Людмила Николаевна Кузнецова
 Виктория Викторовна Чернятович

Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича
г.Новороссийск

Методическая записка
«Брейн – ринг – форма»

 Методика преподавания музыкальной литературы в музыкальных училищах и колледжах остается одной из самых сложных проблем. Эта проблема связана не только с большим объемом дисциплины, но и заменой работы с книгой сведениями, почерпнутыми в интернете. Компьютерные технологии предоставляют большие возможности (фактический и звуковой материал) для большинства студентов, а традиционные формы непосредственного прикосновения к нотному тексту (игра на фортепиано), общения с книгой утрачивают свое значение. Другой проблемой является вопрос распределения времени внутри изучаемых тем. Не всегда есть возможность углубляться в учебный материал, особенно на исполнительских отделениях. Осознание данной проблемы, стремление к сохранению достаточного и необходимого уровня музыкально – теоретической подготовки студентов привели к идее возобновления традиций «Научного студенческого общества» (НСО), брейн – рингов.

 В Новороссийском музыкальном колледже НСО существует несколько лет. Помогает решать многие творческие и педагогические задачи. Брейн – ринг занял ведущее место в деятельности НСО. Задачи брейн – рингов многоуровневые: обобщить музыкально – слуховые знания, закрепить теоретико – познавательные навыки и способности, приобщить к чтению музыковедческой исследовательской, художественной, исторической литературы, приучить к осмысленному анализу музыки. Следует заметить, что темы брейн – ринга часто возникают в процессе работы на уроках музыкальной литературы. При этом инициатива исходит не только от преподавателя, но и от студентов.

 Брейн – ринги проводятся один раз в год. Подготовка начинается заблаговременно: на заседаниях НСО обсуждается прочитанная литература (монографическая, аналитическая, обзорная историческая), прослушиваются произведения, анализируется услышанное, выявляются особенности стиля композитора. Роль преподавателя в данной работе не только направляющая, но и способствующая самостоятельному поиску ответов. Наша задача - сформировать мышление музыканта – исполнителя.

 В каждой теме брейн – ринга преподаватели ставят разные проблемы. Так, например, в темах: «Модерн. Импрессионизм» основной стала эстетическая проблема; «И.С.Бах» - личность и творчество Баха в контексте эпохи, «Романтизм. Жизнь и фантазия» - романтические идеи и темы творчества; «Романс» - романс как отражение культуры чувств 19 века; «Приближение к Моцарту» - феномен универсальности творчества Моцарта. В теме «Шостакович смеётся» мы сделали попытку посмотреть на творчество Шостаковича с иной точки зрения – роли юмора и сатиры в его музыке.

 Брейн - ринг строится из разминки и основной части. В разминке (блиц-вопросы) используются биографические и конкретные музыкально – исторические факты. Так, в теме «Бах и Гендель. Виртуальная встреча» использовался документальный материал из сборника «Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха» (М.1980). (Ниже мы приводим пример такого рода вопросов)

1.«Два великих художника вдохнули в сознание детей своей эпохи новый дух и с почти подавляющим преимуществом властвовали в современном им мире искусства. Возвышен, но суров, смел , а не изнежен, крепок, а не утончен был дух этих мужей и их творений (И.Ф.»Всеобщая музыкальная газета», Лейпциг,1800). Вопрос: С каким художником можно сравнить Баха по тем качествам, которые перечисляет их современник?

2.Джон Гей – Дж. Сфивту, 1723год: господствующим развлечением в городе сейчас является музыка,...Люди, которые не могут отличить один звук от другого, сейчас спорят о различии стилей Генделя и …».

3.«Бах – гигантская вершина, но не изолированная от своих современников. Вместе с Бахом немецкие национальные традиции создавали…»1741год. Вопрос: назовите современников Баха?

4.«Он, величайший знаток всех контрапунктических хитростей, сумел подчинить искусность красоте. Не он ли был инициатором совершенно нового подхода к использованию клавишных инструментов? (Ч. Бёрни. Всеобщая история музыки.Лондон,1789). Вопрос: какие качества выявляет в клавишных инструментах И.С. Бах? Покажите их на примере.

 В основной части на обсуждение вопросов командам дается 1,5 – 2 мин., т.к. они (вопросы) требуют знания особенностей стиля, музыкального языка, жанров, форм.

 Части брейн – ринга отделяются друг от друга «музыкальными паузами». Практикуется «живое» исполнение романсов, инструментальных произведений композиторов данной эпохи. В качестве исполнителей приглашаются студенты и преподаватели. Также звучат редкие и интересные записи музыкальных произведений в разных интерпретациях. В теме «Шостакович смеётся» были показаны записи «Антиформалистического райка», фрагментов из оперы «Нос», вокальных сатир.

 «Домашнее задание» - обязательная часть брейн – ринга. Команды получают задание за месяц до выступления. Например, в домашнем задании по теме «Русский романс» был предложен конкурс на лучшее исполнение романса с кратким вступительным словом (художественным и стилистическим анализом), в теме «Романтизм. Жизнь и фантазия» - написание эссе в стиле писем 19 века, «Бах и Гендель. Виртуальная встреча» - сочинить возможный диалог Баха и Генделя, теме «Шостакович смеётся» - личностный портрет Шостаковича в представлении молодых музыкантов.

 Мы предлагаем вопросы к двум брейн – рингам, проведённым в разные годы.

Романс в русской культуре первой половины 19 века

 1.В каком художественном направлении получил развитие жанр романса?

 2.В какой жанровой разновидности живописи ярко проявился романтический идеал?

 3.С творчеством каких поэтов связано становление романтизма в России?

 4. Кто написал портреты А.С.Пушкина? В чём их различие?

 5.Назовите имя выдающегося актёра – основоположника реалистического направления

 на русской сцене. (Подсказка - репродукция портрета.)

 6.Каково происхождение термина «романс»?

 7.Назовите музыкальные династии и композиторов, писавших романсы.

 8.Кто из поэтов и художников сочинял музыку?

 9.В сопровождении каких музыкальных инструментов пелись романсы?

 10.Назовите наиболее известные музыкальные, литературно –

 художественные, аристократические салоны России.

 11.По свидетельству современников, А.С.Пушкин любил

 «Красный сарафан» А.Е.Варламова. На вечере у Смирновых он просил

 баронессу Е. В. Клебен спеть это сочинение. Определите жанр «Красного сарафана» -

 это песня или романс?

12.Кто из зарубежных композиторов очень любил романс М.Глинки на стихи А.Пушкина

 «В крови горит огонь желанья» и просил его петь в каждый свой приезд?

 13.Кем впервые был спет романс А. Алябьева на стихи А. Дельвига «Соловей»?

 14.Назовите типичные для романса интонации, темы, выражения, образы.

 15.Как называется русский романс в цыганском исполнении?

16.Какая жанровая разновидность романса появилась в 30 – 40 гг. ХIХ в. в связи

 с развитием нового художественного направления – критического реализма?

 17.Назовите имена известных поэтов – песенников первой половины ХIХ века.

18.Из каких учебных заведений вышли наиболее известные поэты первой половины

 ХIХ века?

19.С каким романсом А.Даргомыжского перекликается стихотворение А.Пушкина

 «Царскосельская статуя»?

20.Кому из жён декабристов А.С.Пушкин посвятил стихотворения

 «На холмах Грузии», «Ненастный день потух», «Не пой, красавица»?

 21.Какие композиторы написали романсы на стихотворение А.С.Пушкина

 «Я вас любил»?

22. С именем какой популярной певицы связаны стихи известного русского писателя?

 (Подсказка: звучит романс Ю.Абаза на стихи И.С.Тургенева.)

 23.А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Глава первая. Строфа XLYIII.

 С душою, полной сожалений, С Мильонной раздавался вдруг;

 И опершися на гранит, Лишь лодка, вёслами махая,

 Стоял задумчиво Евгений, Плыла по дремлющей реке:

 Как описал себя пиит. И нас пленяли вдалеке

 Всё было тихо; лишь ночные Рожок и песня удалая…

 Перекликались часовые; Но слаще, средь ночных забав,

 Да дрожек отдалённый стук Напев Торкватовых октав

 Что такое октава и кто является создателем «октав»?

 24.В каком романсе М.И.Глинки есть упоминание об «октавах» Торквато?

 25.В пьесе какого русского драматурга в театральных и кинопостановках звучали

 в разное время эти романсы:

 А.Гурилёв, Ниркомский «Матушка, голубушка!»;

 М.Глинка, Е.Баратынский «Не искушай»;

 А.Гуэрчиа, М.В.Медведев «Нет, не любил он!»;

 А.Петров, Б.Ахмадулина «А напоследок я скажу»?

 26.Как называются стихи А.С.Пушкина, на которые М.И.Глинка написал

 романс «Признание»? Дайте определение жанру.

27.Назовите известных исполнителей русского романса.

Шостакович смеётся.

Разминка

 Звучит соло трубы из Первого фортепианного концерта.

1.В каких произведениях использует его Шостакович? (в финале оперы

 Дресселя Колумб», фильме – сатире о современной ему Америке. Соло является

 темой янки и доллара, в спектакле «Условно убитый» - характеристика

 Архангела Гавриила).

2.Занимался ли музыкой профессионально кто –нибудь из членов семьи Шостаковичей?

 (сестра Мария).

3.Первые учителя Шостаковича? (И. А. Гляссер, А.А.Розанова).

 4.Кто былиКонсерваторскими педагогами Шостаковича?

 (М.О.Штейнберг, Н.А.Соколов, Л.В.Николаев, А.В.Оссовский)

5.Назовите однокурсников Шостаковича. (В. Софроницкий, М. Юдина,

 А.Каменский, Н.Перельман, П.Серебряков).

6.Был ли Шостакович добросовестным студентом? Приведите пример.

 (Да, например, посещение занятий Соколова).

7.Нравилась ли А.Глазунову музыка Шостаковича? (Нет, но считал, что ему

 принадлежит будущее).

8.Можно ли назвать ранние сочинения Шостаковича классическими или это был

 новый музыкальный язык? (радикально новый)

9.Назовите ранние сочинения Шостаковича. (Три фантастических танца,

 Сюита для 2-х фортепиано, «Две басни Крылова», Афоризмы,

 Скерцо для оркестра, Скерцо для виолончели и фортепиано, Первая соната).

10.Музыкой каких композиторов был увлечен молодой Шостакович?

 (Р.Шуман, И.Стравинский Э. Кршенек, П.Хиндемит, С.Прокофьев, А.Шёнберг).

11.Какие шутки любил молодой Шостакович? (стихи – характеристики,

 чтение фамилий от конца к началу).

12.Где и как происходило приобщение к эстрадным жанрам? (музыкальные

 иллюстрации к немым фильмам)

13.Известно, что Шостакович - иллюстратор пользовался большой

 известностью, особенно у определенной, образованной части публики.

 Какой прием он использовал? (избегал иллюстративности,

 экспериментировал, используя музыку, не совпадающую со зрительным рядом,

 например, свою программу по фортепиано).

14.Назовите один из экспериментальных приемов исполнения «Фантастических танцев».

 (Как сопровождение эстрадного номера гимнастов М. Понна и Каверзина).

15.Скем работа Шостакович в мюзик – холле при постановке «Условно убитого»?

 (И.Дунаевский, Л.Утесов, К. Шульженко, А. Коралли).

16.Кто научил Шостаковича любить музыку Оффенбаха? (И.Соллертинский).

17.С семьей какого художника был знаком Шостакович? (М.Кустодиев)

18.Круг общения с 1928 года? (И.Соллертинский, А.Гаук, М.Зощенко, С.Юткевич,

 Л. Арнштам, Г. Козинцев, Л. Трауберг, Н.Малько, А.Радлов).

19.Кому из них было посвящено Трио 1943 года? (И.И.Соллертинскому.)

20.В 20-х и 30–х годах как грибы возникали творческие кружки, организации,

 пропагандирующие пролетарские идеи и творческую независимость.

 С какими организациями сотрудничал Шостакович в начале 30-х годов?

 (ТРАМмом – театральной ассоциацией музыкантов), ассоциацией современной

 музыки, кружком новой музыки, кружком молодых композиторов).

21.Какие балеты Шостакович написал для ТРАМа? («Болт, «Светлый ручей»).

22.Кто был первым постановщиком балетов молодого Шостаковича?

 (Ф. Лопухов, А.Пиотровский).

23.Почему Шостаковича заинтересовал сюжет «Золотого века»?

 (Шостакович был страстным футбольным болельщиком).

24.Любимая команда Шостаковича? (ленинградские команды «Динамо» и «Зенит»).

25.В каком балете Шостакович осуществил свою мечту симфонизации балета?

 («Светлый ручей»).

26.Есть ли в балете « Светлый ручей» ситуация, близкая «Свадьбе Фигаро» Моцарта?

 (театральная мистификация).

27.С какими режиссерами работал Ш. в кино и театре? (Г.Козинцев, Л. Трауберг,

 Л. Арнштам, Ф. Эрмлер, С.Юткевич, С.Герасимов, М.Чиаурели,

 А.Довженко, Г.Александров, А. Файнциммер, братья Васильевы,).

28**.**В какую организацию был приглашен молодой Шостакович режиссерами кино

 и почему? (в ФЭКС – «Фабрику эксцентрического актера», киномастерскую.

 Для создания музыки к кинофильмам, озвучивания фильмов живым оркестровым

 звуком. Использовал свой опыт озвучивания немого кино.

29.Какие фильмы с музыкой Шостаковича вы знаете? «Новый Вавилон»,

 «Златые горы», «Встречный», «Одна», «Приключения Корзинкиной»,

 «Великий гражданин», «Человек с ружьем», «Выборгская сторона», «Юность

 Максима», Возвращение Максима», «Подруги», «Мичурин», «Встреча на Эльбе»,

 «Падение Берлина», «Молодая гвардия», «Зоя», «Простые люди», «Овод»,

 «Пять дней - пять ночей».

30.Писал ли Ш. музыку к мультфильмам?

 (Да. «Сказка о попе….», «Сказка о глупом мышонке»).

31.В каких фильмах Шостакович цитирует и симфонически развивает популярные

 песни? (цитируются песня Титова Н.А. «Крутится, вертится» из «Трилогии

 о Максиме» и песня Арманда П. «Тучи» из к/ф «Человек с ружьем»).

32.Что вы знаете о дальней шей судьбе «Песни о встречном»?

 Песня звучала в разных странах: в Англии – «Привет жизни»,

 в Швейцарии как Свадебная песня,

 во Франции как «Песня молодых рабочих» ,

 в 40-хгодах как Гимн объединенных наций.

33.Как определил английский режиссер Дж. Мак – Бёрни жанр музыкальной

 комедии «Москва, Черёмушки»? (Он назвал его восхитительным, веселым

 спектаклем - **мюзиклом**).

34.**В предложенном фрагменте узнайте,** какие песни и популярный танец

 20 века пародирует автор? («Песня о встречном» из к\ф «Встречный» и

 рок -н – ролл в музыкальной комедии «Москва, Черёмушки»).

35.Кто и что является объектом пародий в ранних театральных произведениях

 Шостаковича и через какие жанры? (Мещанство. Через бытовые жанры.Примеры).

Основная часть

1. Из какого произведения строки:

 Бороться с ним – дело трудное,

 Казнили его без конца, его голова отрубленная

 Торчала на пике стрельца.

 Но лишь скоморошьи дудочки свой начинали сказ,

 Он звонко кричал: «Я туточки!» и лихо пускался в пляс. (Симфония 13, ч.II,«Юмор»).

2.Назовите произведения 50 – 60-х годов, объединивших юмор и сатиру.

 («Сатиры» Саши Черного, «Предисловие к изданию моих сочинений»,

 «Песни на тексты из «Крокодила», 13симфония.)

3.Введите название произведений: хоровая сатира, хоровой роман – детектив, хоровой

 памфлет – капустник, хоровые страсти («Нос» -хоровая сатира, «Катерина Измайлова»

 хоровой роман – детектив, «Антиформалистический раек» - хоровой памфлет –капустник;

 Четвертая, Тринадцатая симфонии, «Казнь Степана Разина», Десять хоровых поэм –

 хоровые страсти).

4.Назовите два типа Скерцо в симфониях Шостаковича как специфического преломления

 смеховой карнавальной культуры. (Традиционное юмористическое с иронией,

 насмешкой и гротескное, сатирическое, мрачно – фантастическое).

5.Почему Шостакович пародирует жанры бытовой музыки? (Через эти жанры и

 музыкальный язык городской люмпенизированной среды, чтобы показать

 потенциальную опасность, агрессивность насильно оторванный от вековых народных

 традиций толпы, не верящей ни во что, лишенной нравственных идеалов).

6.Какой писатель – сатирик моделировал своих героев через жаргонную речь, через лексику

 подворотен, чтобы показать искривленный слепок психики и быта маргинала.

 (М.Зощенко).

7.Назовите общую для Шостаковича, Гоголя и Малера логику, которая заключается

 в смешении реального и фантастического, разорванности связей между элементами

 реального (традиции, знания, мораль), что приводит к их бессмысленности и абсурдности:

 правда – полуправда, почти правда, смешение реального и фантастического,

 переконструкция мира, когда низкое претендует на великое. (Логика эксцентризма,

 парадоксальности)

8.Назовите советских писателей, использующих фантасмагорию? (М.Булгаков,

 В.Каверин, Д.Хармс)

9.Какой спектакль Мейерхольда был примером жанра театральной симфонии,

 каковы является опера «Нос»? («Ревизор» Н. Гоголя)

10.Традиции какого театра развивает Мейерхольд? Что продолжено Шостакович?

 (Театра масок, клоунады, цирка, традиций балаганного театра со смешением

 смешного и трагического. Продолжены Шостаковичем в ранних театральных и

 инструментальных жанрах.Примеры).

11.В каких еще ранних произведениях, помимо театра, использованы эти традиции?

 (4 симфония).

Слушая оперу «Нос», нет ли у вас впечатления, что музыка, при необычной множественности приемов и детализации, в тоже время представляет единый симфонический поток развития. Поэтому из всех критиков и некритиков мне кажется наиболее верной оценка оперы Г.Козинцевым: «Шостакович не сочинил музыку по повести Гоголя «Нос», а заставил зазвучать весь духовный мир Гоголя». В каких приемах развития это выражено?

12.Что вы знаете об авторах либретто оперы «Нос» Г.Ионине, А. Прейсе, Е.Замятине?

 (Авторы книг Г.Ионин «Республика Шкид», Е.Замятин «Мы»).

13.Фрагменты каких произведений Гоголя включены в либретто «Носа»?

 («Старосветские помещики», «Майская ночь», «Женитьба», «Ночь перед рождеством»,

 «Мертвые души», «Тарас Бульба», «Записки сумашедшего»,

 а также песенка из Братьев Карамазовых Достоевского).

14.Какую социальную среду показывают в своих произведениях Гоголь и Шостакович?

 (Чиновничью, мещанскую).

15В чем необычность в строении оперы? (Короткие эпизоды, принцип кадра).

16.Назовите кинематографический прием в опере? (Сцена письма, 8 картина –

 наложение, «наплывы» кадров).

17.Какая сцена является К. выражения основной идеи «Носа»? (Казанский собор

 и последующий Антракт). Жалеет ли здесь Шостакович своего героя?

 (Да, сочувствует униженному).

18.Какого типа вокальный стиль использован в опере? Аналогии ему в музыке 20 века?

 (Инструментализированный. А.Шенберг, А.Берг, «Schprechstimme» Шенберга).

 19.В каких эпизодах появляется ритмизованная проза. (В высших точках напряженности:

 перебранка цирюльника с Прасковьей Осиповной, попытка Ковалёва поставить нос,

 в массовых сценах в Летнем саду, в 7 картине «ансамбля прощания, в картине

 «Газетная экспедиция»).

20. Какая форма и техника использованы в Октете дворников? (8-голосный канон на

 теме – серии).

21.Какой состав оркестра? Проведите параллель со Стравинским, Бартоком, Орфом.

 (Большая группа ударных, струнные divisi, по одному духовому инструменту из

 разных оркестровых групп как в «Истории солдата» Стравинского, ударная

 функция фортепиано, введение домры, балалайки).

22.Как назвал И.Соллертинский оперу «Нос»? («орудие дальнобойное», остроумнейшее

 разоблачение «механизма обывательской утки, механизма массового паникерства».

 В полемике с Соллертинским критик Гресс назвал оперу «бомбой «анархиста»).

23.Традиции какого русского композитора, близкого Шостаковичу по духу, он продолжает.

 Назовите произведения. (Вокальные циклы, 13,14 симфонии, вокально – симфоническая

 поэма «Степан Разин», Антиформалистический раек).

25.Является ли полижанровость продолжением традиций Малера, а полистилистические

 приемы предвосхищением метода А.Шнитке? (Да).

Домашнее задание: «Портрет композитора».

В моем представлении Шостакович – это прежде всего смелый и честный человек, любящий и переживающий за судьбу своего народа, своей Родины. Это тот самый тип человека, который стремится принести пользу миру именно тем, что умеет делать. Человек, который не понаслышке знает о страданиях и горе русского народа. В своих сочинениях он словно бы переживает заново исторические события.

В то же время, это личность с тонким и глубоким чувством юмора, умеющий очень точно подмечать мельчайшие детали порочности человека, обличая их в своих сатирических произведениях. И это не случайно: мудрость еврейского народа гласит:

 «Ко всему, что происходит в жизни, нужно относиться с юмором».

Анна Избышева, 4 курс.