

Бийское государственное музыкальное училище.
Теоретическое отделение.

**Использование
опорно-логических схем в курсе
музыкальной литературы**

Преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин БиГМУ : *Стригина Е.В.*

Обзорные темы, вводные и обобщающие, содержат характеристику определенного периода развития музыкальной культуры. Обзорные темы включают анализ как крупных временных отрезков (например, «Музыкальная культура Средневековья»), так и небольших («Музыкальная жизнь России 50-60-х г.г.»). Темы построены на довольно большом объеме информации. Освоению материала данных тем помогает введение новой формы – изложение материала по опорно-логическим схемам.

Работа по опорно-логическим схемам (ОЛС) внедряется с первого курса. Суть их заключается в редукции учебного материала, то есть разложение его на простые составляющие и оформление в легко читаемую схему. Организация учебного процесса направлена на то, чтобы при объяснении нового материала каждый студент работал с ОЛС. Новый материал излагается учителем в форме лекции или беседы. Форма – любая, но обязательно выполнение следующих требований:

- изложение-объяснение материала следует вести в соответствии с расположением материала в ОЛС и его содержанием;
- во время объяснения учащиеся слушают, думают, разбираются в материале; главная задача – понимание.

Запись в тетрадь необходима в том случае, если нет материала в учебнике.

При работе дома ученик, глядя в ОЛС

- восстанавливает рассказ учителя по памяти
- читает учебник либо запись в тетради;
- тренируется в воспроизведении ОЛС.

Преимущество данной методики при изучении обзорных тем состоит в том, что значительный объем информации, изобилие фактов и сведений организуется в нечто целостное. Важную роль играет наглядный обзор

жанров, творчества наиболее значительных композиторов, художественных направлений в логической выстроенной картине.

При всех достоинствах схемы обладают существенным недостатком: они создают иллюзию конечного знания, тогда как на самом деле есть всего лишь муляжи явлений. От привычки сводить музыкально - исторические процессы к графически внятным рисункам до шаблонного мышления один шаг. Необходимо построить учебный процесс так, чтобы схемы выступали в качестве рабочего инструмента, а на первый план выдвигалась работа над «заполнением» схем конкретным аналитическим и слуховым материалом. Студент теоретического отделения должен давать развернутый ответ по схеме, свободно оперируя фактами в рамках предложенной логики. Вместе с тем, самый слабый студент исполнительских отделений при многократном «вглядывании» в ОЛС и его воспроизведении на контроль педагогу заложит в долговременную память основные факты и термины изучаемого курса.

Рассмотрим работу по опорно-логическим схемам на материале III курса.

ОЛС по древнерусской музыке и «Могучей кучке» основаны на материале, не полностью содержащемся в учебнике, поэтому работа с ОЛС дополняется записью в тетрадь.

Схемы по музыкальной культуре XVIII века и первой половине XIX века объясняются педагогом по ОЛС и закрепляются работой с учебником в домашней работе.

В обучении по ОЛС используются не только арсеналы иллюстративно-объяснительной метода. В теоретических и «подвинутых» исполнительских группах возможно включение и креативных методик, основанных на различных вариациях сравнительного метода. Такого рода задачи решаются в сравнении ОЛС курсов зарубежной и русской музлитературы. При обучении используются приемы анализа, аналогий, классификаций. Так, на основе сравнения схем древнерусской музыки и культуры европейского средневековья и XVII века, двух схем «зарубежного» и «русского» XVIII

века устанавливаются содержательные связи и на основе этого формируются обобщения: выявление « своего » и « чужого », взаимосвязь культур, общие закономерности музыкально-исторических процессов.

Другой вид творческих заданий – это процесс активного поиска и открытия учащимися новых знаний на основе усвоенного. Учащиеся сами составляют опорно-логическую схему «Формирование русской симфонии». В новой эвристической ситуации используется изученный материал: ОЛС первого курса по европейской классической симфонии, который помещен в верхнюю половину схемы, а также первые три ОЛС третьего курса. Учащийся должен заполнить пустые квадраты направлениями, жанрами, композиторскими именами, которые, по его мнению, приняли «участие в строительстве» русской симфонии. Важно умело управлять процессом усвоения учащимися нового материала: не только через аналогии русского и европейского, но и через осмысление национальных особенностей формирования русской симфонии.

Первобытное искусство

Каменный век
Палеолит (др.кам.в) 35-10 тыс. до н.э. Мезолит (ср. кам.в) 10-6 тыс. до н.э. Неолит

Бронзовый век
2 тыс. до н.э.

Железный
век

Гипотезы

интонации эмоц. возбужд. речи

звуки

ритмы работы

магические заклинания

Виды

пение

муз. инструменты

Искусство Древнего Востока

Иудея

Сирия

Вавилон

Египет

Индия

Китай

Япони

и др.

5 тыс. до н.э. - 4 в. до

Профессиональное муз. искусство и фольклор

Музыка придворных
празднеств

Музыка религиозных
обрядов

Музыка ритуальных
обрядов

Бытовая музыка

Музыка как предмет
слушания

Сольное пение

Псалмы
Давида

Хоровое пение

Антифонное
пение

Инструментальная
музыка

Древняя Греция

Крито-микенская культура

Гомеровский период
11-8 вв до н.э.

Архаический период
7-6 вв до н.э.

Классический период
5-4 вв до н.э.

Эллинизм
3-1 вв до н.э.

Мифология

Архитектура Скульптура

Гомер
«Илиада»,
«Одиссея»

Лирика
Сафо,
Апеллей

Трагедии
Эсхил,

Комедии
Аристофан

Ораторское искусство
Демосфен

Лирика
Пиндар

Философия
Платон

Аэды
Рапсод

Рапсодии
Кифародии

Песни

Музыка

Жанры

Теория

Инструменты

Древний Рим

Республиканский период
5-1 вв до н.э.

Императорский
Период 1-5 вв

Падение
Рима.

Варвары

Римская мифология

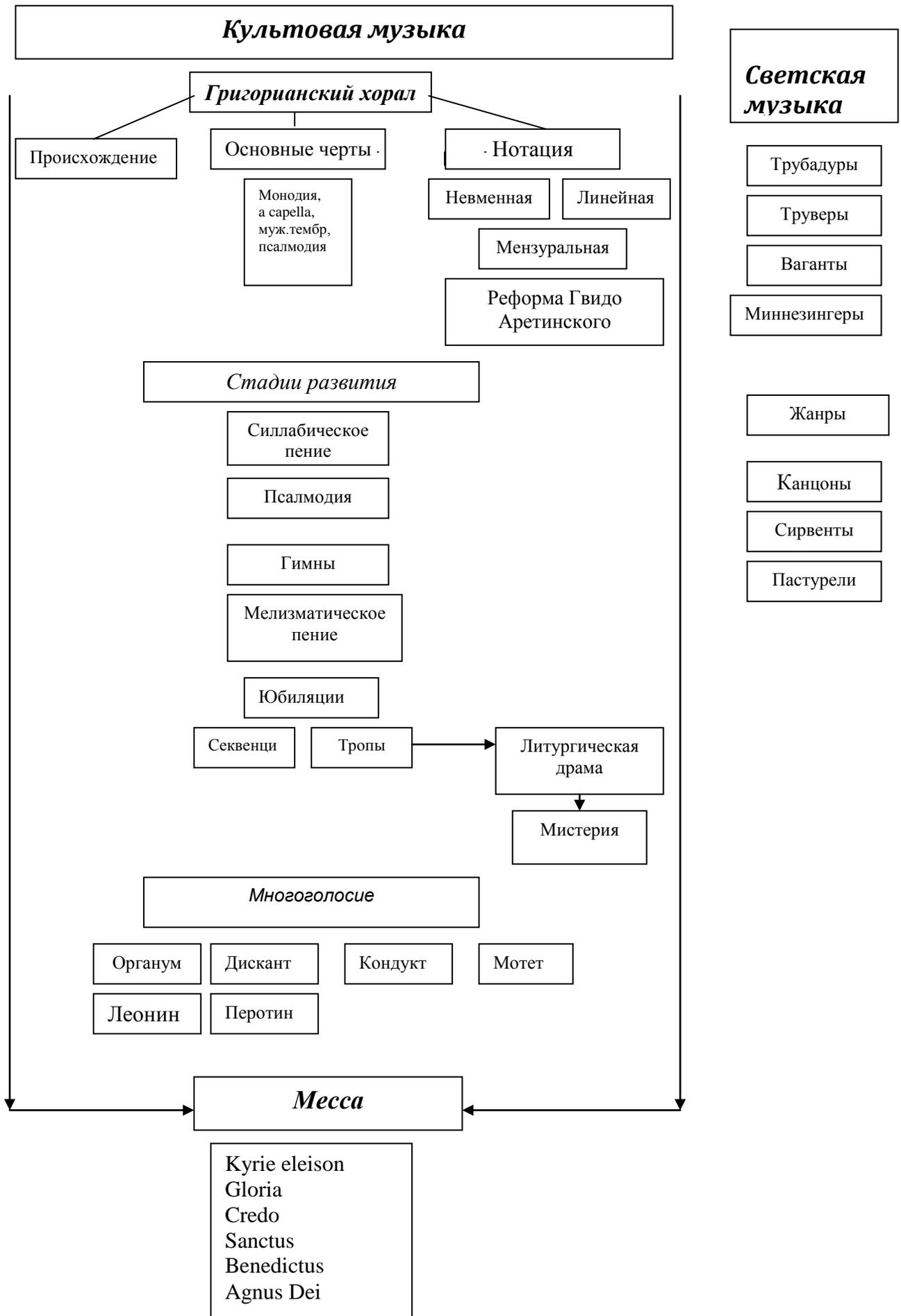
Ораторское искусство
Цицерон

Поэзия
Лукреций,
Гораций, Овидий,

Христианство
Род. 1 в, 4в- офиц.
религия, Разд. Вост. и
Запад-1054

Средневековье

VI-XIII вв

XIV-XVI вв

Возрождение

Ренессанс

Вокальные жанры

Инструментальные жанры

Школы

Франция

Италия

Инструменты

Нидерландская полифоническая школа

Римская школа

Гийом де Машо
Баллады, шансон, первая дошедшая месса.

Мадригал

Лютня
Орган
Виола-скрипка
Клавесин
Верджинел
Клавикорд

Дюфай, Беншуа
1 пол. XV в

Палестрина
XVI в

Жанекен
Шансон

Ландини
Джезуальдо
Палестрина

Окегем, Обрехт
2 пол. XV в

Венецианская школа

Германия

Жанры

Жоскен Дебре
Орландо Лассо
2 пол XVI в

Андреа и Джованни Габриэли
XVI в

Протестанский хорал

Вариации
Прелюдия
Фантазия
Токката
Ричеркар

Мейстерзингеры

Музыкальная культура XVII

Опера

Итальянская опера

Флорентийская Камерата Барди, Пери, Каччини, Галилеи, Ринуччини	Drama per musica Муз.декламация, соло с цифрованным басом
--	---

Монтеверди

Ведущая роль музыки в драматургии,
ария - декламация,
ария-lamento

Венецианская школа

Кавалли, Чести

«Опера»

«Либретто»,
ария-речитатив,
оркестровое вступление

Неаполитанская школа

Опера-seria

Bel canto, ведущее значение арии и её многообразия,
речитативы secco и accompagnato,
итал. увертюра

Французская опера

Люлли

Лирическая трагедия

«Большая» (5 актов),
основа-декламационный речитатив,
роль балета (оперы-балеты),
франц. увертюра

Английская опера

Пёрселл

Кантата и оратория

Италия

Кавальери,
А.Скарлатти,
Кариссими,
Страделла

Германия

Шютц

Инструментальная музыка

Органная музыка

Фрескобальди (Италия),
Букстехуде (Германия)

Хоральные обработки.
Прелюдии, фантазии,

Клавирная музыка XVII – нач. XVIII веков

Сюита

Аллеманда
Куранта
Сарабанда
Жига

Пьесы французских клавесинистов

Куперен,
Рамо

Оркестровая и скрипичная музыка XVII - нач XVIII веков

Concerto grosso

Корелли
Вивальди

Музыкальная культура XVIII века

И.С.Бах (1685-1750)

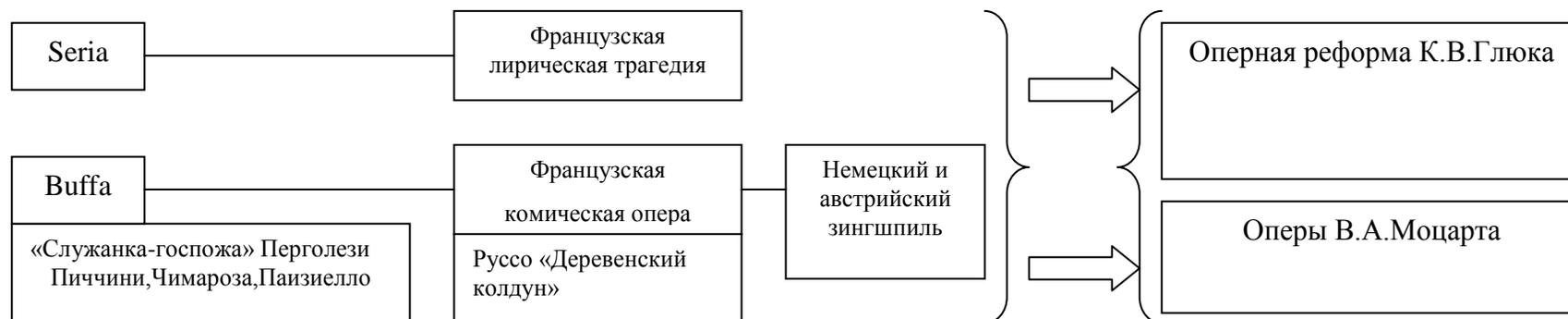
Г. Ф.Гендель (1685-1759)

Й.Гайдн (1732-1809)

В.А.Моцарт (1756-1791)

Л.Бетховен
(1770-1827)

Венская классическая школа

Классицизм (XVII- XVIII в.в)

Барокко (XVII- сер.XVIII в.в)

Рококо(1 пол. XVIII в)

Сравнительная таблица развития европейской и русской культуры IX- XVII веков

Стили европейского искусства	Средневековье					Возрождение			Барокко Классицизм	
	Романский стиль		Готический стиль			Барокко				
Европейская музыка	Григорианский хорал кондукт мотет Светская музыка					Месса Инструментальная музыка Школы: нидерландская полифоническая, римская, венецианская			Опера Кантата, оратория. Инструментальная музыка: органная, клавирная, инструментальный концерт.	
Русская музыка	Фольклор		Древнерусское профессиональное певческое искусство: Знаменный распев, кондакарное пение, демественный распев, путевой распев Фольклор					Большой распев. Предвозрождение. Киевский, греческий, болгарские распевы. Строчное пение. Кризис знаменного пения.		Партесное пение. Раннее барокко.
Русское искусство	Кирилл и Мефодий		Русское зодчество, фресковая живопись «Повесть временных лет»	«Слово о полку Игореве»	Сложение киевского и новгородского цикла былин,	«Задонщина», Феофан Грек	Московский Кремль, Андрей Рублев, Дионисий, «Хождение за три моря» А. Никитина	Иван Федоров, «Степенная книга», «Домострой».		«Житие протопопа Аввакума», первые театры, живопись Ушакова.
<i>Русское Средневековье</i>								<i>Переходный период</i>		
События русской истории	Образование Древнерусского государства-завоевание Киева Олегом(882)	Княжение Игоря, Святослава, принятие христианства при Владимире (988)	Княжение Ярослава Мудрого	Княжение Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо	Золотая Орда-нашествие татаро-монголов Ледовое побоище(1242),	<i>Золотая Орда</i> Куликовская битва (1380)	<i>Золотая Орда</i> Освобождение от татаро-монгольского ига(1480) при Иване III	Княжение и царствование с 1547 Ивана IV (1533-1584) Царствование Федора Ивановича(84-98), убийство Дмитрия(91), царствование Бориса Годунова(1598-1605).	Царствование Бориса Годунова, царствование Лжедмитрия I, (05-06), царствование В.Шуйского (06-10), ополчение Минина-Пожарского, Сусанин, избрание на царство Михаила Романова (1613)	Царствование Алексея Михайловича (45-76), церковная реформа патриарха Никона (1655), раскол. Царствование Петра I (1682-1725)
века	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1 половина	17-2 половина

Сравнительная таблица развития европейской и русской культуры XVIII- XIX веков

Европейское искусство	Просвещение Классицизм		Классицизм. Романтизм	Романтизм
	<i>Барокко</i> <i>Рококо</i>			Постромантизм
Европейское музыкальное искусство	Бах, Гендель Оперы(seria, buffa, зингшпиль, фр. лир. и ком.),инструм. концерт (Вивальди), французские клавесинисты	<i>Венская классическая школа</i> Гайдн, Моцарт, ранний Бетховен. Оперная реформа Глюка. Классическая соната- симфония	Германия: Бетховен, Вебер, Мендельсон, Шуман, Вагнер. Австрия: Шуберт. Италия: Россини, Паганини, Франция: Берлиоз, Мейербер. Польша: Шопен. Венгрия: Лист.	Германия :Вагнер,Брамс, Австрия: Брукнер, И.Штраус. Италия: Верди, Пуччини. Франция: Гуно, Бизе. Венгрия:Лист. Чехия: Сметана, Дворжак. Норвегия: Григ.
Русское музыкальное искусство	«прикладная» светская и военная музыка петровского времени, «импортная « опера».	<i>Формирование русской композиторской школы</i> Камерно- вокальная музыка. Оперы: (Пашкевич, Фомин, Бортнянский др) Инструм. музыка(Хандошкин, Бортнянский). Духовный концерт (Бортнянский, Березовский).	Камерно-вокальная музыка: Альбьев, Гурилев, Варламов. Муз.театр: опера(«волшебная», историческая), водевили, балет. Камерно-инструментальная музыка. М.И.Глинка. Даргомыжский.	« Могучая кучка »: Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Кюи. П.И.Чайковский. А.Рубинштейн. 80-90: Танеев, Лядов, Аренский, Калининков, Ипполитов-Иванов, Гречанинов, Рахманинов, Скрябин.
Русская культура	Академия наук. Ломоносов. Архитектура: Растрелли. Живопись: Никитин, Матвеев. Литература: Тредиаковский, Сумароков, Ломоносов.	Открытие Московского Университета. Архитектура: Баженов, Казаков, Кваренги. Скульптура: Фальконе. Живопись: Рокотов, Левицкий, Боровиковский. Литература: Фонвизин, Державин, Карамзин.	Архитектура: Воронихин, Росси Художники: Тропинин, Венецианов, Брюллов, Иванов, Федотов. Литература: Крылов, Жуковский, Батюшков, Пушкин , Лермонтов, Гоголь, Грибоедов.	Художники: « Передвижники »: Крамской, Репин, Суриков, Шишкин, Перов, Васнецов, Ге. Саврасов, Поленов, Куинджи. 80-90- Левитан, Коровин, Серов, Врубель. Литература: Тургенев, Лев Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чехов.
События русской истории	Эпоха Петра I (царствование Петра I 1682-1725), царствованием Екатерины I (1725-27), царствование Петра II (1727-30), царствование Анны Иоановны (1730-1740). Эпоха Елизаветы (царствование 1741-1761)	Эпоха Елизаветы (царствование 1741-1761) Царствование Петра III (1761 -62). Эпоха Екатерины II (царствование 1762-1796) Царствование Павла I (1796-1801).	Царствование Александра I (1801-1825). 1812- Отечественная война с Наполеоном. 25.12.1825-Восстание декабристов. Царствование Николая I (1825-1855),	Царствование Александра II (1855-1881). 1861- Отмена крепостного права . Царствование Александра III (1881-1894) Царствование Николая II (1894-1918)
	1 половина 18 века	2 половина 18 века	1 половина 19 века	2 половина 19 века

Музыкальная культура Древней Руси X-XVII в.в.

Средневековье

Древнерусское профессиональное певческое искусство

Знаменный распев

Определение

Происхождение и
функционировани

Основные
черты

Техническое
устройство

Монодия,
а сарелла,
муж. тембр,
псалмодия

Нотация.
Система попевок.
Осьмогласие.

Кондакарное пение

*Демественный
распев*

Путевой распев

Фольклор

Скоморохи

Княжеские певцы

XVII век

Предвозрождение.

Большой

Новые распевы

Киевский
Греческий

Реформа нотации
Киноварные
пометы
Азбука Мезенца

Кризис знаменного
распева

Строчное
пение

Многоголосие

Раскол

Партесное пение.

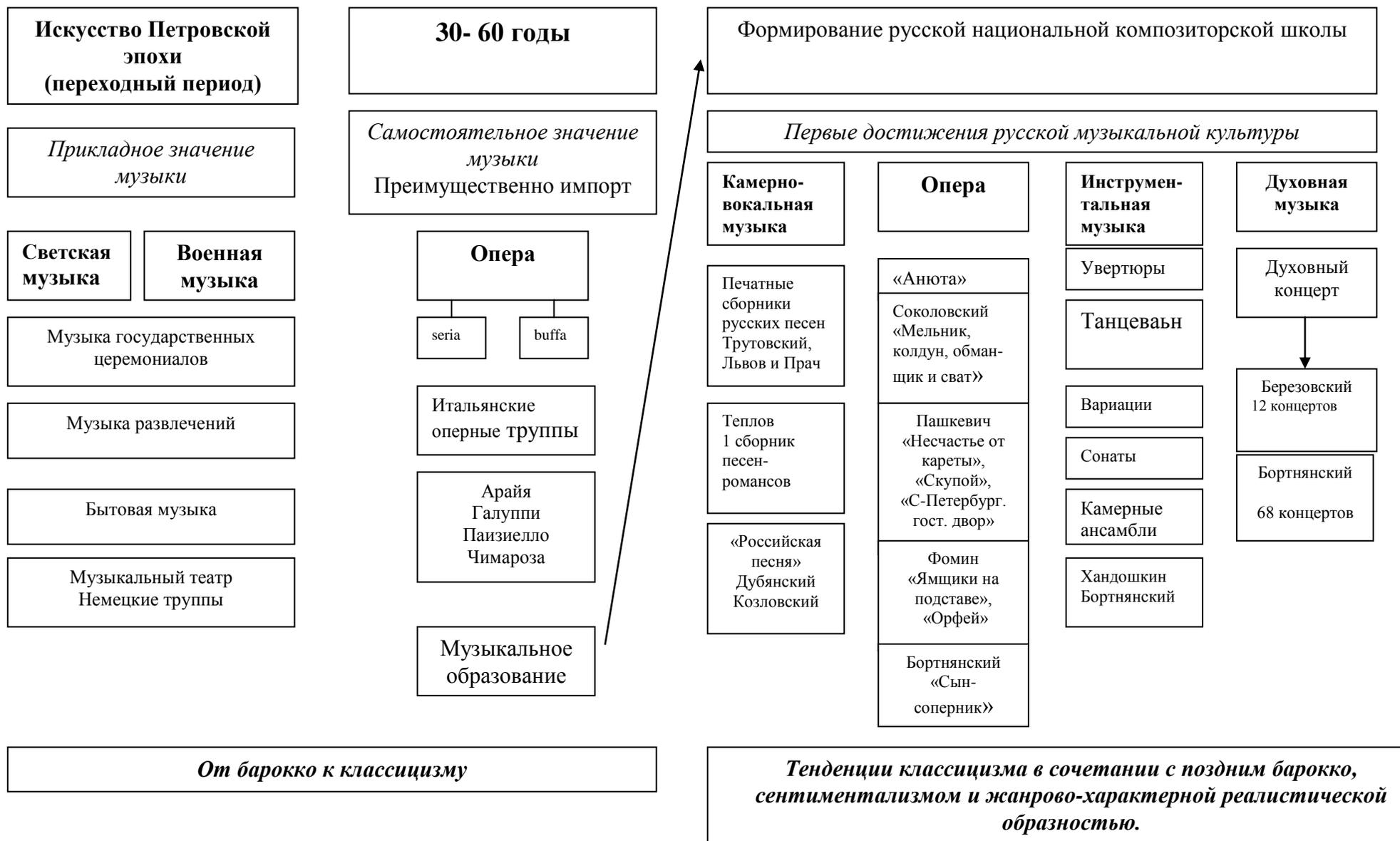
Раннее барокко

Светская музыка

Кант

Инструментальная
музыка

Русская музыкальная культура XVIII века

Формирование классической симфонии

Оперные увертюры   Инструментальный концерт   Сюита   Фуга

Доклассическая соната-симфония

Саммартини   Д.Скарлатти   И.К.Бах   Ф.Э. Бах

Мангеймская школа: Стамиц, Рихтер, Каннабих

Формирование
классического оркестра

Симфония венских классиков

Формирование русской симфонии

Русская классическая симфония

Русская музыкальная культура первой половины XIX века

М.И.Глинка (1804-1857)

