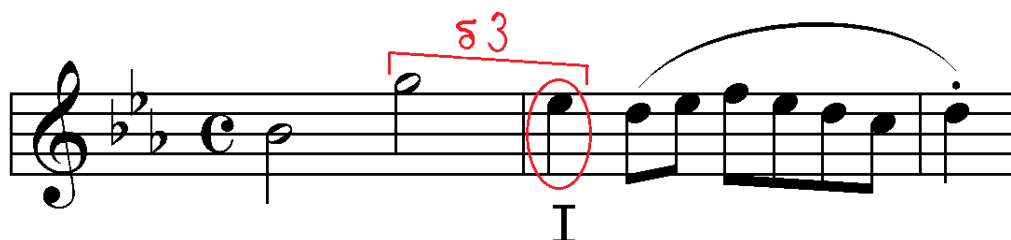
- А в чем разница?

- Реальный ответ – в точности повторяет интервалы темы, а в тональном ответе происходят изменения. Например, если в первом проведении темы встречается 5 ступень, то в ответе она меняется на 1-ую. В ответе тему переносим в тональность доминанты (*поет ответ*).

Пример №2 Тема

Пример №2а Ответ

Противосложение:

- А теперь вам нужна я, потому что вместе с ответом звучит противосложение в том же голосе, где звучала прежде тема. По характеру противосложение близко к теме но и немного контрастирует с ней. Противосложение может быть удержанным или свободным.

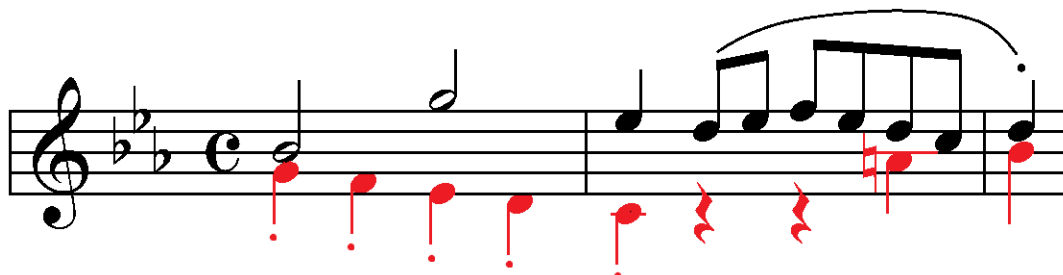
Студентка:

- А чем отличается удержанное противосложение от не удержанного?

Противосложение:

- отличие в том, что удержанное противосложение сочиняется в сложном контрапункте и не изменяется на протяжении всей фуги, а свободное противосложение представляет собой простой контрапункт к теме и каждый раз звучит по-новому, например вот так (*поет противосложение вместе с темой*):

Пример №3

Студентка:

- Подождите, объясните мне, пожалуйста, мы ведь пишем 3-хголосную фугу, а у нас всего 2 голоса? Где третий?

Тема:

- А вот теперь должен появиться третий голос с темой в основной тональ...

Интермедия вбегает, перебивая на полуслове:

- Стоп, так не честно, вы совсем про меня забыли, перед вступлением 3-го голоса просто необходима маленькая интермедия, которая позволит тебе, тема вступить в главной тональности. Мои интонации близки к Теме, но в тональном отношении я более свободная и не подчиняюсь всякими правилами, особенно в средней части, во мне содержатся различные отклонения, имитации, секвенции... Я думаю всем понятно – я особенная!

Студентка:

- Хорошо, я верю тебе, пожалуйста, помоги нам, что дальше делать?

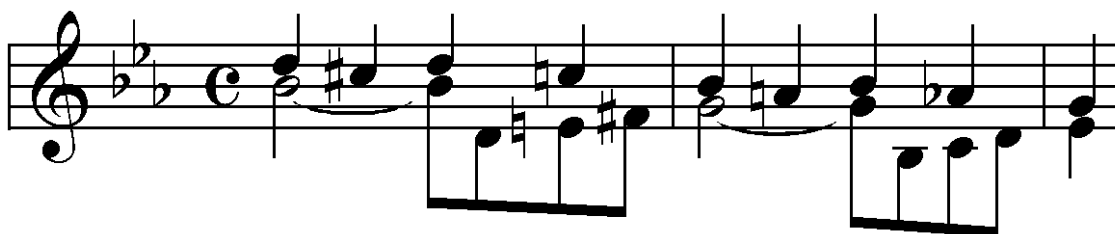
Интермедия:

- Ну ладно, уговорили, но у меня есть помощники, потому что ты тема звучишь однострунно и вместе с противосложением, а во мне столько голосов, сколько звучало до меня

(выходит еще один голос интермедии)

- вот, например, интермедия может звучать так: *(поют)*

Пример №4 Интермедия

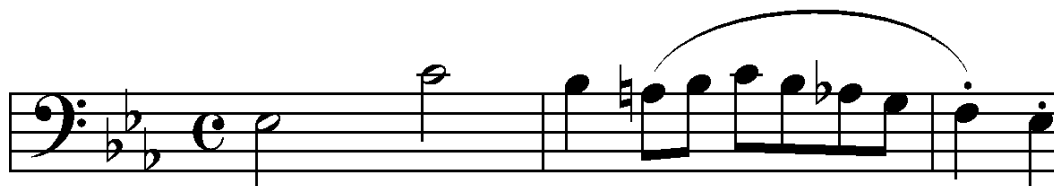

- Ну вот, Тема ты можешь спокойно вступать, я привела тебя в основную тональность ми бемоль мажор!

Тема:

- Отлично Я вступаю в басу *(поет)*:

Пример №5 Тема в 3-ем голосе.

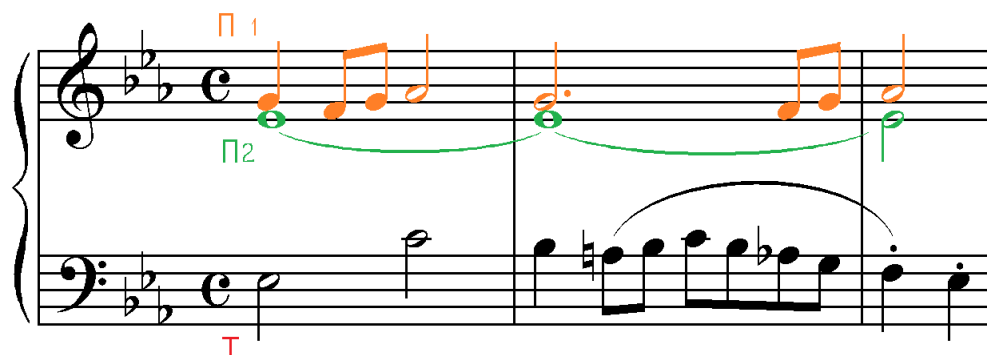

Противосложение:

- И противосложение, но мне тоже нужна помощь, потому что здесь уже добавляется второе противосложение

(выходит второе противосложение, поют все вместе)

Пример №6

Интермедия:

- Вот и все друзья, могу вас поздравить, экспозиция фуги подходит к концу, теперь время для красивейшей, потрясающей разделительной интермедии. Мое призвание – отвлечь внимание от темы и отделить экспозицию от средней части (выходит 3-ий голос интермедии, поют):

Пример №7 Интермедия

2-ой голос интермедии:

- Следующий шаг в работе над фугой это четкая схема разделов и тональный план. Мы тебе в этом поможем

На экране – схема фуги.

2-ое противосложение:

- Кроме экспозиции фуга имеет еще два раздела – середину и репризу, в которой возвращается тема в основной тональности. В средней части приобладают побочные тональностей и возможны стреттные проведения темы.

Студентка:

- Позвольте спросить, что такое стреттное проведение?

2-ое противосложение:

- Стреттой называется каноническое проведение темы, при котором каждый имитирующий голос вступает до окончания темы в начавшем стретту голосе.

2-ой голос интермедии:

- Голоса в стретте могут вступать в любой интервал и через любое расстояние по времени.

Интермедия:

- Вот и все мы тебе помогли, дальше сама справишься? Нам уже пора уходить...

Студентка:

- У меня завтра экзамен по полифонии, думаю, что теперь я готова к нему.

Противосложение:

- Если понадобится наша помощь, зови, мы всегда готовы тебе помочь!

- Спасибо вам огромное!!!!

Звучит музыка и Студентка просыпается

- Ну и чудеса... приснится же (*потягиваясь*) Тема, Интермедия..., спорят, кто главный. А я знаю, что каждый элемент в фуге важен. И если б не было кого-то одного, не получилось бы такой прекрасной фуги. Ой, который час (*смотрит на часы*), я же на экзамен опаздываю...

Действие третье

Экзамен у теоретиков. За столом сидит комиссия

Заходит студентка

Учитель:

- Ну что вы нам сегодня покажете?

Студентка

- Я написала 3-хголосную фугу Ми бемоль мажор развивающего типа со стреттными проведениями в средней и заключительной части. Вот ноты. Только я бы хотела, чтобы мои друзья помогли мне в этом.

Выходят на сцену все элементы фуги и поют фугу полностью.

ЗАНАВЕС