

2. Учебная программа по учебному предмету «Музыка» для I-IV класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания: Постановление Министерства образования Республики Беларусь 16.09.2024 № 114 / Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 32 с. – URL: https://adu.by/images/2024/10/08/Ucebnaa_programma_muzyka.pdf (дата обращения 25.02.2025).

3. Музыка. 1–4 кл.: примерное календарно-тематическое планирование: пособие для учителей учреждений общ. сред. образования / Е.Г. Гуляева, В.В. Ковалив, М.Б. Горбунова. – Минск: НИО: Аверсэв, 2024. – 95 с.

ЧЖАО ЮЙСЮАНЬ

Республика Беларусь, Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА МОЦАРТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Творчество Моцарта известно во всем мире. В конце XX века была выдвинута научная гипотеза о так называемом «эффекте Моцарта», согласно которой слушание музыки данного композитора может оказать положительное влияние на умственную деятельность человека. В связи с этим в настоящее время исследования, посвященные воздействию творчества В.А. Моцарта на эмоциональное, физическое и интеллектуальное состояние человека актуальны, в том числе в опоре на изучение опыта зарубежных стран.

Цель публикации состоит в обобщении и сравнении опыта изучения творчества В.А. Моцарта в учреждениях образования Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

Основная часть. В настоящее время в Республике Беларусь в общеобразовательных школах на уроках музыки учащиеся знакомятся с музыкой Моцарта на примере произведения «Симфония № 40». Это происходит в IV классе на обобщающем учебном занятии по теме «Музыкальные путешествия»

«Симфония № 40» – одна из трех последних симфоний Моцарта и самая известная из его симфоний. Завершенная в 1788 году, вся симфония полна энтузиазма и эмоциональной музыки. «Симфония № 40 соль минор» была написана за две недели 25 июля 1788 года. Эта симфония полна скорби, но она не является прямым отражением жалкой жизни композитора того времени, а глубоко воплощает в себе весь жизненный опыт бедного композитора и является концентрированным выражением всех трагических встреч и неудач в его жизни. Когда Деррик Кирк, британский теоретик музыки, в детстве впервые услышал эту симфонию, он воскликнул: «Какая грустная музыка!» [1]. В начале симфонии партия скрипки излилась на тему волнения и тревоги. Оно трижды постучало в дверь жизни печальным и унылым тоном, затем от боли подняло голову и постучало тихо, с перерывами, в тревожном ритме. Когда музыка становится растянутой и непрерывной, мелодия, погруженная в меланхолический колорит минора, изливает глубокую печаль композитора. Некоторые думают, что эта тема похожа на любовную арию в «Женитьбе Фигаро» Моцарта, но тема этой симфонии совершенно отлична от счастливого и тревожного настроения влюбленных молодых людей среди неразрешимых тягостных мыслей. Являясь основной темой первой части симфонии, она задает грустный тон музыки. Это произведение получило название «Симфония судьбы» Моцарта.

После прослушивания фрагмента симфонии, как правило, наиболее узнаваемой становится следующая тема (рисунок 1):

Как талантливый композитор, жизнь которого была преждевременно поглощена безжалостным темным обществом, Моцарт использовал сентиментальную и довольно мрачную тональность соль минор для написания сороковой симфонии, которая была созвучна не только его личной трагедии, но и трагической карьере некоторых музыкантов того времени. Композитор переплел в симфонии грустное и безрадостное настроение, искреннюю нежность и энергичную гневную борьбу, отразившую печаль и недовольство тогдашней интеллигенции гражданского сословия приходящим в упадок феодальным обществом. Считается, что эта эмоция очень соответствует мыслям Гете в романе «Страдания юного Вертера», поэтому «Симфонию № 40 соль минор» Моцарта часто называют «симфонией Вертера».

Кроме указанной симфонии на уроках музыки в Республике Беларусь осуществляется ознакомление учащихся с таким произведением В.А. Моцарта, как Рондо в турецком стиле.

Многие думают, что Рондо в турецком стиле («Турецкий марш») – это фортепианная пьеса, написанная Моцартом. Фактически, это третья часть «Фортепианной сонаты ля мажор» Моцарта. Причина, по которой это музыкальное произведение стало репрезентативным произведением фортепианной сонаты Моцарта, заключается в том, что ее три части очень успешны. Интересен уникальный и неповторимый стиль третьей части, несравненной по красоте с первыми двумя частями. Интересным является тот факт, что произведение было написано композитором в Париже в 1778 году, когда автору было всего 22 года.

Во второй половине XVIII века экзотической музыкой интересовались некоторые европейские композиторы. Моцарт также написал экзотическую мелодию в качестве третьей части своей фортепианной сонаты. Он отметил перед этим музыкальным произведением слова «Турецкий стиль», отсюда и название «Турецкий марш»

Среди фортепианных сонат Моцарта «Соната ля мажор» считается самой известной. Вместе с тем, несмотря на название, она не имеет формальной структуры частей. Например, первая часть представляет собой изящную тему (Анданте) и ее вариации, а вторая часть – менуэт со средней частью. Хотя она и немного другая, характер музыки в финальной части (Аллегро) явно имеет «турецкий стиль», популярный в то время восточный колорит, что и способствовало обретению известности этой музыки.

«Турецкий марш» – третья часть «Фортепианной сонаты ля мажор» Моцарта, ля минор, в размере 2/4. Это типичная форма рондо. Прежде всего, появляется знаменитая тема в тональности ля минор, которая является самой популярной темой во всем произведении. Это экзотическое движение завершается чрезвычайно великолепной и теплой атмосферой. Произведение часто исполняется отдельно и адаптируется под оркестровую легкую музыку. Произведение легко узнаваемо по первым нотам мелодии (рисунок 2):

Рисунок 1 – Наиболее известная тема Симфонии № 40 В.А. Моцарта

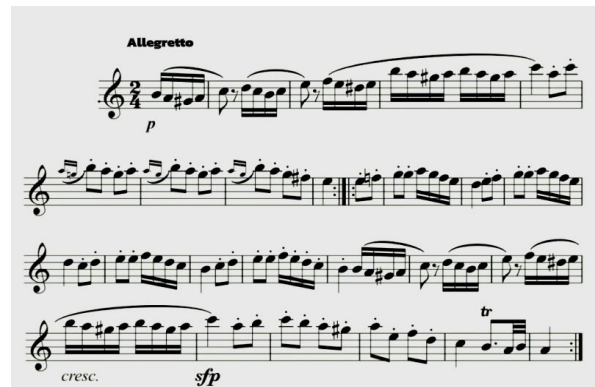

Рисунок 2 – Мелодия Рондо в турецком стиле В.А. Моцарта

Согласно программе по музыке для общеобразовательных школ Республики Беларусь, возможно также знакомство учащихся с фрагментами по выбору педагогического работника из оперы «Волшебная флейта».

Данная опера представляет собой один из четырех оперных шедевров Моцарта, написанная в последний год его жизни. Интересно, что три из четырех главных опер («Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все») написаны на итальянском языке, а «Волшебная флейта» – на немецком.

Моцарт использовал форму немецкой народной драмы, чтобы превратить речитативы в итальянских операх в диалоги, которые стали более разговорными и жизненными. Арии также короче и лаконичнее, чем арии в итальянских операх, с тщательно продуманной мелодией и текстами. делает резкие звонкие звуки немецкого языка более живыми и интересными, а также позволяет весело петь, в том числе и весьма «промывающие мозги» классические мелодии.

«Волшебная флейта» – опера, написанная в последние годы жизни Моцарта. Хотя финансовое положение Моцарта было очень тяжелым, а жизнь его в то время была очень

бедной, его творческий энтузиазм все еще был очень высок, и он достиг зрелой стадии. Поэтому, когда Эмануэль Шиканедер попросил его написать музыку для либретто оперы, он быстро согласился и полностью посвятил себя созданию, хотя в то время у него было много другой работы.

В «Волшебной флейте» Моцарт объединил различные музыкальные формы и приемы драматического выражения, уникальные для европейских стран, включая Германию, Австрию, Италию, Францию и Чехию до XVIII века, что сделало всю оперу богатой по содержанию. Можно сказать, что это кульминация немецкой певческой драмы (зингшпиля). В Вене того времени итальянский оперный стиль и немецкий и австрийский народный стиль были хорошо едины: в нем сочеталась строгость драматургии и гибкость комедии. В этой опере мы также можем увидеть представленные Моцартом концепции равновесия и противостояния: принц Тамино представляет сторону добра и истины, тогда как птицелов Папагено слеп, и другая сторона, преследующая материальный комфорт, использует его и священник Зарастро; благородные чувства, чтобы повлиять на месть Царицы Ночи (Königin der Nacht). Моцарт удачно выразил свои мысли в этой сказочной теме (рисунок 3).

Рисунок 3 – Мелодия из оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта

В Китайской Народной Республике система среднего образования представлена тремя ступенями: начальная школа (учащиеся 6–12 лет), младшая средняя школа (учащиеся 13–15 лет) и средняя школа (учащиеся 16–18 лет). Анализ содержания учебного процесса на всех ступенях получения образования показал, что творчество В.А. Моцарта изучается в средней школе, что связано с возрастными особенностями учащихся.

В сентябре 2023 года издательством «Народная музыка» (г. Шэньси, Китайская народная Республика) издан учебник для первого класса средней школы [2], предполагаемый возраст учащихся – 17 лет. Проанализировав содержание данного учебника, мы выявили, что при изучении блока № 13 «Дворец классической музыки» происходит изучение темы раздела № 24 «Моцарт».

Согласно учебнику, целью ознакомления с увертюрой к опере «Женитьба Фигаро» В.А. Моцарта, является ощутить жизнерадостность, энергичность, искренность, юношескую жизненную силу музыки, совершенное единство содержания и формы, а также стиль и особенности музыки Моцарта. Рекомендуется использовать различные методы, чтобы прочувствовать и выразить каждую музыкальную тему, а также осознать роль музыкальных элементов, таких как лад, гармония, темп и динамика, в создании музыкального образа и передаче эмоций. Необходимо уделить внимание каждой музыкальной теме, чтобы подготовить учащихся к полному ее пониманию.

При изучении указанного произведения рекомендуется усвоение учащимися значительного количества информации. Представим краткий анализ этих учебных материалов.

Вольфганг Амадей Моцарт (27 января 1756 – 5 декабря 1791), родившийся в Зальцбурге во времена Священной Римской империи, был австрийским и венским классическим композитором. Его роль в истории классической музыки велика. В детстве его называли «музыкальным вундеркиндом». Творчество композитора очень значительно (известно о создании им 754 произведений), несмотря на раннюю кончину в 35 лет.

Творчество В.А. Моцарта охватило практически все музыкальные формы того времени. Среди его представительных произведений: 22 оперы, такие как «Женитьба Фигаро», «Дон

Жуан» и «Волшебная флейта», 41 симфония, более 50 концертов и камерной музыки, ансамбли и сольные инструментальные произведения, музыка других жанров, включая песни.

Опера «Женитьба Фигаро» была закончена в апреле 1786 года, а первого мая того же года Моцарт лично дирижировал ею во время премьеры в Венском национальном театре. Опера имела большой успех.

Сюжет оперы отличается от исторических или мифологических историй, выраженных в итальянских операх, но взят из сцен повседневной жизни простых людей. Его музыкальный стиль легкий и юмористический, с сильными элементами комедии и часто имеет счастливый или победный финал. В основном используется национальный язык, для интерпретации сюжета используются живые диалоги и популярные мелодии. В увертюре не используются музыкальные темы оперы и нет намека на сюжетное содержание. Вместо этого в ней используется оркестровая музыка, чтобы выразить жизнерадостный тон всей пьесы посредством контрастных высказываний и координации между темами. Сама основная тема содержит два вида материалов: один – мягкий и быстрый звуковой рисунок струн в унисон, а другой – яркий и шумный рожковый тон духового инструмента. Атмосфера и музыкальный стиль всего произведения полностью соответствуют комической опере и неразрывно связаны между собой. Часто оно исполняется отдельно, как концертное произведение.

Музыка написана в тональности ре мажор, а ее темы в основном состоят из прогрессий и скачков, лаконичных и чрезвычайно связанных. Что касается темпа исполнения этого произведения, Моцарт однажды сказал: «Как бы быстро оно ни было, оно не слишком быстро». Ровный и аккуратный ритм восьмых нот в сочетании с быстрой скоростью, усиливающей живость, вся увертюра от начала до конца демонстрирует позитивную энергию.

Первая тема и первая мелодия главной партии, сыгранные в унисон струнными, легки, ярки и полны юмора. Они подобны быстрому шепоту, предвещающему грядущие сложные и драматические перемены. Первая мелодия основной темы песни почти полностью составлена и развита прогрессивными интервалами.

Кроме музыки из оперы «Женитьба Фигаро» в средних школах Китая для изучения предлагаются также следующие произведения В.А. Моцарта: увертюра к опере «Волшебная флейта», «Симфония № 39 ми-бемоль мажор», «Симфония № 40 соль минор», «Симфония № 41 до мажор», «Соната для фортепиано № 11 ля мажор» и «Струнная серенада».

В результате знакомства с творчеством В.А. Моцарта учащиеся подводятся к осмыслению того, как понимание глубины его жизни и красоты музыки является истинной причиной того, что его произведения обладают темпераментом, решительностью и мощной силой.

Заключение. Таким образом, творчество В.А. Моцарта является мировым достоянием, многие его произведения известны в настоящее время значительному количеству людей. В общеобразовательных учреждениях разных стран учащиеся изучают творчество данного композитора. Так, в Республике Беларусь на уроках музыки в IV классе при изучении темы «Музыкальные путешествия» происходит ознакомление с «Симфонией № 40». Кроме того, на выбор педагога могут быть изучены Рондо в турецком стиле, фрагменты оперы «Волшебная флейта». В Китайской Народной Республике творчество В.А. Моцарта изучается в средней школе на примере увертюры к опере «Женитьба Фигаро» В.А. Моцарта и ряда других произведений (частей опер, симфоний, сонат и др.).

Список цитированных источников:

1. 莫扎特第 40 号交响曲 (Симфония № 40) [Электронный ресурс]. URL: <http://m.study.163.com> (дата обращения: 28.01.2025).
2. Чжан Вэньхан. Музыка: учебник для средней школы. – Шэньси: Народная музыка, 2023. – 113 с.
3. Савенков, А.Б. Детская одаренность / А.Б. Савенков. – URL: <http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/:101187> (дата обращения: 11.01.2025).
4. Петрушин, В.И. Музыкальная психология / В.И. Петрушин. – М.: Знание, 2007. – 360 с.
5. Теплов, Б.М. Психология музыкальных способностей. / Б.М. Теплов – М., 2015. – 235 с.
6. Инь, Сяоцин. Музыкальное воспитание и развитие творческих способностей детей дошкольного возраста / Инь Сяоцин // Вестн. Китайского женского университета. – 2012. – Вып. 6. – С. 36–38.