

Рисуем токкату ре минор И. Баха

Музыка 5 класс

Звуки музыки, как и краски живописи – они ведь не о самих себе должны рассказывать, вот мол какие мы красивые, яркие, громкие, певучие. Они становятся музыкой или картиной, только тогда, когда начинают свой рассказ о жизни людей, о красоте природы. И в руках музыканта звук музыкального инструмента может быть таким, каким его хочет слышать автор? *Нежным или суровым, протяжно-печальным или энергично-шагающим, он может напоминать вздох или смех, может быть испуганным вскриком или убаюкивающим напевом*

Среди видов искусства музыка особо божественна, потому что является в миниатюре точной копией закона, действующего во всей Вселенной. Это закон гармонии и пропорции, создающий равновесие во всем. В музыке можно увидеть картину Вселенной, объяснить секрет и природу всей ее работы. Также музыка проникает глубже всего в человека и может вознести душу над пределами формы. Она оказывает духовное и медицинское воздействие

Иоганн Себастьян Бах - знаменитый во всем мире композитор из Германии, замечательный органист, превосходный педагог по музыке и настоящий полифонический мастер Родился 21 марта 1685 г., Айзенах, Германия. Творчество этого великого человека собрало более 1000 величайших произведений разнообразных жанров

Токката ре минор

И. С. Бах

Adagio

The first system of the musical score is written for piano. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The tempo is marked 'Adagio'. The first measure of the treble staff begins with a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte). The music features a series of chords and melodic lines, with some notes marked with fermatas. The bass staff contains a few notes, including a whole note chord in the first measure.

$\text{♩} = 120$

The second system of the musical score continues from the first. It also consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature remains one flat, and the time signature is common time. The tempo is still 'Adagio'. The first measure of the treble staff begins with a dynamic marking of *f* (forte) and is marked with a '3' above the staff, indicating a triplet. A dashed line labeled 'Sub-' is drawn across the first measure of the treble staff. The second measure of the treble staff contains a complex chordal texture with many notes. The third measure of the treble staff ends with a dynamic marking of *p* (piano) and is marked with a '2' above the staff, indicating a second ending. The bass staff continues with a melodic line, featuring a long note with a fermata in the second measure.

Мастера объявляют шах,
И в поту подмастерьев цеха.
Три столетия равняют шаг
По незыблемым В-А-С-Н.
Две секунды – скорбящих
язык,
И двух септим ликующий
взлёт.
Проступают музыки азы,
Как на лбу проступающий
пот.
Новый век, что и прежний,
дик.
Но мы слушаем не дыша...
Вот уже не лицо, а лик.
Поцелована чья-то душа.
Иоганн Себастьян Бах.
Иоганн Севастьян, Вы -Бог!
Дышит имя на всех языках.
ВА – на выдох, СН – на вдо

Это органное произведение. Музыка тревожная, готическая, философская. Музыкальный материал токкаты максимально насыщен драматическими элементами. С огромным пафосом, подобно коротким возгласам, призывам, звучит начало токкаты. Напряжение первых фраз передается дальше, распространяется на все более широкие пласты, наполняет все пассажи, секвенции, придает аккордам патетический характер. В токкате нет противопоставления внутренне контрастных образов, нет непрерывности мелодического развертывания. Каждое построение токкаты отделено одно от другого яркими каденциями. Первые два построения являются свободным варьированием темы. Третье, заключительное построение суммирует весь материал и его развитие. И таким образом кода оказывается, драматической вершиной всего произведения

Среди органных сочинений Баха ре-минорная токката и фуга выделяются беспредельной мощью звучания, редким богатством и разнообразием виртуозных средств, драматической патетикой.

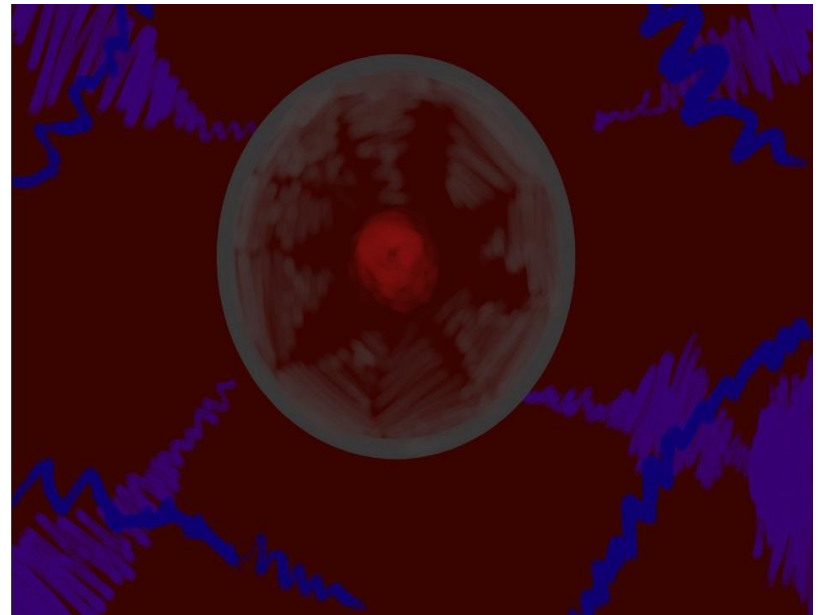
Рельефность, «объемность» музыкальных образов этого произведения роднит их с образами оперно-ораториальной музыки. Между различными импровизационными жанрами органного искусства нет принципиальной разницы. За токкатой закрепилось положение наиболее виртуозного из подобных жанров.

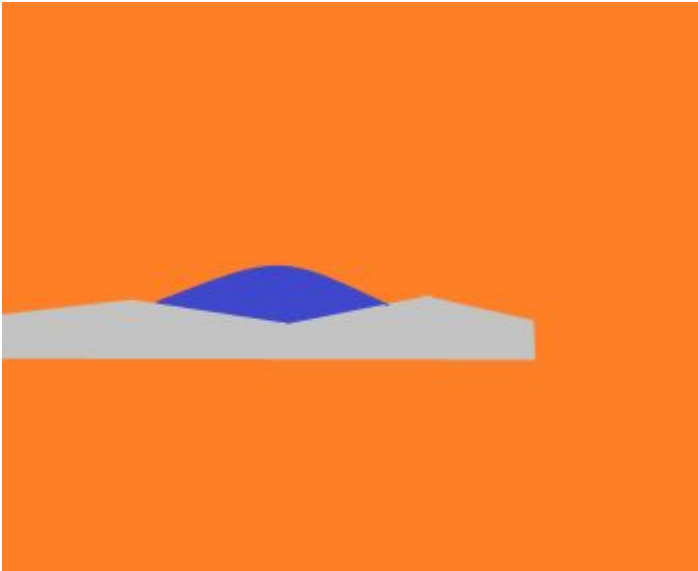
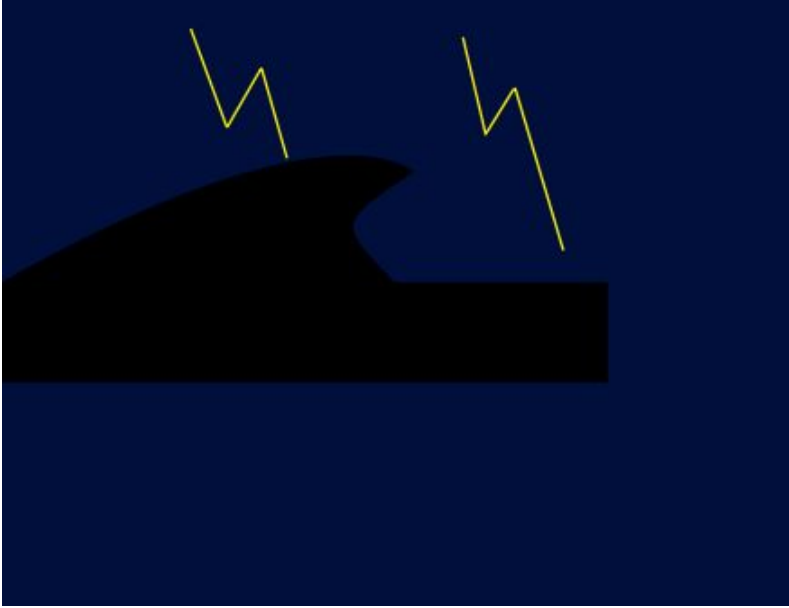
Сочетание контрастных по характеру и типу изложения музыкальных построений составляет общий признак токкаты. Токката (трогать, касаться) – инструментальная пьеса в быстром темпе, с чётким ритмом

*Мрак первозданный.
Тишина. Вдруг луч,
Пробившийся над рваным краем туч,
Ваяет из небытия слепого
Вершины, склоны, пропасти, хребты,
И твердость скал, творя из пустоты,
И невесомость неба голубого.
В зародыше угадывая плод,
Взывая властно к творческим раздорам,
Луч надвое все делит.
И дрожит Мир в лихорадке, и борьба кипит,
И дивный возникает лад.
И хором Вселенная творцу хвалу поет.
И тянется опять к отцу творенью,
И к божеству и духу рвется снова,
И этой...*

Сравнение изображений:

Почему- то именно к Токкате И.С.Баха у учеников нашей параллели оказалось больше всего интересных изображений. Три первых имеют в основе конкретные образы. Это органист – на первом, что дает возможность представить исполнителя. Одинокого человека, стоящего на возвышенности, во время страшной бури на втором. Автор его передал смятение и порыв музыки Баха, его грандиозность. На третьем - огромная Луна, Космос, Вселенная. И такое впечатление, что автор сопоставил потрясение человека перед величием природы с музыкой Токкаты. Два рисунка близки ощущением цвета- это фиолетовый с молниями или таинственным свечением на его фоне. Интересно, что в шестом Изображении те же цвета, но в другой пропорции. Это самое контрастное и нервное из цветовых сочетаний. Рисунки 7. и 8.- это абстрактные изображения. В седьмом незамкнутый сиреневый круг- все в движении, созидании. При всей хаотичности- железная логика конструкции. Все цвета живут, говорят, звучат. А восьмой рисунок ближе всего к музыке. Он самый взрывной, неправильный, живой

Использованные цвета:

Красный. Тревога.

Серый. Тоска.

Фиолетовый. Тайна.

Синий и сиреневый- Глубина мысли, великая тайна

Желтые или оранжевые лучи - отблески надежды в душе,
полет фантазии.

Круг – ощущение бесконечности музыки.