

От автора

Дорогие взрослые дети, сборник «Жили у бабуси» создан специально для вас! Из всех музыкальных наук полифония считается одной из самых сложных, но формат данного сборника позволяет постигать эту науку радостно, играючи и с художественной выдумкой. Слово «инвенция» как раз и переводится с латинского языка как «выдумка», «изобретение». Этим словом издавна называли короткие пьесы полифонического склада. 12 разных инвенций написаны в 12-ти разных мажорных тональностях от 12 клавиш фортепиано с использованием различных полифонических приёмов, в числе которых зеркальный канон, инверсия, ракоходная симметрия, контрапункт и другие. Эти понятия, быть может, для некоторых из вас пока ещё сейчас ни о чём не говорят, но я постаралась в рамках данного издания познакомить вас с ними в самой увлекательной форме.

Забавные названия пьес и стихотворные эпиграфы к ним, надеюсь, вызовут у вас улыбку и помогут настроиться на жизнерадостный лад. Формат раскраски рассчитан на вашу творческую инициативу и стремление создать свой личный цветной нотный сборник, не похожий ни на чей другой, ведь вы раскрасите его так, как пожелаете, по своему собственному вкусу. Согласитесь, что приятно держать в руках раскрашенные в разные цвета ноты, неповторимые и, как ещё говорят, эксклюзивные! Поэтому рекомендую запастись цветными карандашами и приступить к цветному оформлению чёрно-белых картинок. Если какие-то пьесы будут трудны для исполнения, их может исполнить более опытный товарищ или педагог, чтобы можно было их послушать со стороны и изучить музыку с точки зрения полифонии. В конце каждой пьесы есть подсказка — название полифонического приёма, в котором написана инвенция. Для лучшего понимания терминов мною написаны специальные методические комментарии, из которых вы узнаете подробнее о каждой из полифонических пьес.

Благодарю Анну Леонидовну Калинович за плодотворные консультации и творческое содействие в оформлении поэтической части сборника.

*Член Союза композиторов России,
лауреат международных, всероссийских конкурсов
Карина Вальдемаровна Бáрас*

МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ

Полифония (с греческого языка переводится, как «многоголосие») — это соединение в одновременном звучании нескольких мелодий. Принципы соединения мелодий могут быть разными в зависимости от выбранного полифонического способа.

01. Савка и Гришка (контрастная полифония)

Контраст, как известно, означает сильное различие. В **контрастной полифонии** мелодии довольно сильно отличаются друг от друга по ритму, фразировке, штрихам и т.п. Они не похожи друг на друга, как Савка и Гришка. Савка выше, с сильным и твёрдым характером, он уверенно вступает на сильную долю такта и делает свой ход (партия левой руки). А Гришка с хитринкой, в очках, непоседливый, всё время что-то выдумывает и норовит подшутить над Савкой — запутывает его разными ритмическими «доминошками», перебивает, играет из-за такта, а потом после паузы, то на одну долю такта, то на другую — и всякий раз с новыми мотивчиками. Короче говоря, мальчишка — выдумщик, очень озорной и за ним всё время нужно следить, чтобы не попасть впросак (партия правой руки).

02. Эхо в горах (контрапункт)

Контрапункт с латинского языка переводится как «нота против ноты» или «точка против точки». Музыкальные партии каждой руки отвечают друг другу, как голоса в разных уголках гор, как отголоски эха, наслаждаясь друг на друга, соединяясь в причудливые созвучия, образуя красивый многоголосный хор. С пятого такта голоса меняются местами: правая рука играет партию левой руки на дуодециму (квинта через октаву) выше, а левая — на дуодециму ниже.

03. Пташки-близняшки (канон)

В **каноне** мелодия будто бы разговаривает сама с собой. Как чижи — пташки-близняшки, которых зовут Пропоста и Риспоста. Начинает «петь» **Пропоста** (от латинского слова переводится «предложение») в партии правой руки. Со второго такта в партии левой руки ей отвечает

Риспоста (от латинского — «ответ»). Мелодии канона нарочно похожи на чириканье птичек — очень много мелких длительностей, прихотливого ритма, а ближе к концу — трели. Пташки, как копии друг друга, хотя голоса немного отличаются по высоте. Пропоста сидит высоко и поёт звонко, светло, а Риспоста находится на небольшом расстоянии от первой, на низкой ветке и поёт на сексту ниже.

04. Дождик с градом (инверсия)

Инверсия (или обращение) происходит от латинского слова «переворачивание» или «перестановка». В музыкальной школе в первых классах проходят обращения интервалов, когда звуки одного интервала переставляются, меняются местами. Так терция обращается в сексту, а септима — в секунду. С мелодией можно поступить так же — сделать её обращение. Для этого нужно поменять направление движения мелодии. Если первоначально мелодия шла вверх, то в обращении она идёт вниз. Движения голосов правой и левой рук в пьесе «Дождик с градом» противоположны, потому что здесь используется приём инверсии. Так бывает в природе, когда во время дождика порыв ветра меняет направление падающих капель и косой дождик гуляет то в одну сторону, то в другую. А время от времени ещё падают крупные градины в виде секунд и кластеров («гроздей» из секунд).

05. На волнах мечты (подголоски)

Подголоски в музыке встречаются чаще всего. Они окутывают главную мелодию красивыми мелодическими фразами, подобно ласковым волнам, которые окружают плывущую по реке лодочку. То здесь, то там звучат подголоски, создавая изысканную полифоническую ткань музыки и мягко убаюкивая путешествующих за мечтой.

06. Трижды три (каноническая имитация)

Имитация (от латинского слова «подражание») — это повторение мелодической фразы в другом голосе. В канонической имитации мелодия повторяется целиком — как в первых четырёх тактах инвенции «Трижды три». Или в кульминации, когда мелодия звучит на меццо-форте во второй октаве в правой руке, а в ответ ей подражает чуть позже левая рука, но в противодвижении или, как мы уже знаем по четвёртой инвенции,

в инверсии: всем ходам мелодии вниз соответствуют ходы вверх, на тот же интервал и в том же ритме.

07. А роза упала на лапу Азора (ракоходная симметрия)

«А роза упала на лапу Азора» — известный палиндром. Палиндромом называют числа, слова, тексты, которые одинаково читаются в обоих направлениях. Прочтите название инвенции от конца к началу — у вас получится то же самое — «а роза упала на лапу Азора». *Ракохóд* — это музыкальный палиндром, в котором мелодия звучит в обратном порядке от последней ноты к первой. В инвенции всё соткано из маленьких «ракоходов» — симметричных фраз, повторяющих себя туда и обратно. Они отмечены фразировочными лигами, которые подсказывают начало и конец того или иного ракохода.

08. На балу в Зазеркалье (зеркальный канон)

Если в каноне Пропоста и Риспоста повторяют сами себя, то в *зеркальном каноне* Риспоста является отражённой копией пропосты. Посмотрите на партию левой руки — она будто бы находится в Зазеркалье и повторяет мелодию правой руки, но в отражении. Кажется, что на этом балу всё зеркальное — стены, пол, потолок. Наряды танцующих тоже блестят и отражаются, как зеркало. Везде и всё отражается: мелодии, созвучия, виды фактуры, ритмические рисунки, штрихи, динамические нюансы и даже аппликатура из цифр!

09. Шлягер лягушат (остинато)

Остинáто в переводе с латинского языка означает «упорный», «упрямый». Этот метод развития музыки существует через многократные повторы мелодии, ритма, гармонии. В «Шлягере лягушат» повторяется всё перечисленное, а также «квакающие» кластеры и аккомпанемент к мелодии, а во втором куплете вся партия правой руки состоит из повтора одной и той же мелодико-гармонической фразы. Лягушата дружно и долго повторяют свой всемирно известный шлягер.

10. Зайки-разбегайки (фугетта)

Фугётта — уменьшительный вариант слова «фуга¹», то есть в переводе «маленькая фуга». В фугетте всё похоже на фугу, но короче, проще и легче. Весёлый зайка (левая рука) начинает свои прыжки и вовлекает в свой бег другого зайку (правая рука). И вот они уже вместе подскакивают и несутся на солнечную полянку, чтобы крутиться, вертеться, кувыркаться в быстрой игре. А в конце инвенции зайки разбегаются в разные стороны.

11. Задумчивые шахматы (комбинаторика)

Комбинаторика соединяет в себе множество элементов и отвечает разным задачам. Эта инвенция так же, как и шахматы, представляет собой игру, искусство и науку. Уже стихотворный эпиграф со словами «фавор», «сапиенс», «априори»² приглашает задуматься и настраивает на серьёзный лад. Музыка инвенции сдержанна, неспешна, величава. Красивые смены гармоний происходят в строго логичном порядке, в последовательной метро-ритмической смене от ровных длительностей через учащение пульса и сменяющихся в каждом такте размеров к более мелким ритмическим группам. После кульминации в последних тактах пьесы идёт обратное движение к началу. В маленькой четырёхтактной коде всё постепенно возвращается «на круги своя»: восстанавливаются первоначальные метроритмы и гармонии.

Чередование звуков в аккордах от такта к такту подчиняется математическим закономерностям. Каждому из звуков аккорда условно присваиваются числа, где нижний звук — это 1, верхний звук — это 4, а средние — соответственно числа 2 и 3. Так, первый такт получает четырёхзначный код 1423, второй — 1234, третий такт — 4123 и так далее. Дальше в музыке использованный однажды код ни разу не повторится и в итоге во всей инвенции будут использованы все возможные комбинации из этих четырёх элементов. Как известно из математики, возможно только 24 варианта сочетания четырёх разных цифр, поэтому в пьесе всего 24 такта. Последние четыре такта повторяют музыку начального четырёхтакта, но в инверсии: звучит сначала четвёртый такт, потом третий, затем второй и, наконец,

¹ Фуга переводится с латинского языка, как «бег» или «бежать». Фугой называют сложное полифоническое произведение со строгими законами формы и развития. В основе фуги лежит музыкальная тема, которая «перебегает» из одного голоса в другой.

² Слово *фавор* в данном случае понимается как особое предпочтение, отдаваемое шахматам среди других головоломок. *Сапиенс* в переводе с латыни означает «разумный». *Человек разумный* или *Homo sapiens* — так называют в науке человека. *Априори* с латинского языка переводится буквально «от предшествующего», то есть речь идёт о знании, полученном до опыта, предшествующем опыту жизни, заранее. Таким образом, стихотворный эпиграф инвенции акцентирует внимание на том, что среди бесконечного количества головоломок шахматы лидируют и очень любимы, потому что люди изначально думающие существа от рождения: «Ведь разумными неспроста людей заранее назвали».

первый такт инвенции. Такая красиво выстроенная музыкальная композиция инвенции напоминает красоту логики шахматной игры.

12. Два весёлых гуся (полифоническая мозаика)

Последняя инвенция, как разные фишки в красочной мозаике, сочетает в себе несколько полифонических приёмов, которые уже использовались в предыдущих пьесах: *имитация, инверсия, каноническая имитация, контрастная полифония, контрапункт*. В детской песенке весёлые гуси спрятались в канавке, когда мыли в луже лапки. В этой последней инвенции мелодия песенки «Жили у бабуси» спряталась в коротких фразах и мотивах, но если внимательно прислушаться к музыке и присмотреться к нотам, то её можно обнаружить.

ЖИЛИ У БАБУСИ

(забавные инвенции для взрослых детей)

Карина Барас

2022

1. САВКА И ГРИШКА

Савка и Гришка
Играют в домино.
Вот нота «до», вот нота «ми»,
Нет только ноты «но».

Giocoso ($\text{♩} = 112$)

The musical score consists of two staves of music. The top staff is in common time (indicated by a '4') and the bottom staff is in common time (indicated by a '4'). The music features various dynamics such as *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), and *f* (forte). The notes are primarily eighth and sixteenth notes, often grouped together with vertical stems. The score is set against a background of domino tiles, with some tiles shown in the foreground and others integrated into the music's design.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru