Урок-концерт для учащихся ДМШ «Вариации в музыке»

Цель занятия: расширить и обобщить знания учащихся о жанре вариаций.

Задачи:

* *образовательная* – знакомство учащихся с историей, характерными особенностями и классификацией вариаций;
* *развивающая* – развитие познавательного интереса учащихся, обогащение музыкально-слухового и исполнительского опыта;
* *воспитательная* – воспитание любви к классической музыке, привитие любви к фортепиано.

Оборудование:фортепиано.

Оформление: портреты композиторов Г.Ф.Генделя, И.С.Баха, Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена, М.И.Глинки, Р.Шумана, П.И.Чайковского.

Ведущий. Добрый день, ребята! Вариация, варьирование, варьировать, вариант – вот слова, которые знакомы каждому чуть ли не с первого класса. Во всяком случае, на контрольных по математике всегда дают два варианта заданий. К этому слову так привыкли, что вдумываться недосуг. А между тем оно означает внешнее изменение формы при неизменной сущности. Ведь почему задачки и примеры на контрольных называют вариантами? Потому что те и другие однотипны, строятся по одному принципу. Только числа разные да условия: в одном случае считают мешки с картошкой, в другом – ящики с гвоздями.

Что же касается музыки, то каждый, конечно, замечал, как часто при повторении мы слегка изменяем мелодию. Это и есть вариант. Музыка вообще не бывает без варьирования. Это закон. Такой же закон, как и то, что музыка не бывает без повторения, а где повторение - там и изменение. Таким образом, латинское слово variatio - означает «изменение».

В музыке вариациями называют такое произведение, которое состоит из темы и её нескольких изменённых воспроизведений (вариаций). Каждая вариация пересказывает тему на особый лад. Одна – мягко, другая – шутливо, третья – страстно, четвёртая – ещё как-то. А у последней задача – окончательно поставить точку. Иногда меняется только сопровождение мелодии, но чаще – и она сама. Как вы думаете, какие изменения может претерпеть мелодия? (*Ответ*: может измениться её ритм, темп, ладовое наклонение, фактура, отдельные обороты и т.д.)

Любопытно, что варьируя музыку, композитор тем самым её и утверждает, закрепляет в памяти. Изменяя, он как бы рассматривает её с разных сторон, старается увидеть все её возможности, убедиться в её красоте и совершенстве.

Ребята, по вашему мнению, как давно появился жанр вариаций? (*Ответ*: вариации имеют длиннейшую историю существования, это одна из старейших музыкальных форм). Указать некий исторически начальный момент развития вариаций, конечно, не представляется возможным, так как вариационный принцип и связанная с ним вариационная форма – в широком понимании – существуют столько же, сколько и само музыкальное искусство. Но очевидно, что зародились они в народной музыке и широко используются в ней, например, у рожечников, балалаечников, гармонистов. Народные песни очень часто выступают в качестве темы для вариаций. Давайте послушаем вариации на русскую, белорусскую, украинскую и грузинскую темы.

В исполнении учеников звучат:

С.Майкапар Вариации на русскую тему (3 кл.);

И.Литкова Вариации на белорусскую народную песню «Савка и Гришка» (1 кл.);

Ю.Щуровский Тема с вариациями («Ой є в лiсi калина») (4 кл.);

И. Беркович Светлячок. Грузинская народная песня (вариации) (2 кл.);

В средние века вариации применяются в так называемых «духовных» сочинениях, предназначенных для церковной службы и звучащих у хора или органа. Темами таких сочинений служили короткие общепринятые церковные песнопения – хоралы.

Позже, в ХVI веке на основе старинных вариационных композиций возникли вариации на выдержанный бас (basso ostinato). Тема таких вариаций звучит в басовом голосе. Старинные вариации на неизменно повторяющийся бас иначе называют пассакальей. Несколько позже в сходном значении с пассакальей стали употреблять название еще одного старинного испанского танца – чаконы. За время своего существования чакона прошла удивительную эволюцию: в конце XVI века она была завезена в Испанию из Америки и имела характер дикий и неистовый. В ХVII веке чакона уже известна как придворный бальный танец, величавый и плавный. С течением времени чакона утратила первоначальные черты танца и превратилась в вариации строгого, возвышенного характера. Тема в чаконе, оставаясь неизменной, звучит не только в басу: она «путешествует» по разным голосам, появляясь то в верхних, то в средних, то в нижних.

Ученица 2 класса исполняет «Чакону» из сюиты Ре минор Г.Ф.Генделя.

XVIII век приносит в музыку грандиозные перемены, приходят новые жанры, формы. Появляются и новые типы вариаций. Один из них, особенно любимый композиторами-классиками – Й.Гайдном, В.Моцартом, Л.Бетховеном – получил название «строгих» или «классических» вариаций. Прежде всего, здесь следует отметить новое звучание уже самой темы. Она изложена в стройной и законченной форме. Развитие в строгих вариациях идет в основном по пути изменения мелодической линии. Мелодия будто «растворяется» во всевозможных подвижных фигурах, орнаментах. Отсюда возникло еще одно название классических вариаций – фигурационные или орнаментальные.

В исполнении ученика 2 класса мы услышим Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» В.А.Моцарта.

В эпоху музыкального романтизма – в XIX веке – возникает еще один тип вариаций, получивший название «свободных» или «романтических». В них уже не один, а много разных, даже контрастных образов. Целые «сюжеты» вкладывали в эту форму Р.Шуман, П.Чайковский. В это время чрезвычайно распространенной стала практика сочинения вариаций на тему, принадлежащую другому композитору. Устраивались концерты, в которых композиторы как бы состязались в импровизациях на заданную общеизвестную тему (например, модную оперную арию и т.д.). Нужно отметить, что вариации на модные оперные арии сочинялись в огромном количестве и третьестепенными музыкантами и превратились в большое зло, скомпрометировавшее самый тип вариаций. Р.Шуман писал об этом: «Несомненно, ни в одном жанре не создавалось и не будет создаваться столько скверного».

У вариаций, которые мы сейчас услышим любопытная история. Они написаны Л.Бетховеном на тему дуэта «Nel cor piu non mi sento» из оперы Д.Паизиелло «Мельничиха» и назывались «Шесть вариаций для клавесина или пианофорте». В свою очередь Паизиелло для дуэта, привлекшего внимание Бетховена, использовал мелодию русской песни «На то ль, чтобы печали». Кроме Бетховена, на эту же тему написали вариации ещё несколько композиторов, в том числе Й.Гелинек, поначалу добрый приятель, а впоследствии недруг Бетховена. Так как сходство его вариаций с бетховенскими поразительное, существует предположение, что Гелинек, записав первоначальный вариант пьесы Бетховена (вероятно, импровизацию), присвоил себе авторство и опубликовал их, причем дважды: в Петербурге - как на тему русской песни и в Париже - как на тему Паизиелло. Исходил он из вполне понятных соображений: в Петербурге более известной была русская песня, в Париже - опера Паизиелло.

Итак, в исполнении ученицы 6 класса прозвучат «Шесть вариаций на тему из оперы Д. Паизиелло "Мельничиха" Л.Бетховена.

Как мы уже говорили, вариации – это форма, которая содержит изложение темы и ряд ее видоизмененных повторений – собственно вариаций. Ребята, как вы думаете, сколько таких повторений может быть в произведении? Действительно, количество вариаций непостоянно и в общем-то неограниченно: от 1-2 до 62-64 (Чаконы Г.Ф.Генделя, И.С.Баха). Длительность вариационных циклов простирается от 1-2 минут до 40-50. «Вариации на вальс Диабелли» Л.Бетховена в исполнении Святослава Рихтера длятся 52 мин.

А мы с вами сейчас услышим «Русскую песню с одной вариацией» А.Дюбюка в исполнении ученицы 2 класса.

ХIХ век утверждает еще один тип вариационной формы – вариации на неизменно повторяющуюся мелодию. Такой прием часто называют soprano ostinato. Вариации такого типа были особенно любимы русскими композиторами. В русской музыке их утвердил М.И.Глинка, отчего их иногда называют «глинкинскими». Среди наиболее ярких произведений этого рода Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя» М.И.Глинки. Их исполнит ученик 6 класса.

Итак, жанр вариаций один из самых старых, но равно широко используется и в современной музыке. Вариационную форму в течение последнего столетия мы можем встретить у самых разных композиторов, принадлежащих разным странам, творческим направлениям. Новый импульс в развитии формы вариаций в ХХ в. дал импровизационный джаз. Большинство образцов современной джазовой музыки – это инструментальные пьесы, построенные по классической модели "тема с вариациями». Таким образом, история вариационных жанров убеждает нас в необычайном богатстве заложенных в них возможностей, в их богатом и плодотворном будущем.

Использованная литература:

1. Майкапар А. Бетховен, Паизиелло и … русская песня//Первое сентября.-2001.- №9(225);
2. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах.-М.:Советский композитор, 1984;
3. Музыкальный энциклопедический словарь/ Гл.ред. Г.В.Келдыш.-М.:Советская энциклопедия, 1990;
4. Рыцарева М.Г. Музыка и я. Популярная энциклопедия для детей.-М.:Музыка, 2006;
5. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками.-С-Пб.:Композитор, 2010.