

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств»

Методическое сообщение на тему
**«Вопросы по изучению сонатно-симфонического цикла
на уроках музыкальной литературы
в ДМШ и ДШИ»**

Выполнила:
Преподаватель МАОУ ДО «ДШИ» Антонова И.А.

г.Заречный, 2022

Вопросы по изучению сонатно-симфонического цикла на уроках музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ

Одна из главных задач предмета «музыкальная литература» - научить слушать и понимать музыкальное произведение. Следить за мелодическим развитием, слышать контрасты, фантазировать образы. Но не менее важно чувствовать и понимать форму. Ведь без элементарных знаний формы, ее строения и развития, ученику будет сложнее воспринимать услышанное.

Одним из сложных вопросов музыкальной литературы является изучение сонатной формы и симфонического цикла в целом. Подготовка к пониманию этой темы начинается с начальных классов, на уроках слушания музыки и специальности. Год от года у детей накапливается слушательский и исполнительский опыт. Уже к 4 классу ученики должны уметь охарактеризовать образное содержание музыки, услышать кульминацию, репризу, исполняемые штрихи.

На первом году обучения музыкальной литературе ученики осваивают понятия: фраза, предложение, период. Знакомятся с простыми 2-хчастной и 3-хчастной формами, а также с формами рондо, вариации, сюиты. При изучении сонатно-симфонического цикла можно провести сравнительный анализ с сюитой, найти сходство и различия.

В симфоническом цикле главное – цикличность формы, принцип контрастного чередования частей. Поэтому необходимо проследить замысел композитора от 1 части до последней, а это требует большого терпения и внимания. И, конечно, необходимо объяснить ученикам, что, слушая в концертном исполнении сонату, симфонию или концерт, хлопать в ладоши между частями не принято.

Контрасты – основа образов и характера частей: 1 часть – действенная, активная; дает импульс к развитию всех частей симфонии. 2 часть – медленная, спокойно-лирическая. 3 часть – танцевальная, жанровая зарисовка (Менуэт). 4 часть – финал, празднично-ликующий. Крайние части образуют «арку», объединяют все части в единое целое.

Следующий контраст между частями – темповый и структурный. 1 часть – подвижная, сонатная форма. 2 часть – медленная, вариации. 3 часть – 3-хчастная форма. И финал – опять сонатная форма либо рондо.

После знакомства со структурой цикла, можно переходить к более детальному изучению 1 части. Ученики должны понять, что это определяющая

часть симфонии, где показаны главные образы, заложена главная идея. Главная партия – энергичная, жизнерадостная; побочная – лирическая, более спокойная. Слушая сначала симфонию № 103 Гайдна и №40 Моцарта, ученики приходят к выводу, что контраст между темами присутствует, но нет конфликта, нет столкновения и борьбы. Вывод: симфонии бесконфликтны. Однако, следует обратить внимание на разницу между ними: симфония Гайдна, в целом, праздничная, радостная, а симфония Моцарта – задумчиво-лирическая. Интересно обратить внимание и на Менуэты в обеих симфониях. У Гайдна – это явно крестьянский танец, размашистый и грубоватый, а у Моцарта менуэт драматизирован. Название «менуэт», размер $\frac{3}{4}$ - это явно дань традиции классической симфонии. Но содержание музыки – волевой, энергичной, суровой – отличается от изящных и церемонных представителей этого жанра.

Переходя к изучению творчества Бетховена, обратить внимание детей на то, что этот композитор не похож на предыдущих. Ведь его мировоззрение формировалось во времена Французской революции 1789 года. Тема борьбы за справедливость и равенство пронизывает многие страницы его сочинений. Бетховен не намерен быть в услужении у вельмож, и выбирает трудный путь свободного художника. Он не носит парик, его манера одеваться, манера поведения противоречит салонным традициям того времени. Ученикам нравится свободолобие композитора, его смелость, что повышает их интерес к его творчеству.

Следует показать то новое, что внес Бетховен в сонатно-симфонический цикл. Прежде всего, он расширил границы образов. В темах вступления его «Патетической» сонаты, увертюры «Эгмонт» и симфонии №5 уже заложен конфликт, начало борьбы и развитие действия. Вместо Менуэта – стремительное Скерцо с живым характером. А, например, в симфонии №5 3 и 4 части вообще звучат без перерыва, подчеркивая, что все части симфонии – как единый организм, борющийся с судьбой, стремящийся к счастью.

Таким образом, Бетховен стремился подчинить классические эталоны сонатного симфонизма воплощению своей главной идее. Принято считать, что в творчестве Бетховена наметился переход к другой эпохе – эпохе Романтизма.

Обычно ученики, с интересом слушая темы экспозиции, часто теряют слушательский интерес к началу разработки. Чтобы этого не произошло, можно попытаться увязать объяснение строения сонатного аллегро со знакомым литературным сюжетом. Например, сказка Андерсена «Снежная королева». Грозная драматическая тема вступления – это, конечно, образ Снежной королевы. Пусть ребята пофантазируют, какому инструменту поручить лучше эту тему, какой регистр, темп, мелодию выбрал бы композитор. Главная тема олицетворяет героев сказки, Кая и Герду. В

мелодии, скорее всего, встретятся скачки на кварты, изображая отважные натуры героев. И в то же время, мелкие длительности рисуют их детскую игривость. Побочная тема – тема дружбы, любви, преданности. Для нее характерна большая напевность, широкие фразы, ходы на сексты. В разработке, как можно предположить, показаны трудные испытания и приключения Герды. Например, ее встреча с разбойниками. И, наконец, в репризе опять основные образы: Кай и Герда вновь вместе и преодолели все препятствия. А побочную тему можно сделать более яркой: уплотнить фактуру, добавить инструменты.

Кстати, подобные игры можно использовать и при изучении других форм («Колобок» - форма рондо, «Теремок» - форма вариаций).

На следующем этапе работы можно предложить самостоятельную работу. Для учеников, играющих сонату, проанализировать произведение, найти главную и побочную темы, определить разделы формы.

На уроке традиционной формой закрепления материала является музыкальная викторина: слушание и угадывание различных разделов сонатной формы. Могут также помочь игровые задания: «Собери тему» (разрезанную на такты тему нужно собрать); тесты и кроссворды по изученной терминологии. Ребята могут сами придумать вопросы по теме.

В заключении хочется отметить, что уроки музыкальной литературы должны быть неразрывно связаны с практической деятельностью. Если ученик с пониманием, осмысленно играет свою сонату, если он с интересом посещает концерты, то цель педагога достигнута.