

Борисова Елена Константиновна
филиал Государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области
«Государственный социально-гуманитарный университет»
в городе Егорьевске – Колледж педагогики и искусства

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ ЗНАНИЙ О МУЗЫКЕ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Аннотация: Главное условие интеграции и систематизации музыкальных знаний заключается в формировании целостного и возможно более полного представления о музыке. Из всех музыкальных предметов именно анализ музыкальных произведений может сыграть главную роль в формировании целостного представления о музыкальном искусстве. Под системностью знаний о музыке мы понимаем сведение всего запаса знаний к представлению о музыке как о целостной системе звуковых художественных образов, которая, отражая духовную жизнь людей, исторически вместе с ней и реализуется в конкретных произведениях. Смыслом и содержанием этого анализа становится диалектика единичного и общего в музыке. Произведение становится «представителем» искусства своего времени.

Ключевые слова: системные знания о музыке, целостный анализ, учитель музыки.

Annotation :

The main condition for the integration and systematization of musical knowledge is the formation of a holistic and possibly more complete picture of music. Of all musical subjects, it is the analysis of musical works that can perform the main role in shaping a holistic view of musical art. By systematic knowledge of music, we

understand the focusing of the entire stock of knowledge to the notion of music as an integral system of sound artistic images, which, reflecting the spiritual life of people, is historically together with it and is implemented via specific works. The dialectic of the individual and the general in music becomes the meaning and content of this analysis. The work becomes the "representative" of the art of its time.

Keywords: system knowledge of music, holistic analysis, teacher of music.

Множество разнообразных предметов, представленных учебным планом по специальности «Музыкальное образование», отражает стремление обеспечить профессиональной подготовкой все виды деятельности учителя музыки. Однако целостная картина мира музыки, веками отражавшей духовную жизнь человечества, далеко не всегда складывается сама собой. Именно формирование целостного и возможно более полного представления о музыкальном искусстве – главное условие интеграции и систематизации музыкальных знаний, их комплексного применения, координации.

В процессе подготовки в среднем звене такого рода знания даются будущему учителю музыки соответственно в курсах истории музыки и анализа музыкальных произведений (не исключая и многие другие предметы). Однако именно анализ музыкальных произведений может сыграть главную роль в формировании целостного представления о музыкальном искусстве. Это возможно при условии, что сам анализ будет направлен на осознание места разбираемого произведения в музыкально-историческом контексте, т.е. если произведение будет осмысливаться не только как относительно замкнутое художественное явление, но и как «кирпич» музыкального «мироздания». Каждое музыкальное произведение следует рассматривать, с одной стороны, как некую художественную целостность, а с другой – как «представителя» всей музыки. Именно к такому анализу всегда следует стремиться.

Особое внимание к анализу и умению анализировать обусловлено дидактическими принципами программы «Музыка». «Школьнику важно

Всероссийская научно-методическая конференция
"Педагогические технологии и мастерство учителя"
2020 год

приобрести опыт осознанного восприятия произведений; уметь применять музыкальные знания; не только чувствовать, но и понимать характер музыкальных образов, логику их развития; приблизиться к осознанию идейной основы сочинения, жизненности его содержания». [3,с.24].

В той или иной степени, под тем или иным углом зрения произведения неизбежно анализируются студентами практически на всех специальных предметах и в самых разных ситуациях (в классе инструмента, хорового дирижирования, вокала). В конкретном произведении взаимодействуют все элементы музыкальной выразительности, проявляются закономерности жанра и стиля, осуществляется диалектическое единство содержания и формы. Рассматривая произведение во всем многообразии его элементов и закономерностей их связей, студент вынужден сконцентрировать вокруг него все свои знания о музыке, полученные при изучении разных предметов. Каждый акт анализа требует применения нового комплекса знаний, фокусирования тех из них, которые необходимы для раскрытия содержания именно данного сочинения. Это способствует формированию и укреплению системности знаний, которая в свою очередь обеспечивает качество анализа.

Под системностью знаний о музыке мы понимаем сведение всего запаса знаний к представлению о музыке как о целостной системе звуковых художественных образов, которая, отражая духовную жизнь людей, исторически вместе с ней и реализуется в конкретных произведениях.

Целостности музыкального произведения как относительно замкнутой художественной системы отвечает его целостный анализ, «при котором с большой полнотой охватываются все стороны музыкальной формы произведения и на этой основе характеризуется образно-эмоциональная природа целого и частей» [4, с.10].

Соответственно, целостности музыкального искусства отвечает такой тип анализа, при котором произведение фигурирует как единичная художественная система, открытая всему искусству. При таком анализе акцент ставится на тех

качествах произведения, которые объединяют его с другими, в чем-либо ему аналогичными, и с явлениями более общего характера. Смыслом и содержанием этого анализа становится диалектика единичного и общего в музыке. Произведение – часть творчества композитора, творчество композитора – одна из составляющих музыки национальной школы, а музыка национальной школы в каждое историческое время принадлежит музыкальному искусству соответствующей эпохи. Так произведение становится «представителем» искусства своего времени.

Содержание в музыкальном произведении реализуется в композиционной логике, в музыкальной драматургии, в комплексе жанрово-стилистических средств, в частности, в жанровой природе тем, в характере использования фольклорных истоков, в специфике музыкального языка. Материализуясь разных жанровых и стилистических элементах произведения, его содержание обнаруживает свою многогранность.

Мы предлагаем план анализа содержания музыкального произведения, который позволяет увидеть в сочинении то, что его выделяет из всего музыкального искусства, и то, что объединяет с ним:

1. Жанровые связи музыкального произведения и обоснование его композиционной структуры.
2. Индивидуальный замысел композитора, художественная идея произведения и особенности её претворения.
3. Отражение в произведении идей индивидуального композиторского творчества.
4. Отражение в произведении идей национальной школы.
5. Отражение в произведении исторической эпохи.

В анализе должно быть два основных этапа.

Первый – выяснение содержания музыкального произведения на основе возможно более тщательного рассмотрения его системы выразительных

средств. Этому первому этапу соответствуют первые два пункта предлагаемого плана.

Второй этап – выяснение места произведения в контексте всё более широких явлений: творчества композитора, творчества композиторов соответствующей национальной школы, эпохи. Это отражено в трёх последних пунктах плана.

Наконец, ко всему этому желательно присовокупить и осмысление места данного произведения в музыкальном искусстве вообще, т.е. осознание его значения в историческом развитии соответствующего музыкального жанра, традиций национальной школы.

Предлагаемый план анализа музыкального произведения может рассматриваться как направляющая и организующая схема при осмыслении самых разных явлений музыкального искусства, т.к. это осмысление с необходимостью предполагает знание конкретных произведений, которые рассматриваются в свете анализируемого явления и становятся материалом для обобщения.

Литература:

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М., 1983, с.24;
2. Борисова Е., Витренюк Н. Анализ музыкальных произведений, учебное пособие для ССУзов. М., ВЛАДОС, 2014.
3. Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве. – М., 1976, с.221.
4. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений : учебник / Г.В. Заднепровская. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-1927-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/102515>
5. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. – М., 1975 ,с.10
6. Чёрная М. Анализ музыкальных произведений: программа и методические рекомендации для дисциплины блока профессиональной подготовки музыкальных и музыкально-педагогических специальностей. – Тверь. 2010, 210 с. 210