Методика разбора произведений по музыкальной литературе.

Аблай М. Ж., преподаватель,

Музыкальный колледж г.Шымкент

Сегодня в центре нашего внимания тоже будет разбор музыкального произведения, но только готовиться мы будем уже к урокам музыкальной литературы. Сначала выделим кое-какие общие принципиальные моменты, а затем рассмотрим особенности разбора отдельных видов музыкальных сочинений – например, оперы, симфонии, вокального цикла и т.д.

Итак, каждый раз при разборе музыкального произведения мы должны подготовить ответы как минимум по таким пунктам:

1. точное полное название музыкального сочинения (плюс сюда же: имеется ли программа в виде заголовка или литературного пояснения?);
2. имена авторов музыки (композитор может быть один, а может их быть и несколько, если сочинение коллективное);
3. имена авторов текстов (в операх часто над либретто работают сразу несколько человек, иногда автором текста может выступать и сам композитор);
4. в каком музыкальном жанре написано произведение (опера это или балет, или симфония или что?);
5. место данного произведения в масштабе всего творчества композитора (есть ли у автора другие сочинения в таком же жанре, и как соотносится рассматриваемое произведение с этими другими – может быть является новаторским или является вершиной творчества?);
6. имеет ли данное сочинение в своей основе какой-нибудь немузыкальный первоисточник (например, написано по сюжету книги, поэмы, картины или под впечатлением от каких-либо событий истории и т.д.);
7. сколько частей в произведении и как строится каждая часть; исполнительский состав (для каких инструментов или голосов написано – для оркестра, для ансамбля, для кларнета соло, для голоса и фортепиано и т.д.);
8. основные музыкальные образы (или персонажи, герои) и их темы (музыкальные, конечно, же).

Теперь перейдём к особенностям, которые касаются разбора музыкальных произведений отдельных видов.

ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРА ОПЕРЫ

Опера – произведение театральное, а потому оно во многом подчиняется законам театральной сцены. В опере почти всегда есть сюжет, хотя бы в минимальном количестве есть и драматическое действие (иногда далеко не в минимальном, а в очень даже приличном). Опера ставится как спектакль, в котором есть действующие лица, сам спектакль разделяется на действия, картины и сцены.

Итак, вот что нужно учитывать при анализе оперного сочинения:

1. связь оперного либретто с литературным первоисточником (если таковой имеется) – иногда они различаются, причём довольно сильно, а иногда текст первоисточника входит в оперу в неизменном виде целиком или фрагментами;
2. разделение на действия и картины (количество тех и других), наличие таких частей, как пролог или эпилог; строение каждого действия – преобладают традиционные оперные формы (арии, дуэты, хоры и т.д.), как следующие друг за другом номера, или действия и картины представляют собой сквозные сцены, которые в принципе разделить на отдельные номера невозможно;
3. действующие лица и их певческие голоса – это просто нужно знать; как раскрываются образы главных действующих лиц – где, в каких действиях и картинах они участвуют и что поют, как они обрисованы музыкально; драматургическая основа оперы – где и как происходит завязка сюжета, какие есть этапы развития, в каком действии и как происходит развязка;
4. оркестровые номера оперы – есть ли увертюра или вступление, а также антракты, интермеццо и другие оркестровые чисто инструментальные эпизоды – какую они играют роль (часто это музыкальные картины, которые вводят в действие – например, музыкальный пейзаж, картина праздника, солдатский или траурный марш и т.д.);
5. какую роль играет в опере хор (например, комментирует действие или появляется только как средство показа бытового уклада жизни, или артисты хора произносят свои важные реплики, которые сильно влияют на общих исход действия, или хор постоянно что-нибудь славит, или хоровых сцен вообще в опере нет и т.д.);
6. есть ли в опере танцевальные номера –в каких действиях и с чем связано введение балета в оперу; есть ли в опере лейтмотивы – какие они и что характеризуют (какого-либо героя, какой-нибудь предмет, какое-либо чувство или состояние, какое-нибудь явление природы или что-то другое?).

Это не полный перечень того, что нужно выяснить, для того чтобы разбор музыкального произведения в данном случае был полноценным. Откуда же брать ответы на все эти вопросы? В первую очередь в клавире оперы, то есть в её нотном тексте. Во-вторых, можно почитать краткое изложение оперного либретто, ну а, в-третьих, многое просто можно узнать в книгах – читайте учебники по музыкальной литературе!

ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРА СИМФОНИИ

Симфонию по сравнению с оперой в некотором плане разбирать проще. Здесь и самого музыкального материала в разы меньше (опера длится 2-3 часа, а симфония 20-50 минут), и действующих лиц нет с их многочисленными лейтмотивами, которые чтобы отличить друг от друга нужно ещё постараться. Но и разбор симфонических музыкальных произведений всё-таки имеет свои особенности. Как правило, симфония состоит из четырёх частей.

Есть два варианта последовательности частей в симфоническом цикле: по классическому типу и по романтическому типу. Они различаются положением медленной части и так называемой жанровой части (в классических симфониях менуэт или скерцо, в романтических – скерцо, иногда вальс). Поскольку для полноценного разбора музыкального произведения нужно определить и его форму, познакомьтесь со статьёй «Основные формы музыкальных произведений», информация которой должна помочь вам в этом вопросе.

Иногда количество частей может быть и другим (например, 5 частей в «Фантастической» симфонии Берлиоза, 3 части в «Божественной поэме» Скрябина, 2 части в «Неоконченной» симфонии Шуберта, бывают и одночастные симфонии – например, 21-я симфония Мясковского). Это, безусловно, нестандартные циклы и изменение количества частей в них вызвано какими-то особенностями художественного замысла композитора (например, программным содержанием).

Что важно для разбора симфонии:

1. определить тип симфонического цикла (классический, романтический или вообще какой-нибудь своеобразный);
2. определить основную тональность симфонии (по первой части) и тональности каждой части по отдельности; охарактеризовать образно-музыкальное содержание каждой из основных тем произведения;
3. определить форму каждой части; в сонатной форме определять тональности главной и побочной партий в экспозиции и в репризе, а искать отличия в звучании этих партий в тех же разделах (например, главная партия может к репризе до неузнаваемости изменить свой облик, а может и вовсе не меняться);
4. найти и уметь показывать тематические связи между частями, если они есть (есть ли темы, которые переходят из одной части в другую, как они при этом изменяются?);
5. анализировать оркестровку (какие тембры являются ведущими – струнные, деревянные духовые или медные инструменты?);
6. определить роль каждой части в развитии всего цикла (какая часть является наиболее драматичной, какая часть представляется как лирика или раздумья, в каких частях происходит отвлечение на другие темы, какой итог подводится в конце?);
7. если в произведении есть музыкальные цитаты, то определить, что это за цитаты; и т.д.

Конечно, продолжать подобный список можно до бесконечности. Рассказывать о произведении нужно уметь хотя бы самую простую, основную информацию – это лучше, чем ничего. А самая главная задача, которую вы должны ставить перед собой, вне зависимости от того собираетесь ли вы делать подробный разбор музыкального произведения или нет, – это непосредственное знакомство с музыкой.

Использованные источники:

1. https://music-education.ru/razbor-proizvedeniya-po-muzykalnoj-literature/