Преподаватель Неганова Т.А.

III ТМ. Методика преподавания музыкальной литературы.Урок 3.

Тема.Методика разбора крупных инструментальных сочинений. Западноевропейская композиторская школа.

Симфония, соната, концерт, квартет – крупные инструментальные жанры.

В экспериментальной программе учащиеся знакомятся со всеми этими жанрами, начиная с 1 года обучения, возвращаясь к ним на 2м и 3м годах обучения на более сложном музыкальном материале, таким образом, каждый раз закрепляя знания о самом жанре и форме. При этом много внимания уделяется активному слуховому восприятию. Одна из форм работы: самостоятельно на слух или по нотам определить темы, которые развиваются в разработке, определить на слух или по нотам элементы музыкальной речи, которые изменились в репризе. Учащиеся анализируют циклы, которые играют в классе по специальности (таким образом, реализуется необходимость межпредметных связей).

Экспериментальная программа дает возможность проследить эволюцию жанра. Изучение связано с введением сложных понятий: сонатно-симфонический цикл, сонатная форма. В экспериментальной программе на 1ом году обучения много внимания уделяется именно усвоению этих понятий.

В традиционной программе крупные инструментальные жанры представлены неравномерно. Больше всего изучается симфонический жанр, остальные поверхностно, а квартет не изучается вообще. В традиционной программе изучение симфонического жанра начинается на 2ом году обучения в рамках монографической темы «Й.Гайдн» и далее эта тема “сквозная”. В связи с этим необходимо стремиться связать рассмотрение этой темы в разные периоды обучения в единую линию и постоянно обращать внимание на преемственность и новаторство.

Прежде чем приступить к знакомству с сонатно-симфоническим циклом, необходимо дать вводное занятие – историческое представление о возникновении жанра: развитие светской музыки (оперной, инструментальной), инструментальной (оркестровая, камерная), роль мангеймской школы. Гайдн – основоположник классического сонатно-симфонического цикла венской традиции. Необходимо выяснить с учащимися, почему выдвигаются на первый план именно эти формы (циклическая форма – отражение мировоззрения классицизма, характерная черта которого – рационализм, стройность, упорядоченность, нормативность. Мир показан всесторонне: объективно и гармонично).

Жанры классицизма: сохраняются барочные традиции в жанре сюиты, увертюры, но к середине 18 века ведущими жанрами инструментальной музыки становятся соната, симфония, квартет. Они утверждаются у венских классиков. Циклическая форма – отражение картины мира во всем его многообразии.

Структура цикла (3-х – 4-х частность). Необходимо дать характеристику каждой части (функция части, образное наполнение, характер движения, форма, тональный план). Главный принцип – контраст – темповый, образный, тональный.

1 часть – ведущая часть цикла, самая сложная. В ней отражена важнейшая сторона человеческой жизни: действие, движение. Образ человека действенного, активного. Как правило 1 часть пишется в сонатной форме (точнее, в форме сонатного аллегро), в быстром или подвижном темпе, основной тональности.

II часть – статика, покой, осмысление, созерцательность. Образ человека размышляющего, философствующего. Пишется в медленном темпе, побочной тональности, очень индивидуально представлена у каждого композитора в смысле формы. Чаще всего – 3-х частная форма, вариации (двойные вариации), соната без разработки.

III часть – возвращение в мир реальной земной жизни (опора на жанр: менуэт, скерцо, вальс, лендлер). Образ человека веселящегося, танцующего, шутящего. Пишется в умеренно быстром темпе, побочной тональности, 3-х частной форме с серединой трио.

IV часть – финал, вывод, итоговый выбор героя. Главная идея – разумность мироустройства, позитивные итоги, часто праздничность. Образ человека общественного в единении с народными массами. Быстрый темп, основная тональность, форма сонатного аллегро или рондо-сонаты.

При объяснении темы:

1.Необходимо обратить внимание на принцип контраста, который проявляется:

-на уровне всего цикла между частями

-на уровне части между разделами формы

-на уровне раздела формы между темами

-на уровне темы между её отдельными интонациями

-на уровнях: образном, тональном, темповом.

Идея цикла – естественная смена циклов жизни, показ мира и героя в разных ипостасях и гранях.

2.Предложить схему:

Iч	IIч	IIIч	IVч
быстро	медленно	умеренно быстро	Быстро
человек действующий, активный	человек размышляющий, (лирика)	человек танцующий (скерцозность)	человек общественный, (торжество, праздничность)
сонатная форма	соната без разработки, 3х-частная форма, вариации	3х-частная форма	сонатная форма или рондо-соната
основная тональность	другая тональность	другая тональность	основная тональность

3.Обратить особое внимание на роль I части, как самой сложной и определяющей. Необходимо выяснить, почему сразу используется такая сложная форма (сонатное allegro). Обращаем внимание на контрасты двух образов – главной и побочной (противопоставление противоположностей и их взаимодействие). Даем определение понятиям “тема ”и “партия”, (главная партия = главная тема + связующая тема).

Вступление (функция введения в действие) может не быть	**Экспозиция** (функция первоначального показа материала)		**Разработка** (функция развития, трансфор-мации)	**Реприза** (функция возвращения, закрепления материала)		**Кода** (функция обобщения или функция 2ой разработки)
Главная партия Главная тема +Связующая тема	**Побочная партия** Побочная тема +Заключит.тема	Любые темы экспозиции	Главная партия	Побочная партия
основная тон-ть	побочная тон-ть	основная тон-ть	основная тон-ть
Подвижный действенный образ	Лирический созерцательный или танцевальный образ			

Проблема анализа:

а) Необходимо четкое разграничение при отборе материала (основной тематизм, развивающие разделы – связующая, заключительная темы, разработка);

б) При анализе фиксируем внимание на устойчивых характерных чертах стиля композитора (например, у венских классиков – квадратность, особенности гармонического языка, соблюдение тонального плана).

в) Определяем степень подробности анализа: может быть очень подробный, и очень поверхностный (притупляет внимание и вырабатывается стереотип).

В каждой произведении выбираем наиболее яркое, определяющее для данного цикла. Рассматривая симфонию, определяем:

1) традиционное;

2) индивидуальное.

Все это акцентируется при изучении любой симфонии.

Гайдн – образцы классического 4-х частного цикла (1 часть с медленным вступлением, контраст на уровне разделов формы), опора на народное жанровое начало.

Моцарт – новое содержание, более субъективное, лирико-драматическое, лирическое (симфония g-moll). Контраст на уровне партии или темы между отдельными мотивами, интонациями. Соната А-dur – ни в одной ее части нет сонатной формы (традиции сюиты).

Бетховен – новая образная сфера – героика. Главная тема – человек и судьба. Действенность, активность, проникновение разработочности в экспозиционные разделы. Монотематизм, как новый драматургический приём развития, например, темы судьбы. Кода, как вторая разработка.

Шуберт – композитор-песенник, произведения проникнуты лирическим содержанием. Характерно сокращение частей, тенденция к сжатию цикла, опора на песенность. Романтическая эстетика.

Домашнее задание:

1.Прочесть лекцию, законспектировать.

2. Прочесть в учебнике А.И.Лагутина" Методика преподавания музыкальной литературы"М.,Музыка,2005г. стр.69-87.

3. Дополнить конспект урока.

4. Выучить лекцию.