Методика показа и разбора инструментальных произведений малых форм.

На примере «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского

1. Изучение инструментальных произведений малых форм предшествует вступительная беседа о жанре произведений и их значении в творчестве композитора. Охарактеризовать типические черты того или иного жанра: происхождение, национальная принадлежность, форма.

2. Сами произведения могут быть донесены до учащихся различными способами. Многие педагоги сначала делают разбор каждого произведения с прослушиванием, или же рассматриваются все произведения, потом же дается их прослушивание.

3. Но можно построить занятие и по-иному. После вступительной части исполняется произведение, и на основе прослушивания оно рассматривается с демонстрацией отдельных деталей. Этим приемом достигается, во-первых, то, что анализ уже прослушанной, знакомой музыки становится для учащихся более убедительным, и, во-вторых, появляется возможность привлечь к процессу разбора самих студентов, что активизирует аудиторию и способствует выработке самостоятельности в оценке музыкального произведения. Живая беседа о прослушанном произведении, обмен мнениями, а иногда и споры, возникающие вокруг обсуждаемой музыки, очень полезны для учащихся, в то же время выгодно оживляют урок.

4.Конечно, педагог должен направлять эту беседу, вести ее. В результате у студентов должно сложиться ясное представление о наиболее характерных особенностях данного сочинения. Хорошо, если после анализа произведение прозвучит еще раз. Это способствует запоминанию музыки, да и слушается оно уже по-другому, чем при первом ознакомлении, - более сознательно.

Такое повторное исполнение требует много времени, и поэтому осуществлять это можно лишь изредка, в некоторых темах. Особенно оно желательно тогда, когда предстоит изучить сочинение малоизвестное или представляющее большую трудность для восприятия.

Методика показа циклического инструментального произведения, состоящего из ряда миниатюр, имеет свои особенности.

Так, например, показывая «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, надо вначале дать основные сведения о цикле в целом:

* Выяснить форму произведения. Разобраться, что представляет собой цикл и сюита.

(Произведение написано в форме сюиты, а сюита – это циклическое произведение. Циклом называется форма, состоящая из нескольких отдельных контрастирующих частей, самостоятельных по форме, но связанных единым художественным замыслом. В инструментальной музыке сложились два основных типа циклических форм – сюита и сонатно-симфонический цикл).

* Вспомнить циклы, созданные ранее в зарубежной музыке (Григ «Пер Гюнт», Шуман «Карнавал») и подобные образцы в русской фортепианной музыке, которые были созданы позже (А. Бородин «Маленькая сюита», «Времена года» П.Чайковского.)
* Об истории создания произведения. В связи с этим можно прибегнуть к наглядному методу. Показать презентацию, в которой имеются портреты композитора и художника архитектора Виктора Гартмана, а также некоторые рисунки, эскизы, макеты под впечатлением которых и было созданное данное произведение.

Определить структуру произведения. Для этого прочитать самостоятельно содержание. Выяснить, что цикл состоит из 10 пьес.

* Поговорить о программности цикла (программа выражена в названии самого цикла и отдельных пьес. Она имеет конкретных художественный источник). По названиям пьес определить, что имеются разные жанры: портретные характеристики («Два еврея», отчасти «Гном», бытовые сценки «Тюильри», «Лимож. Рынок», «Быдло»), сказочные и былинные образы «Избушка на курьих ножках» и «Богатырские ворота», скерцо «Балет невылупившихся птенцов»)

Затем можно приступить к анализу цикла, который должен проходить в совместной деятельности педагога и студентов. Во время разбора, педагог играет. В ходе анализа определяется образ каждой миниатюры, музыкально-выразительные средства.

Катакомбы (пример разбора)

Эта музыка на картину Гартмана «Парижские катакомбы» (с фигурами В.А. Гартмана, В.А Кенеля и проводника, держащего фонарь). Пьеса Мусоргского, отталкиваясь от внешнего изображения мрачных подземных сооружений, переносит нас не только в пространстве, но и во времени – из современного Парижа в древний Рим.

В этой пьесе Мусоргский передает образ подземелья, смерти, трагической безысходности. Психологическая кульминация цикла – небольшая пьеса размером в страницу, заставляет вспомнить о мемориальном характере выставки и задуматься о трагичности содержания цикла. Идея путешествия не только по выставке, но и по жизни художника. Здесь сказалось еще не остывшее острое чувство боли, вызванное в душе композитора смертью Гартмана.

Аскетичная фактура, октавные дублировки аккордов как воплощение пустынности, мрачной сосредоточенности, мертвенности, безлюдья.

Ощущение остановки земного времени предано с помощью укрупнения длительностей, фермат (каждый аккорд, как отдельный камень монолит), медленного темпа, отсутствия функциональной направленности гармоний, органного пункта.

Удары резко диссонирующих аккордов перемежаются с их тихим звучанием – как имитация «эха» в гулком подземелье. Введение интонаций горестного возгласа, среди этой «тишины», - своего рода всплеск живого чувства, вопрошание. Но на это отвечает могильная тишина, и заключительная нисходящая фраза верхнего голоса аккордов сникает в горестном, безрадостном раздумье. Пьеса останавливается на остро неустойчивой гармонии – как на нерешенном, тяжелом вопросе.

Кроме этого обращается внимание на контрастное сопоставление пьес и темпов, увеличение масштаба пьес к концу цикла, соединение пьес при помощи attacca, драматургию, тональные и интонационные связи между миниатюрами, на характер изменения темы «Прогулки», оригинальность строения.

После чего необходимо прослушать полностью (можно в двух вариантах), чтобы закрепить у студентов впечатление о нем как о целостном циклическом произведении.

В конце подвести итоги:

* Выяснить в чем заключается уникальность данного произведения (Произведение входит в «золотой фонд» русской классики, такая тематика и построение цикла являются уникальными в классической литературе. Оригинальность строения (сюита с чертами рондо)).
* Особенность содержания (Многообразие жизни представлено в неожиданных контрастах образов, в резких эмоциональных переключениях. В своей трактовке композитор значительно углубил и обогатил содержание гартмановских работ. Здесь имеет место реальность и вымысел, драма и эпос, действенность и созерцательность, старинность и современность, богатство и бедность, мир взрослых и мир детей, песня и балет, трагедия и шутка, жизнь и смерть, суетность и вечность).
* Особенность раскрытия программности в музыке (Художественный источник дал самое общее направление творческой мысли композитора, через внешнюю изобразительность Мусоргский показывает психологические состояния. Это картинная программность, так как сюжетная канва отсутствует, а музыка рисует образ-картинку).
* Конкретизировать особенности драматургии.
* Приемы способствующие цельности композиции (прочность тональных связей, принцип контрастного чередования темпов (все нечетные номера быстрые, все нечетные - медленные), увеличение масштаба пьес к концу, интонационные связи, применение формы сюиты-рондо, соединение «встык» контрастных пьес).
* Особенность музыкального языка, выявляющего стилевые черты композитора (Характерные элементы русского фольклора слышатся в строе мелодий, в богатстве ладовых красок (характерная ладовая переменность), в свободе метрики и фразировки, в гармонии (плагальность, смягченность гармонических тяготений).