

Хэ Чжеи, З.А. Самадова

Технологии изучения музыкальной формы в искусстве

В данной статье рассматривается проблема недостаточного освоения учащимися тематизма в музыкальном искусстве и предлагается начинать его изучение через вариационную форму, как более простой вариант для слушания и постановки задач образовательного процесса.

Ключевые слова: тематизм, освоение, задачи, развитие, форма, жанр, музыка, искусство.

Одной из проблем, касающейся музыкальной подготовки детей, является осознанное овладение комплексом знаний, слуховых умений и навыков слухового анализа, которые, являясь творческим потенциалом личности, способствуют повышению обще-музыкального уровня, развитию личностных качеств и возможности применения их в практической деятельности.

В настоящее время мы сталкиваемся с проблемой недостаточного освоения детьми такой формы музыкального произведения, как вариации. Дети не знают, что это такое, не могут назвать ни одного автора, сочинившего хотя бы одно такое произведение, хотя их достаточно много, и среди них есть очень известные.

Если учащиеся не знают данной формы произведения, в их памяти не установится само понятие тематизма в музыке, которое позднее охватывает все масштабные жанры классической музыки. А ведь именно вариации заставляют работать музыкальный слух ребенка во всех направлениях. Вариации также подходят для постепенного поднятия уровня сложности музыкального материала на уроках, так как при прослушивании будет устанавливаться меньше задач, и, соответственно, меньше напряжения потребуется для их решения. В школьной практике преподавания обычно сразу усложняют задание внедрением многооб-

разия главных тематических линий в произведении в связи с изучением сложных музыкальных форм, где имеется не только несколько основных мелодий, но и две или три связующих. Если у учеников недостаточно развиты музыкальные способности, они смогут лучше усваивать материал, если этот материал будет усложняться не сразу, а постепенно.

Изучению вариационной музыкальной формы не уделяется должного внимания в ряде образовательных программ, но именно эта форма наилучшим образом влияет на музыкальное и культурологическое развитие детей. В ней содержится начальное понимание такого явления как главная тема музыкального произведения, ее повторы и развитие.

Обычно освоение тематизма в музыке начинается с изучения сонатной формы, но ведь в сонате уже содержится не только главная тема, но и побочная, которая сильно отличается от неё. Иногда в сонате может содержаться и две побочные темы. А с их развитием в сознании ребенка может сильно поменяться восприятие самой мелодии, он будет путаться в темах, забывать, какая из них главная. Детям с плохо развитым музыкальным слухом, тонально-ладовым чувством вообще невозможно будет воспринять сразу две разные звучащие мелодии и их изменения. В вариационной форме содержится всего одна главная тема, которая с развитием в основном не теряет первоначального звучания, и может быть легко воспринята даже с расширением музыкального материала.

Вариационная форма, вариационный цикл – это форма музыкального произведения, которая представляет собой одну тему, и не менее двух её измененных воспроизведений, полностью повторяющих главную мелодию или вариантно-повторяющих. Изменения могут происходить в тональности, ладе, контрапункте голосов, фактуре, гармонии, тембре и т.д., но при этом сохраняется общий вид главенствующих аккордов или ступеней темы. Следуя друг за другом, вариации образуют вариационный цикл, где их связывает общий тематизм, который, в свою очередь, является результатом тонкого художественного замысла, единой мелодической и динамической линией, связывающий части фактуры.

Вариационная форма появилась ещё в XIII веке с развитием народного творчества: песнопения, инструментальная светская музыка, каноны. Тогда, главная тема изменялась при повторении куплетов песни, в неё добавлялись известные на тот момент средства музыкальной выразительности, связанные с динамическими видоизменениями, такими, как: чередование *forte* и *piano*, причем, переход с громкого исполнения на тихое было не постепенным, а резким и контрастным, как на клавишине. Таким образом, куплеты разделялись между собой по звучанию (если это вокальная музыка, то она непременно должна была соответствовать инструментальному исполнению).

Особенно часто вариационная форма использовалась в хоровой музыке при звучании основного напева — в хоровой фактуре видоизменялась мелодия в разных голосах, обрамляющих её. Таким образом, через развитие вариационной формы стал развиваться полифонический склад музыкального письма.

Вариационная форма в отличие от других форм музыкального искусства имеет ярко-выраженное начало, где происходит представление главной темы. Она звучит понятно и четко, легко для восприятия. Имеется также и ярко-выраженное завершение, где происходит возврат к исходному музыкальному материалу в звучании через тонально-ладовые изменения.

Н.Я. Брюсова отмечает, что «музыкальное чувство детей уж, конечно, не менее глубоко и полно, чем чувство взрослых» [2, с. 5]. Однако давно замечено, что освоение нового необходимо начинать с каких-то более простых примеров, постепенно усложняя изучаемый музыкальный материал. Это касается любого вида деятельности в любой области. «Заметим, что целость, свойственная внутреннему миру ребенка, должна считаться основанием педагогической деятельности в любой сфере, хотя Н.Я. Брюсова обосновывает только необходимость музыкального воспитания на основе априорной убежденности в полноте и целостности музыкального чувства ребенка» [2].

Именно поставив перед ребенком минимум задач при прослушивании, можно добиться результата хорошего освоения какого-либо произведения. В вариациях всего одна тема видоизменяется, но всегда остается первоначальная форма самого произведения.

Само прослушивание вариаций способно развить такие качества как:

- 1) острота музыкального слуха,
- 2) музыкальная память,
- 3) тонально-ладовое чувство,
- 4) восприятие музыки с точки зрения художественно-образной основы сочинения,
- 5) ассоциативное мышление,
- 6) воображение,
- 7) ритмическая организация,
- 8) начальные навыки ансамблевого звучания,
- 9) навыки сочинительства.

Рассмотрим процесс включения изучения вариаций на уроках музыки.

Необходимо начинать освоение тематизма в музыке с более простых задач, иначе дети будут уставать от необходимости активно вслушиваться и анализировать сложный музыкальный материал. А те ученики, у которых недостаточно развиты музыкальные способности, будут отставать в развитии, сомневаться в своих силах. Не стоит загроужать их разбором расширенных и сложных по строе-