Тема самообразования: Составные части музыкальных произведений.

Цель анализа – в раскрытии учащимися сущности музыкального произведения, его внутренних свойств и внешних связей. Более конкретно это означает, что нужно выявить:

1) жанровые истоки произведения;

2) его образное содержание;

3) типичные (для жанра, стиля) и характерные средства воплощения;

4) характерные черты своего времени и место в сегодняшней культуре.

В процессе анализа музыкального произведения рассматриваются порознь: эмоционально – смысловое содержание и жанровая природа, его мелодика и гармония, его фактурные и тембровые свойства, драматургия и композиция. Анализ призван последовательно и систематично обучить умению разобрать музыкальное произведение.

Составные части музыкальных произведений.

Анализ – процесс мысленного, или фактического разъединения чего – то целого на составные части. Это относится и к анализу музыкального произведения: в процессе изучения его эмоционально – смысловое содержание и жанровая природа, его мелодика и гармония, его фактурные и тембровые свойства, драматургия и композиция рассматриваются порознь. Анализ, при котором с большой полнотой охватываются все стороны музыкальной формы произведения и на этой основе характеризуется образно – эмоциональная природа целого и частей, называют целостным. Целостный анализ должен показать целостность многосоставного произведения; но он же должен раскрыть и историческую, стилистическую целостность, неотъемлемой частью которой выступает разбираемое произведение.

Музыкально – аналитическую деятельность человек начинает с первой встречи с музыкой – сначала стихийно, а затем все более осознанно, внимательно вслушиваясь и глубоко вдумываясь в то, что он слышит. Анализ призван последовательно и систематично обучить умению разобрать музыкальное произведение. Цель анализа – в раскрытии сущности музыкального произведения, его внутренних свойств и внешних связей. Более конкретно это означает, что нужно выявить:

1) жанровые истоки произведения;

2) его образное содержание;

3) типичные (для жанра, стиля) и характерные средства воплощения;

4) характерные черты своего времени и место в сегодняшней культуре. Для достижения поставленной цели музыкальный анализ использует ряд специфических методов:

Во – первых, это опора на непосредственное личное и общественное восприятие, те впечатления, которые оставляет музыка у своих постоянных слушателей;

Во – вторых, это оценка произведения с конкретными историческими условиями его возникновения (общественная ситуация, обстоятельства личной жизни композитора);

В – третьих, это определение как типичных черт жанра и стиля музыки, так и ее неповторимых, индивидуальных особенностей;

В – четвертых, это раскрытие содержания через конкретные свойства его художественной формы;

В – пятых, это широкое привлечение сравнений, сходных по выразительности произведений, представляющих разные жанры и типы музыки (программных - с не программными, инструментальных – с вокальными) как средство конкретизации содержания, выявления значения тех или иных элементов музыкального целого.

Многогранная деятельность человека с давних времен включает в себя виды, которые порождены эстетическими потребностями людей запечатлеть и воспринимать мир в интонационной форме. В процессе развития общества музыка обретает свое особое и важное место как в духовной жизни отдельного человека, так и в качестве составной части культуры в целом. Хорал, например, прочно ассоциируется с временами средневековья, мадригал напоминает об эпохе Возрождения, советская массовая песня - о первых пятилетках молодого советского государства.

Возникая в недрах общественной жизни, музыка теснейшим образом с нею связана и множество различных связей можно объединить в две группы: музыка, как отражение реального мира и музыка как составная часть общественного бытия человека. Музыка не просто сопутствует тому или иному событию или ритуалу, она активно воздействует на людей – веселит, радует, сосредотачивает, мобилизует, успокаивает. Она объединяет людей в едином ощущении, соответственном ситуации , она настраивает их на подобающий моменту лад.

Анализ музыкальных произведений – одна из сложных теоретических дисциплин. Музыкальное сочинение, подобно живому организму, может относиться к какому – либо определенному роду или виду и иметь сходные или видовые признаки. Как деревья одной породы не могут в абсолютной точности повторять друг друга, так и в музыке существует только индивидуальная, неповторимая в деталях форма данного конкретного произведения, вместе с тем принадлежащая к определенному типу форм. Понимание того, как строится форма очень важно. Оно помогает познать логику художественного мышления композитора и через это знание ощутить дух той эпохи, когда сочинение было создано.

Музыка ближе художественной деятельности, нежели научной, или технической. С поэзией музыку роднит временная природа, общее «голосовое» происхождение.

Искусства «предметные» - живопись , графика, скульптура, - связаны между собой программностью, оркестровым колоритом, инструментальной фактурой. В музыке лирике прямо соответствует песня и романс.

В музыке центральными понятиями содержания являются музыкальная идея (чувственно воплощенная музыкальная мысль) и музыкальный образ (картина чувств и душевных состояний). Форма и содержание неразрывно связаны.

Расхожие мнения о том, что музыка не требует «перевода», что музыкальный язык понятен всем и повсюду, не находят подтверждения в практике. Для человека, любящего и понимающего музыку Глинки и Чайковского, понадобятся дополнительные условия и усилия, чтобы войти в мир образов Шостаковича, а тем более Айзва. Из всего можно сделать вывод, что в ходе анализа музыкального произведения необходимо каждый раз возобновлять в сознании собственный смысл обнаруженной формы и вводить его в результаты разбора данного произведения. Понимание драматургической сути композиции произведения - условие успешного его анализа, верной его трактовки.