

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Каратузская детская школа искусства»

Методический доклад на тему:
Особенности изучения жанра оперы на уроках музыкальной литературы в
ДМШ и ДШИ на примере оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского

Составитель:
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
Аурар Е.А.

с. Каратузское – 2022 г.

Оглавление

Введение.....	3
Образ Бориса.....	4
Образ народа.....	5
Заключение.....	8
Приложение.....	9
Список литературы.....	11

Введение

СЛАЙД №2

Жанр оперы – это вид музыкально-театрального искусства, музыкально-драматическое произведение, основанное на синтезе слова, сценического действия и музыки.

Оперный жанр в музыкальных школах и школах искусств изучается на предметах слушание музыки и музыкальная литература.

В 4 классе (1 год обучения музыкальной литературы) при изучении оперы даются лишь общие представления о жанре – виды искусства, которые используются, особенности строения оперы, сюжет и либретто, авторы, действующие лица, сольные, ансамблевые, хоровые и оркестровые номера. Так же дается представление о оперном театре.

В 5 классе, при изучении оперы «Свадьба Фигаро», к уже имеющимся знаниям детей необходимо добавить умение анализировать музыкальную характеристику героев.

В 6 классе на уроках музыкальной литературы обучающиеся знакомятся с различными оперными жанрами, которые представлены в творчестве русских композиторов. У Глинки – «Иван Сусанин», героическая опера; у Даргомыжского – «Русалка», бытовая психологическая драма, у Бородина – «Князь Игорь», эпическая опера; у Мусоргского – «Борис Годунов», музыкальная историческая драма.

7 класс – изучение опер XX века.

Включение сложной для изучения и понимания подростками оперы «Борис Годунов» в содержание программы обусловлено как центральным положением оперы в творческом наследии композитора, так и своеобразием ее музыкального языка, новаторским подходом к жанру оперы. Приступая к характеристике и разбору «Бориса Годунова», преподавателю предстоит решить, каким путем ему идти, как представить оперу своим ученикам, чтобы они с интересом восприняли и оценили великое творение Мусоргского.

СЛАЙД №3

Изучение оперы «Борис Годунов» можно строить по следующему плану:

- Вступительная характеристика оперы – определение значения оперного жанра в творчестве композитора, история создания, разные редакции и сценическая судьба оперы, либретто.

- Разбор всей оперы последовательно по действиям – для понимания оперы как целостного произведения, ее идейно-художественного замысла, последовательности музыкально-драматического развития.

- В данной опере особое внимание необходимо уделить характеристике главных героев, а также проследить их трансформацию на протяжении всего произведения.

"Борис Годунов" - народная музыкальная драма, многогранная картина эпохи, поражающая шекспировской широтой и смелостью контрастов. Действующие лица обрисованы с исключительной глубиной и психологической проницательностью. В музыке с потрясающей силой раскрыта трагедия одиночества и обреченности царя, новаторски воплощен мятежный, бунтарский дух русского народа.

Общепринятая трактовка оперы – драма совести Бориса, драма народа. Совесть – ключевое слово оперы. Народ и власть, их взаимодействие, умение слышать и понимать друг друга, и эта проблема актуальна во все времена.

Образ Бориса

СЛАЙД №4

Образ царя Бориса Годунова — истинно, трагический образ. Умный, дальновидный, царь ненавистен народу, как носитель самодержавной власти, притесняющей и угнетающей народ, и как преступник, незаконно завладевший престолом.

Образ царя последовательно раскрывается на протяжении оперы. Первый раз его облик показывается во второй картине Пролога, его номер называется Монолог. Небольшой по размерам, раскрывает и мрачные предчувствия, охватившие его сердце, и светлые надежды на счастливое царствование. Естественная декламация — основа всей характеристики образа Бориса Годунова. Мелодия речитативная, фразы короткие, разделенные паузами. Первое впечатление о образе Бориса – тревожное, напряженное настроение, предчувствие расплаты за преступление. Первые две фразы монолога неразвиты и интонационно близки друг другу, как выражение одной повторяющейся мысли о преступлении. Также герой обращается к всевышнему – преобладают восходящие квартовые интонации на начало каждой фразы. Этот монолог предвосхищает будущие драматические события. Патетическая мелодия, отражающая взволнованную речь, выражает все многочисленные перемены настроения, душевного состояния царя Бориса. (видео)

СЛАЙД №5

Следующий сольный номер Бориса Годунова расположен во 2 действии. Сцена имеет сложное музыкально-драматическое построение с двумя кульминациями. К первой

кульминации подводит сцена царя с детьми, где он показан с положительной стороны. Лейтмотив его любви к дочери исполнен проникновенного светлого чувства, нежного и чистого лиризма; в нем композитор раскрывает не только любовь отца, но и страдание. По сюжету, с момента коронации прошло почти шесть лет.

Детям необходимо показать, как развивается образ героя – за внешним спокойствием скрываются большие душевные переживания. Во втором действии Борис показан как заботливый отец, горячо любящий своих детей. В первом разделе мелодия более развитая, интонационно и ритмически, звучит в светлом Ми мажоре. (аудио)

СЛАЙД №6

В конце второго действия под однообразный бой курантов видится Борису «дитя окровавленное». И терзания его совести достигали предела: «Чур, чур, дитя! Не я ...не я твой лиходей!» Здесь - кульминация в развитии трагедийной линии, вершина страданий Бориса. Музыка достигает гениальной силы выражения: взволнованно трепетный оркестровый звон, словно страшный мерцающий призрак, разрозненные реплики объятого ужасом царя, передающие нечеловеческое напряжение его душевных сил. (видео)

Образ народа

СЛАЙД №7

Центральным действующим лицом оперы является народ. Само понятие «народ» наполнилось у Мусоргского новым смыслом в сравнении с другими русскими композиторами. Если раньше народ изображали неделимой массой, то Мусоргский этот обобщенный образ складывает из множества индивидуальных типов. Недаром жанр оперы был определен как народная музыкальная драма.

Оперные хоры Мусоргского отличаются монументальностью формы, с ними связаны наиболее значительные этапы развития сценического действия. Значение хоров в опере «Борис Годунов» бесконечно велико, они поражают разнообразием, жизненной правдивостью и глубиной. В основном для оперы «Борис Годунов» характерны крупные развернутые хоровые сцены – грандиозные композиции с использованием в них хора большого состава.

Музыкальный образ народа в опере показывает, как глубоко и органично была воспринята Мусоргским русская народная песня, как ее интонационный язык, ритм, лад вошли в существо создаваемой им музыки. Народ в «Борисе Годунове», как обобщенный образ, охарактеризован преимущественно песенными темами: плачами, причитаниями, протяжными, плясовыми и молодецкими песнями. Все эти мелодии тесно связаны с содержанием драмы.

Вначале народ забитый, угнетенный и совершенно равнодушный к тому, кто сядет на царский престол. Дубинка пристава, которая отчетлива слышна в оркестре, — вот что «убеждает» московский люд звать боярина Годунова на престол. Скорбно причитая, народ обращается к нему: «На кого ты нас покидаешь, отец наш?» В этом хоре такое вековое народное горе, что становится ясно - в таком подневольном состоянии народ не может долго оставаться. В основе хора преобладают характерные для русской народной песни интонации ляменто(плача), поступенное нисходящее движение, внутрислоговые распевы, всё это воспринимается, как выражения подлинных чувств народа. (видео)

СЛАЙД №8

Уже в IV действии народ, измученный лишениями и голодом поднимает свой голос: «Хлеба! Хлеба!» Это уже требование. Звучит, как смутный протест, объединяющий народ. (видео)

СЛАЙД №9

В конце оперы народный протест превращается в стихийный бунт. Кульминационным моментом оперы - восстанием народа, является хор восставшего народа «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая». Это подлинная вершина всех народных сцен. Текст, а отчасти и музыкальный характер этого хора навеян образцами разбойничьих, молодецких народных песен. Эта хоровая сцена выделяется на фоне всех остальных своим волевым, могучим характером, а также грандиозностью и развитостью формы. Она написана в динамической трехчастной форме с большой развернутой кодой.

В главной теме воплощены неукротимая сила и буйный порыв. В ней сочетаются подвижность, стремительность с грузностью и мощью. (видео)

Vivo

С. Гай да!

А. Гай да!

Т. Гай да!

Б. Рас хо ди лась, раз гу ля лась.

sf *dim.* *mf* *sf*

Заключение

СЛАЙД №10

В завершении работы над изучением оперы обязательно стоит сделать вывод, что все творчество Мусоргского овеяно дыханием крестьянской революции. По выражению Стасова, Мусоргский показал в своей музыке «океан русских людей, жизни, характеров, отношений, несчастья, невыносимой тягости, приниженности, зажатых ртов». Композитор был выдающимся музыкальным драматургом. Мастерски передавал, не только чувства и характер человека, но и внешний вид, повадки, движения. Стремился показать в опере не только отдельного человека, но и жизнь целого народа, страницы его истории, которые перекликались с полной драматизма современностью.

Гениальный композитор – Модест Петрович Мусоргский – вошел в историю мировой музыкальной культуры как смелый новатор, оказавший большое влияние на стиль последующих композиторов. Он жил в эпоху высочайшего духовного подъема, глубоких социальных сдвигов; это было время, когда русская общественная жизнь активно способствовала пробуждению у художников национального самосознания. М.Д. Сабина писала о его времени: «Мировоззрение Мусоргского складывалось в период, когда центральной, узловой проблемой была отмена крепостничества, на ней проверялись гражданские и нравственные позиции каждого образованного человека».

Оперный жанр ярко раскрывает силу таланта композитора, его передовые взгляды, идейные и эстетические установки.

СЛАЙД №11

«Борис Годунов» — опера нового типа, ознаменовавшая новый этап в развитии мирового оперного искусства.

- Главным действующим лицом Мусоргский сделал народ
- На первом плане показан народный хор, его динамичность. В начале оперы народ бездействует, а в конце оперы (в отличие от А. Пушкина) бунтует и восстает
- Разделил хоры и выделил отдельные реплики народа
- Ввел новаторский прием – хоровой речитатив
- Композитор вводит новые образы: бродяги, нищего, детей-сирот
- В опере Мусоргский опирался на крестьянскую народную песню: плачи-причитания, протяжную, шуточную, хоровую, плясовую.

СЛАЙД №12

В завершении изучения оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» обучающиеся могут сделать устный вывод о образе главного героя и выполнить контрольную работу в виде теста или кроссворда.

Приложение

Опера «Борис Годунов»

Кто предложил М.Мусоргскому трагедию Пушкина «Борис Годунов» в качестве сюжета для оперы?

- а) Чернышевский
- б) Никольский
- в) Стасов.

Кого в опере М.Мусоргский «... разумел как великую личность»?

- а) Годунова
- б) Пимена
- в) народ.

Кто создал либретто оперы?

- а) Мусоргский
- б) Стасов
- в) Бородин.

Какой из перечисленных хоров народа в опере содержит цитату подлинной народной песни?

- а) Хор «На кого ты нас покидаешь?»
- б) Хор «Уж как на небе солнцу красному слава»
- в) Хор «Хлеба!»

Какой из перечисленных героев оперы не имеет ярко выраженной лейттемы?

- а) Шуйский
- б) Пристав
- в) Юродивый

Какой из перечисленных персонажей оперы является «внесценическим» героем?

- а) царевич Дмитрий
- б) летописец Пимен
- в) Варлаам.

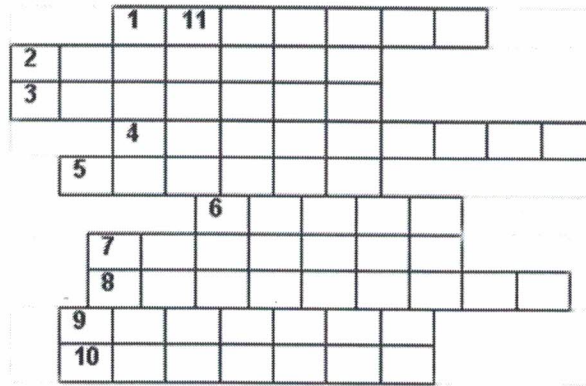
Какое настоящее имя носил Лжедмитрий в опере?

- а) Степан Разин
- б) Емельян Пугачёв
- в) Григорий Отрепьев.

Какой из перечисленных хоров служит кульминацией образа народа в опере?

- а) «Уж как на небе солнцу красному слава»
- б) «Хлеба!»
- в) «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая».

Кроссворд

По горизонтали:

1. Имя царевича, о котором идёт речь в опере «Борис Годунов».
2. Фамилия главного героя одной из опер М.Мусоргского, созданной на сюжет трагедии А.Пушкина.
3. Название одного из вокальных циклов М.Мусоргского.
4. Название одной из опер, созданной Мусоргским на исторический сюжет.
5. Село, в котором родился композитор.
6. Фамилия одного из преподавателей фортепиано, у которого занимался М.Мусоргский.
7. Опера, созданная композитором на сюжет романа Флобера.
8. Название пьесы из фортепианного цикла «Картинки с выставки».
9. Персонаж (должность) оперы, силой заставлявший народ просить Годунова стать царём.
10. Фамилия князя, приближённого лица царя Бориса в опере «Борис Годунов».

По вертикали:

11. Фамилия композитора, творчеству которого посвящён данный кроссворд.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асафьев Б. Музыкально-драматургическая концепция оперы «Борис Годунов» Мусоргского / Б. Асафьев // Избр. Труды. В 5 т. / Б. Асафьев. – М., 1952 – 1957. – Т.3. – М., 1954.
2. Беляев, В.М. «Борис Годунов» Мусоргского: опыт тематического и теоретического разбора / В.М. Беляев // Мусоргский. Скрябин. Стравинский / В.М. Беляев. – М., 1972.
3. Григорович В.Г., Андреева З.М. Слово о музыке: русские композиторы XIX в.: Хрестоматия /– 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, – 1988.
4. Орлова, А. Труды и дни М.П. Мусоргского / А. Орлова. – М., 1963.
5. Ромадинова Д. И вновь о постановочных концепциях: «Борис Годунов» в Театре оперы и балета им. С.М. Кирова // Советская музыка. 1972.
6. Сабина М.Д. М.П. Мусоргский // История русской музыки: в 10-ти томах. Т. 7: 70 – 80-е годы XIX века / Ю.В. Келдыш и др. М., 1989.
7. Стасов В.В. Модест Петрович Мусоргский // Вестник Европы. 1881.
8. Третьякова Л.С. Русская музыка XIX века: Кн. для учащихся ст. классов. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Просвещение, – 1975.
9. Тюлин Ю. Об опере «Борис Годунов» в редакции Мусоргского и Римского-Корсакова / Ю. Тюлин // Вопросы оперной драматургии / Ю. Тюлин. – М., 1975.
10. Яковлев Вас. «Борис Годунов» в театре: Очерки сценической истории оперы // Яковлев Вас. Избранные труды о музыке: В 3 т. М., 1983.