**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

 п. УНЪЮГАН

Внеклассное мероприятие:

беседа-концерт о полифонии

«Несерьезно о «серьезном»»

Составлена преподавателем ДШИ:

Мартемьяновой И.А.

 п. Унъюган

2011 г.

Здравствуйте ребята! Скоро вас ожидает академический концерт. Одним из обязательных по программе является «полифоническое произведение». А кто мне ответит, что такое «полифония»? Давайте сегодня вместе разберемся, какие из произведений относятся к полифонии, что это такое и как нужно ее исполнять. А помогать мне будут ученики фортепианного отделения и заодно сегодняшние мои ассистенты:

Представьте: собрались для беседы друзья. Не какие-нибудь случайные люди, а самые настоящие друзья. Про таких говорят: с полуслова друг друга понимают.

Произнес один фразу или слово – словно мячик в игру кинул. А другой его на лету подхватил. И третий, если друзей трое. И четвертый, если их четверо… Течет беседа – летает фраза – мячик, на разные лады повторяется. (В музыке такая перекличка голосов называется ИМИТАЦИЯ, в переводе с латыни – подражание.)

А не скучно нашим воображаемым друзьям без конца одно и то же твердить? Нисколько. Потому что наша «беседа друзей» не пустая болтовня, а очень непростое, захватывающее интересное занятие. Представьте: все говорят разом, но нужно так ухитриться свое сказать, чтобы полное согласие с другими вышло. Чуть не успеешь фразу-мячик подхватить – сразу фальшь. А настоящая дружба, как известно, совершенно никакой фальши не выносит.

…Беседуют друзья, фразой-мячиком перебрасываются. Каждый в разговоре свою линию ведет, а при этом у всех вместе замечательно созвучно получается.

Вы скажете: фантастика, так не бывает. Нельзя говорить об одном всем вместе, ничего, кроме неразберихи, не выйдет. Согласна, словами нельзя, а музыкальными звуками можно. Когда вы услышите музыку, похожую на нашу «беседу друзей», знайте: она называется **полифония –** в переводе с греческого МНОГОГОЛОСИЕ.

История полифонии уходит своими корнями в древние века, в то время когда люди еще не умели записывать музыку. Все делалось исключительно по слуху! Записи были нужны только для ученых трактатов и изредка - «для потомков». Играть же и петь удобно только по нотам, а еще точнее – «по линейкам», хотя так обычно и не говорят.

Тот, кто придумал эти самые линейки, был, безусловно, великим человеком. Все, кто занимается музыкой, должны знать его имя: *Гвидо из Ареццо,* или *Гвидо Аретинский,***-** итальянский монах, церковный певчий и учитель музыки, живший в XI веке.

Изобретение Гвидо, впоследствии немного улучшенное,- всем известные пять линеек, называемые нотным станом. Музыка записывается на нотном стане точно наглядно: сразу видно, когда мелодия идет вверх, а когда вниз. Похоже, не случайно именно с XI века музыканты – профессионалы стали петь, а затем и играть на несколько голосов, хотя раньше обычно обходились одним. Подобный вид пения называется *григорианский хорал,* по имени Римского Папы Григория 1.

- прослушаем отрывок Григорианского Хорала (псалмодия)

Красоту полифонии поняли давно. И красоту звучания, и красоту умного, точного расчета. Это теперь мы музыку ставим в ряд с другими искусствами – поэзией, театром, живописью. А когда-то, в средние века, музыку благодаря полифонии - не удивляйтесь – ставили наравне с математикой. Композиторы, сочиняя полифоническую музыку, делали хитроумные вычисления по строгим правилам, чтобы выстроить этажи голосов в благозвучии один над другим. Самая старинная полифоническая музыка звучит для нас бесстрастно и сурово, и название у нее подходящее: **музыка строгого стиля.**

Строгий стиль – это полифония эпохи *Возрождения* (слайды)

Можно поставит в один ряд сотни картин Возрождения: все они, несмотря на свою разноплановость, окажутся схожими по характеру и настроению. Писатели той эпохи описывают прекрасные города с удобными домами, чистыми улицами, душистыми садами. Для мастеров Возрождения именно спокойная красота и гармония были важны превыше всего. Обычно композиторы в те времена сами были певчими или руководителями церковных хоров; церквей во всех европейских странах насчитывалось огромное количество, и в каждой обязательно присутствовал небольшой хор из семи-девяти певцов. Что же сочиняли эти композиторы? Все, что угодно. Музыку для церковных служб и придворных увеселений, для домашних вечеров и городских карнавалов.

Все голоса поют в полифонии разные слова. Например, так, как в каноне. Кстати, канон это особый вид имитации, в переводе с греческого «правило». Есть такое выражение: «соблюдать каноны», что значит поступать по правилам. Сейчас мы с ребятами все наглядно покажем:

Одна маленькая девочка объясняла своей маме: « Канон – это когда на столе много вкусных вещей и все по очереди их едят» - давайте проверим!

-Сначала я пробую мандарин.

Потом я приступаю к конфете, а ученик №1 в это время пробует мандарин.

Я ем яблоко, ученик№1 приступает к конфете, а ученик№2 пробует мандарин.

Когда ученик№1 ест яблоко, ученик№2 ест конфету.

И наконец ученик№2 доедает свое яблоко!

-исполнение «Канончики-вагончики» Е.Поплянова- речевой канон.

Слышите, все голоса повторяют одну мелодию, но в разное время, как эхо. Называется этот прием *имитационная полифония*

-С.Павлюченко «Фугетта –a moll»-исп. Катаева Саша

А вот другое соединение: у всех разные мелодии и разные тексты. Например:

(все четыре строчки произносим одновременно)

1-й голос - *Бу-ря-мгло-ю-не-бо-кро-ет*

2-й голос – *Од-наж-ды-в сту-ден-ную-зим-нюю-по-ру*

3-й голос - *Я-к вам-пи-шу-че-го-же-боле*

4-й голос – *Ска-жи-ка –дя-дя-ведь-не-да-ром*

Такое соединение называется *контрастная полифония*.

Прослушаем фрагмент – Г.де Машо. Месса «Нотр-Дам»

Вначале полифоническая музыка была исключительно хоровой. Позже и музыкальные инструменты увлеклись полифонией. Полифоническая музыка наполнилась переживаниями, страстями, стала более свободной, но не менее сложной в расчетах.

И мы переносимся в эпоху *Барокко* (слайды).

Творцы эпохи Барокко (прежде всего архитекторы) демонстрируют человеку его малость в огромном мире, как бы указывая на временность, мимолетность всей людской жизни. Как проще всего дать понять человеку, что он только часть мира, но не весь мир? В первую очередь через масштаб. Громадные размеры произведений искусства часто рассчитаны именно на это. И вот мы оказываемся в мире огромных зданий, картин, занимающих целиком потолок или стену зала, длинных романов с продолжением вроде «Дон Кихота».

Каждый музыкант обязан был варьировать музыку разными способами. Для этого стали использовать прием-*Импровизация* (обязательный прием записи и исполнения музыки барокко). Целью импровизации было удивление, «поражение» слушателей неожиданностью и изобретательностью исполнителя.

Теперь музыка тесно связана с танцем, и главным изобретением, которым осчастливили французы Европу, была *Танцевальная сюита* для клавесина. В переводе с французского слово « сюита» означает «последовательность», «ряд». Она представляет собой многочастный цикл, состоящий из самостоятельных, контрастных друг другу пьес, объединенных общей художественной идеей. Иногда вместо названия «сюита» композиторы использовали другое, также распространенное – « партита».

Иногда в сюиту вводились и не танцевальные пьесы – *арии, прелюдии, увертюры, бурре.*

Бурре– четырехдольный размашистый бурре пришел в бальные танцы из французской провинции Оверень ,французское название говорит о том, как утаптывают ногами вязанку хвороста. Это был довольно подвижный придворный танец XVII века, в прошлом народный.

Штельцель « Партита g-moll: Ария

 Бурре»- исп. Лопатникова Даша

Аллеманда – что значит немецкий – величественный, несколько грузный танец – шествие в умеренном темпе. Известен с XVI века. Получил распространение на придворных балах. Немецкая аллеманда играла в сюите роль торжественного выхода и представления танцующих и состояла только из шагов и поворотов.

Гендель « Аллеманда a-moll» - исп. Платонова Катя

Чакона – старинный танец, первоначально чакона была народным танцем, известным в Испании с конца XVI века. Танец исполнялся в сопровождении пения и игры на кастаньетах, в оживленном темпе. Перейдя в XVII век в придворный балет Франции, чакона приобрела медленный темп, церемонный характер. С XVIII века слово «Чакона» стало применяться к нетанцевальным пьесам в форме полифонических вариаций. Обычно чаконы проникнуты возвышенно-сосредоточенным, иногда трагическим характером.

И.Пахельбель «Чакона-f-moll» - исп. Насибова Элина

В переводе с итальянского слово «***токката***» означает, прикосновение, «удар». В эпоху Возрождения так называли праздничную фанфару для духовых инструментов и литавр; в XVII веке - фанфарного типа вступления к операм и балетам.

К.Сейксас «Токката-f moll» - исп. Кривостаненко Маша

А теперь покинем бал и обратимся к еще одному виду полифонии **– *Подголосочная****-*это форма русской, украинской, белорусской народной многоголосной песни. При хоровом пении происходит ответвление от основного напева песни и образуются самостоятельные варианты мелодии – подголоски. В каждом куплете звучат все новые красивые сочетания голосов: они, сплетаясь между собой, то расходятся, то вновь сливаются воедино с голосом запевалы.

Прослушаем А.Лядов «Протяжная»

Протяжную песню в народе называли по- разному: проголосная, голосовая, домая, широкая, строгая и т.п. Названия эти обозначали ее широту, серьезность. В такой песне отразилась жизнь различных слоев народа: крестьян, бурлаков, батраков, участников боевых походов, переселенцев.

Обр.Я.Степового укр.народ.песня « Хмель лугами»-исп. Храменкова Маша

И, конечно, нельзя не упомянуть, говоря о полифонии, имя *Бах.* Между прочим, сравнение полифонии с « беседой друзей» придумала не я, а великий мастер полифонической музыки, композитор – *Иоганн Себастьян Бах.* Все его родственники были музыкантами, к тому же все – Иоганны. Отца звали Иоганн Амвросий, дядю – Иоганн Кристоф, старшего брата – тоже Иоганн Кристоф. Поэтому, чтобы не запутаться, мальчику дали второе имя – Себастьян. Иоганн Себастьян Бах. Кто бы мог догадаться тогда, что через триста лет любой школьник, обучающийся в музыкальной школе, не задумываясь, скажет, кто такой Бах. Потому что Бах – единственный, первый, главный, гениальный!

В американской методической литературе я как-то прочитала интересный пример: считается, что играть полифонию Баха сложнее, чем выходить в открытый Космос. Так, что вам, ученикам, играющим Баха, должно быть приятно осознавать, что вы делаете дело посложнее, чем космонавт в открытом Космосе.

Например, Баховские инвенции играют и юные учащиеся, и опытные мастера. В инвенциях Бах постоянно использует приемы имитаций, иногда канонов и другие полифонические приемы. По мысли композитора, эти пьесы можно рассматривать не только как средство добиться певучей игры, но и как своего рода упражнения для развития полифонической изобретательности. ***Инвенция*** в переводе с латинского - изобретение, выдумка.

И.С.Бах «Инвенция –g-moll» исп. Пефти Вера

Важнейшим из полифонических форм, а проще говоря, самая сложная, самая искусная и занимательная «беседа» из всех полифонических «бесед»- является ***Фуга.***

Фуга от латинского и итальянского слова, означающего «бежать, догонять». Ждете, конечно, объяснений: кто бежит, кого догоняют? Движутся не только люди и предметы. Не зря же говорят: «движение мысли», « ход рассуждений», « ход беседы». Сначала «беседа» словно разгон берет. Лесенкой по очереди вступают голоса: один, другой, третий, четвертый – столько, сколько их для «беседы» собралось. Каждому дано право высказаться на выбранную тему. Чтобы себя показать и к соседям прислушаться.

Дальше игра голосов вовсю разворачивается. Летает тема по голосам вверх, вниз, вправо, влево. Только и успевай следить, какой из голосов изловчится ее подхватить.

Потом наступает самый головоломный, самый ответственный момент в полифонической игре. Тут голосам дается труднейшее задание – с полуслова собеседника понять, как истинным друзьям положено. И они будто в объятия кидаются. Наперебой, обгоняя друг друга, торопятся высказаться на избранную тему.

И.С.Бах «Фуга-C-dur» исп. Петров Вова

Слушая *инвенции, фуги* и другие полифонические произведения, мы, конечно, можем получать удовольствие, вовсе не зная, что такое полифония. Но если внимательно прислушаться к искусному плетению голосов, можно уловить, что идет увлекательная головоломная игра. Удовольствие от этого только прибавится….