Соња Маринковић

ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВНИ ЧАС

**НАСТАВНА ТЕМА: ИЗРАЖАЈНА СРЕДСТВА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:** **Музичка уметност**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** ликовна култура, историја

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Разговор о односу ученика према музици (активном и пасивном) и знању о музици (музичка писменост, познавање терминологије, основних појмова, свести о друштвеном карактеру музике – историјске, али и друге разлике, генерацијске, на пример, жанровске, социјалне...).  Представити Бергсоново мишљење и дискутовати о њему. |
| **Садржај рада на главном делу часа**  **Обрада**   1. Појмови *he musike* и *tehne* у античко доба; Платонова схватања улоге музике; Аполон и музе у античко доба и употреба те симболике данас; значење појма *музика* код старих Грка. 2. Изучавање музике код Европљана: квадривијум и тривијум на средњовековним универзитетима, подела на теоријско и практично бављење музиком, рађање историјског мишљења и заснивање *музикологије.* Преглед музиколошких области. 3. Одређење појмова *музика* и *музичка уметност*, њено место у систему уметности (подела на просторне и временске); изражајна средства музике.   Звучни пример. На одабраном звучном примеру усмерити пажњу ученика на изражајна средства. Може се користити више краћих примера који истичу доминантан значај неког параметра језика, или на једном комплекснијем објаснити узајамност њиховог деловања. Проверити какав су однос ученици имали према слушању музике. Од почетка инсистирати на добрим навикама: апсолутној тишини која је предуслов за опажање и активно слушање. Радити на томе да се елиминишу лоше навике третирања музике као фона за причу и друге активности.   1. Стилски периоди у развоју музике (обратити пажњу на уводну табелу; предложити израду панела са основним дијаграмом у који ће се потом током године уносити сазнања о историјском развоју).   Звучни пример. Одабраним примерима илустровати различите периоде, увек са кратким објашњењем које указује на избор изражајних средстава, жанр, облик, извођачки састав и стил.   1. Појмови европске музичке традиције, неевропских култура (проверити сазнања о њима, упутити на истраживање сајтова Навахо Индијанаца, кинеске, јапанске или корејске традиционалне музике), фолклорне традиције. 2. Разумевање начина на који се музичка традиција преноси (значај усменог предања и настанак нотног писма, најопштији појам о развоју нотне писмености). |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РАЗВОЈ МУЗИКЕ ДО КРАЈА 16. ВЕКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Музика првобитног друштва**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Обнављање: преисторија – хронолошко одређење, савремена сазнања о древној прошлости; заједнице које и данас живе на ступњу сакупљача плодова и ловаца, карактер, значај и смисао етнолошких (и етномузиколошких) истраживања |
| **Садржај рада на главном делу часа**  **Обрад:**   1. Питање постанка музике, извори за проучавање, однос музикологије и етномузикологије. 2. Својства музике првобитних друштава: колективна уметност заједнице, вокална традиција (однос мелодије и текста), мотивски садржај, улога метра и ритма, функционалност песама, начини извођења, појмови *хетерофонија* и *антифонија*, начин обликовања (понављање и варирано понављање) и однос вокалног и инструменалног начела.   Звучни пример. Осим музичких примера са диска, могу се користити и примери са CD-а за 7. разред основне школе и CD за друштвено-језички смер за први разред. Подстаћи ученике да сами пронађу примере и поделе их са другим ученицима.   1. Представљање инструмената, понављање подела инструмената по групама и подсећање на називе инструмената (разлика између добоша и бубња, анализирати слике, типови ударачких инструмената, материјали од којих се праве), два типа дувачких инструмената – са језичком и без њега), музички лук. 2. Појава вишегласја и типови вишегласне фактуре: поред већ поменутих појмова *хетерофоније* и *антифоније*, обрадити појмове *бордун* и *канон.* |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РАЗВОЈ МУЗИКЕ ДО КРАЈА 16. ВЕКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Прве цивилизације**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, географија, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Подсећање на хронолошки и територијални оквир за тему. Подвући значај формирања сталних насеобина, првих градова, архитектуре (храмови, пирамиде), споменика ликовне уметности и књижевности; последице развоја робовласничког друштва и класних подела |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Одлике сумерске и асирско-вавилонске цивилизације (где се рађа, кроз које фазе пролази, која држава се данас налази на том простору баштинећи колевку цивилизације); улога музике у друштву, анализа две слике харфе из Ура, са насловне фотографије поглавља и снимка пре рестаурације). 2. Египатска цивилизација, разговор о томе како се музика представља у филмовима са овом историјском тематиком, у стрипу; анализирати слике призора свирања. 3. Музика у Израелу и Јудеји, веза са хришћанском цивилизацијом; индијска и кинеска уметност. У прилогу се налазе три верзије певања псалама: савремена, византијска и грегоријанска.   Звучни пример. Обрада примера 3–5. Прва два се односе на индијску фолклорну традицију, кратки су, по карактеристикама блиски примерима музике првобитног друштва (респонзоријално извођење, кратак мелодијско-ритмички модел у бескрајном варираном понављању, једно је радна песма, друго тужбалица, што указује на везу са животним ситуацијама). У примеру 5 дата је *Јутарња рага* извођена на ситару уз пратњу табле. Уочити развој изражајних средстава до којег долази са професионализмом. Објаснити природу музичког мишљења. Извођач полази од *узора* који варира и обогаћује, *импровизација* (проверити да ли знају значење овог термина у музици). И овде је испољена веза са *етичким начелима*: музика се изводи у одређено доба дана јер изражава духовни однос према окружењу, носи симболична значења неодвојива од музичког садржаја. Указати да ће принцип *узора* бити значајан за преношење музике све до појаве нотног писма и да је он, попут епова преношених усменим путем, начин да се обезбеди континуитет традиције.   1. Указати на место минојско-микенске и грчке културе међу првим цивилизацијама, најављујући обраду наредне теме. |
| **Завршни део часа**  Анализирати хронолошку табелу и међусобне односе античких цивилизација. Обновити основне карактеристике: промену друштвеног система, појаву професионализма, развој инструментарија, развој музичких изражајних средстава са рађањем *учене музике*. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РАЗВОЈ МУЗИКЕ ДО КРАЈА 16. ВЕКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Грчка и римска уметност**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Обновити какав је однос других античких цивилизација и античке Грчке. Проверити хронолошку оријентацију коју ученици имају у вези са знањима из историје, историје уметности и књижевности, нарочито у вези са грчком трагедијом. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Поставити основну хронолошку оријентацију у развоју грчке уметности. 2. Објаснити одлике сродне оним већ упознатима: професионализам, развој теорије (Питагорина истраживања интервала, расправе грчких филозофа које се односе на музику), инструментаријум, указати на значај рађања позоришта. 3. Кроз разговор обновити знања о грчком миту која су у вези са музиком, пре свега подсетити на мит о Орфеју, али се могу испричати и митови о Марсији, о настанку лире (Хермес и Аполон), Аполону и музама... 4. Направити паралелу између система *рага* и грчког очења о *хармонији сфера.* 5. Обрадити грчку трагедију користећи и илустрацију грчког позоришта и представу сатирске игре на грчкој вази (разумевање порекла, друштвене улоге, тематике, елемената позоришног изражавања, значајни писци).   Звучни пример. Сеикилов *Сколион* ученици су вероватно имали прилику да упознају (можда и певају) у основној школи. Искористити овај кратак пример да илуструје за антику карактеристичну љубав према животу, радост стварања, надахнуће, уживање у радостима овоземљаског живота. Овим идеалима супротставиће се хришћанска уметност.   1. Нарочито пажњу посветити инструментаријуму и симболици коју носе инструменти аполинијског и дионизијског култа. Обновити представнике других група инструмената (удараљке, дувачке, жичане). 2. Објаснити однос грчке и римске уметности. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РАЗВОЈ МУЗИКЕ ДО КРАЈА 16. ВЕКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Музика средњег века**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Кроз дискусију проверити знања о средњем веку: хронологија, феудални поредак, улога хришћанства у развоју друштва, пад Рима, однос према антици, поделе у хришћанском свету. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Утемељење и развој Византијског царства (акценат на *златном добу*), однос западне и источне традиције у раном средњем веку. 2. Одлике византијске музике: однос према оријенталним традицијама, цезаропапизам, однос према традицији, улога канона.   Звучни пример. Обрадом звучног примера усвојити да је та музика била вокална, једногласна, да је певана на грчком језику, објаснити значај Јована Дамаскина у историји византијске музике – нарочито за канонизацију осмогласника).   1. Објаснити појам *осмогласник*, појам *глас*, улогу мелодијских формула (направити поређење са античким *узором*). 2. Обрадити *грегоријански корал.*   Звучни пример. Дискусија о односу западне и источне музичке традиције (уочити сличности и разлике) како би се указало на заједничке корене али различите путеве развоја, посебно указати на значај развоја вишегласја – скицирати развојни пут, обратити пажњу на спорост промена.   1. Обрадити одлике западне световне музичке традиције, развој, називи за музичаре у средњем веку, трубадурска традиција као витешка (класно раслојавање). 2. Средњовековни инструментаријум – поређење са богатством античког јер је битно смањен број инструмената. Подвући повезаност вокалне и инструменталне традиције и илустровати то звучним примером.   Звучни пример. Обрадити *Игру о Робину и Мерион.* |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РАЗВОЈ МУЗИКЕ ДО КРАЈА 16. ВЕКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Почеци духовне и световне музике код нас**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Обновити знања о досељавању Словена на Балканско полуострво; примање хришћанства, развој држава, турска освајања. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Световна музичка традиција: извори за проучавање, базични обреди, улога музике у друштвеној заједници, музика као део свакодневног живота. 2. Музика на двору: извори, фреске које приказују музичке инструменте; помен првих музичара. 3. Значај примања хришћанства и развој византијске традиције код нас. Обновити научено о осмогласнику.   Звучни пример.Упоредити научено о византијској традицији и одлике сачуваних српских напева. У прилогу су дати и напев *Ниња сили* и *Вкусите и видите.*   1. Представити најстарије рукописе. 2. Последице турских освајања; развој културе у другим центрима. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. Обновити кључне чињенице везане за музику средњег века у Европи и код нас, подсетити се на звучне примере. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РАЗВОЈ МУЗИКЕ ДО КРАЈА 16. ВЕКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Музика ренесансе**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Дискусија о хронологији и основним идејама ренесансе. Значајни представници у ликовним уметностима и књижевности. Питања периодизације (проторенесанса, рана и позна ренесанса). |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Порекло термина, варијанте и значења, хронологија, идеја препорода. 2. Буђење национализма као битна одлика ренесансних идеја – обратити пажњу ученика да он има другачији карактер него у 19. и 20. веку; рађање ренесансних идеја у Италији и њихово преношење у друге земље. 3. Однос ренесансног уметника према природи. 4. Антика као инспирација; статус музике када је реч о односу према антици – немогућност да се успоставе везе јер не постоје сачувани музички примери (у то време нису били откривени данас познати примери, а и да јесу, не би били довољни – има их само дванаестак – да се реконструише грчка музика); музичари надахнуће налазе у идејама антике, као и идејама других ренесансних уметника својих савременика. 5. Однос према религији, реформација и рађање протестанског корала. 6. Одлике музичког језика: развој полифоније, централни облици (миса и мотет). Указати на потребу разликовања значења термина вишегласје и полифонија у којој сви гласови развијају пуну самосталност и доминира идеја линеарног, хоризонталног.   Звучни пример. *Deo gratias* се на различите начине може „дешифровати”, ово је један од примера. Обратити пажњу на имитацију. Уочити одсеке карактеристичне за форму мотета и пресудну улогу текста у обликовању форме.   1. Упознати ученике са именима водећих представника Ласом и Палестрином. 2. Миса, ставови, значење латинских назива, указати зашто је потребно научити називе ставова ординаријума. 3. Световна музика ренесансе као типичан израз ренесансних идеја. На примеру показати еволуцију језика: од једноставности Ландинија (14. век), преко индивидуализације и самосвојности израза Данстејбла (15. век), до Жоскена као репрезента зреле ренесансе (16. век).   Звучни пример.Три световне композиције Ландинија, Данстејбла и Жоскена као репрезента различитих форми и различитог односа према полифонији. На односу Ландинија и Данстејбла се може чути еволуција од вишегласја до полифоније. Жоскен је близак мадригалском стилу, само је форма виланеле једноставнија од мадригала и шансоне.   1. Однос мотета и мадригала. Указати на исти тип конструкције облика – у основи су имитационо грађени одсеци – али различитост карактера која долази од различитог карактера поетског предлошка. Световне теме у обради захтевају снажније контрасте и већу слободу израза. |
| **Завршни део часа.** Одлике ренесансне музике поновити у дијалогу са ученицима. Проверити разумевање формалних одредница: мотет, миса, мадригал. Однос појмова полифонија и вишегласје. Подсетити да се вишеставачне форме називају циклуси (миса као први вид циклуса са којим се сусрећу). |

**НАСТАВНА ТЕМА: РАЗВОЈ МУЗИКЕ ДО КРАЈА 16. ВЕКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Представници ренесансне вокалне музике**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Понављање: водећи облици духовне и световне музике ренесансе: мотет, миса и мадригал. Називи ставова мисе. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Палестрина: најзначајнији представник вокалне полифоније 16. века; чистота стила, „заштита” полифоније са легендарним делом *Миса папе Марчела.*   Звучни пример. *Миса папе Марчела, Кирије* има типичну троделну структуру са контрастима Кирије–Кристе–Кирије. Уочини разговетност текста и у најгушћим звучним ситуацијама, смиреност мелодијског покрета, изражену духовност.   1. Ласо као опозит: динамичан животни пут, боравак и рад у различитим местима, богат и разноврстан опус, интересовање за типичне ренесансне форме, поглед у будућност (слика га приказује у ситуацији кад руководи инструменталним музицирањем мада је и он доминантно стварао вокалну музику).   Звучни пример. *Матона миа кара –* посебно уочити однос према језику, у односу на мису другачију формалну организацију (рефрен), другачији карактер музике који инспирише слободу у интерпретацији (нови квалитети промена динамике, темпа, што даје пластичност изразу).   1. Венецијанска школа – архитектонски представити Цркву Светог Марка у Венецији и објаснити како је то утицало на рађање новог стила. У прилогу су дате композиције Галуса. 2. Позна ренесанса: Маренцио и Ђезуалдо.   Звучни пример. Жанекен: *Битка код Марињана* као пример мадригалистичког стила зреле ренесансе и Ласова *Добар дан, пријатељу* као пример шансоне (полифоне вокалне композиције у световној музици). |
| **Завршни део часа** Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РАЗВОЈ МУЗИКЕ ДО КРАЈА 16. ВЕКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Инструментална музика**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** ликовна култура

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Подсећање на средњовековни инструментаријум: групе инструмената и типични представници група. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Место инструменталне музике у ренесансној пракси. 2. Карактеристични облици. 3. Главни представници инструмената.   Звучни пример. Примери двогласног канонског ричеркара, музике за лутњу (обратити пажњу ученика на илустрације, како је често била инспирација сликарима тог врмена, па и оним највећим), различитих типова облика, везе са вокалном музиком, специфичности инструменталних циклуса (рудимент свите), варијационе технике као типично инструменталне технике, композиција Босанца и Андрее Антика као типичне за инструменталну музику оног доба. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИКА БАРОКА И РОКОКОА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Стилске одлике барока**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** ликовна култура, историја, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Обновити знања из историје о апсолутној монархији у Европи, подсетити се најважнијих дворова (Версај, Шенбрун...), разговарати о друштвеним приликама у 17. веку и месту уметности у животу људи; значајни сликари и писци; чувени примери барокне архитектуре. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Терминолошка питања барока, значење термина барок у музици, хронолошки оквири епохе и подела на мање целине: рани, зрели и позни барок. 2. Однос ренесансе и барока.   Звучни пример. Упоредити пример ренесансног свитног облика из претходне лекције и Монтевердијевог увода у *Орфеја;* блискост и различитост језика.   1. Барокни инструментаријум: породица гудача, усавршавање виолине; дрвени и лимени дувачки инструменти, формирање оркестара.   Звучни пример. Корелијева *La folia* за виолину.   1. Рани, зрели и позни барок. Хронолошка оријентација и главне одлике. 2. Однос барока и преткласичних стилова: питања хронологије. Нагласити да се елементи различитих стилова могу наћи код истог аутора тог доба. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИКА БАРОКА И РОКОКОА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Вокално-инструментална музика 17. века**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Обнављање одлика раног барока, нарочито питања везаних за инструменте и еманципацију инструменталне музике и трансформацију ренесансних вокалних облика у вокално-инструменталне. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Одређење појма *музичко-сценско дело*; облици који претходе рођењу опере. 2. Фирентинска камерата: рађање новог, монодијског стила, рађање култа певача, форма ране барокне опере, места где је извођена, прва публика. 3. Клаудио Монтеверди: животни пут, стваралаштво, *Орфеј.*   Звучни пример. *Арија Орфеја* из трећег чина опере дата је као пример вокалног стила ране барокне опере. То је арија којом се Орфеј обраћа Хаду и Персефони са молбом да му врате душу његове вољене Еуридике. Она има централни положај у опери и данас је сачуван оригинални запис композитора о томе како треба украсити вокалну деоницу. У прве три строфе арија је виртуозна, са специфичним ранобарокним третманом гласа. Оркестар нема устаљен састав, али се увиђа његов све већи значај. Поједини инструменти или групе инструмената воде дијалог са гласом. У првој строфи то су виолине, у другој рогови, у трећој најзначајнију улогу добија харфа као симбол Орфејеве лире. Од четврте строфе када Орфеј објашњава боговима да не може живети без Еуридике, вокална деоница се појединостављује и враћа типичном монодијском речитативу.   1. Развој опере у другим италијанским градовима, немачкој, француској и енглеској традицији – представници. 2. Вокално-инструментални облици барока, настанак, одређења: кантата, ораторијум, пасија и барокна миса. |
| **Завршни део часа:** Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИКА БАРОКА И РОКОКОА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Инструментална музика барока**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**ЦИЉ:** Упознати ученике

**ЗАДАЦИ:** Усвојити појам

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Поновити барокни инструментаријум. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Диференцијација инструменталне музике на солистичку, камерну и оркестарску; одређење значења појма *трио соната.* 2. Виолинска школа, породица виолина: представници, улога појединих инструмената.   Звучни пример. Подсећање на Корелијеву *Фолију.*   1. Форма барокне свите, циклична дела у музици, различити називи. 2. Форма барокне сонате. 3. Барокни концерт; типови, формална окосница.   Звучни пример. Вивалдијева *Годишња доба.*   1. Фуга као врхунски барокни полифони облик.   Звучни пример. Упознати ученике са јединственим интерпретативним приступом Баховој музици Глена Гулда. Изабрана фуга у цис-молу из прве свеске *Добро темперованог клавира* је заснована на теми В А С Н. Објаснити да се фуга обично појављује у диптиху са прелудијумом (тогатом, фантазијом, ричеркаром) и да оба става у том циклусу имају сродан карактер и граде јединствену атмосферу. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИКА БАРОКА И РОКОКОА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Хендл и Бах (1)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Музика 18. века: стваралачке тенденције и значајни представници. Савременици Баха и Хендла. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Заједнички елементи у биографији (година рођења, извођачи – виртуози) и различитости (поставити упоредну табелу различитих биографских података, жанровских интересовања, композиционог писма, односа према гласу...). 2. У поставци часа могуће је дати два основна прилаза. Први је да се на једном часу представи њихова вокално-инструментална, а на другом инструментална музика; други, да се прво говори о укупном стваралаштву Хендла, па потом Баха. Препоручен је први јер се тако боље може правити баланс значаја јер Бах ипак треба да однесе превагу. 3. Хендлова вокално-инструментална музика: опере и ораторијуми.   Звучни пример. Ларго из опере *Ксеркс.* Подстаћи ученике да пронађу различите аранжмане композиције. То је илустрација Хендлове мелодијске инвенције. Хор *Алилуја* је типичан за Хендлов музички језик, екстровертан, ефектан, срачунат на ефекат.   1. Одлике Баховог вокално-инструменталног писма, преглед жанрова (кантате, пасије, *Миса у ха-молу*).   Звучни пример. Слободан избор из Бахових вокално-инструменталних дела. Овде су предложени следећи примери: *Кантата о кафи*, речитатив тенора и арија баса; *Пасија по Матеју*, уводни хор и *Пасија по Јовану*, Арија алта (пред смрт, лирска кулминација). Први илуструје животност Баховог музичког језика. То је Шиндлерова арија у којој се жали на своју кћер која не мисли на удају већ се препушта чарима нове моде која је у то доба захватила Немачку: испијања шољица кафе. Тема помодне зависности, ако се промени мотив, увек актуелна. Код Баха реализована духовито и животно. Монументални почетни хор *Пасије по Матеју* карактеристичан је за Бахово позно писмо. Он је моћан, величанствен (максималан ансамбл: два хора, дечји хор, оркестар пуног састава), али ипак различит од звучности Хендлове музике. Нема спољашњег брија и виртуозних ефеката. Он одише унутрашњом снагом. Арија алта илуструје хришћански двојни однос према смрти. Почетни одсек са виолом да гамба у улози солистичког инструмента који дијалогизира са гласом је ламент, тужбалица. Други је енергичан. Снага тих контраста рађа драматику која је адекватан израз тренутка. После арије алта еванђелиста објављује Христову смрт једноставним речи: Он погну главу и испусти душу. |
| **Завршни део часа**  Разговор о утиску који остављају Бахова и Хендлова музика. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИКА БАРОКА И РОКОКОА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Хендл и Бах (2)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  ­Обнављање: одлике барокне инструменталне музике: типичне форме и представници. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Инструментална музика Хендла и Баха. Сродност интересовања (солистичка, камерна, оркестарска музика). Бројнији и разноврснији је Бахов инструментални опус. Преглед кључних дела. Бахов однос према оргуљама.   Звучни пример. *Токата и фуга у де-молу.*   1. Посебан осврт на Бахову клавирску музику. Објаснити Бахов однос према тадашњим инструментима са диркама и значај овог опуса за савремени клавир. Први клавирски концерти у историји музике били су Бахови: инструмент који је свирао континуо постаје солистички. 2. Оркестарска музика Хендла и Баха.   Звучни пример. Став из *Музике на води* упоредити са Баховим делима: *Менует и Бадинера* из *Друге оркестарске свите*, као и *Виолинским концертом у а-молу.* Дата су два различита извођења: Трећи став у интерпретацији Ојстраха, традиционално, романтичарско виђење Баха, и неконвенционални прилаз самом концерту, па потом и свирању, виолинисте Нејџела Кенедија.   1. Одлике третмана циклуса у свитама и концертима. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИКА БАРОКА И РОКОКОА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Развој опере у 18. веку**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Обновити одлике ранобарокне опере и главне представнике у 17. веку |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Статус опере серије у 18. веку, одлике нумеричке структуре и типови нумера. Значај певачког виртуозитета. Дискутовати о статусу опере у друштву. 2. Глукова реформа опере (за звучну илустрацију могу се користити дискови за друштвени смер). 3. Рађање буфо опере, одлике, поређење серије и буфе и звучне илустрације из најпознатијих тадашњих буфо опера.   Звучни пример. Перголези, *Арија Серпине* из опере *Служавка господарица* и Чимарозина *Увертира* за оперу *Тајни брак.* |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИКА БАРОКА И РОКОКОА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Преткласичари**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** ликовна уметност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Подсећање на периодизацију и хронологију барока. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Појам преткласичних стилова, школе. 2. Скарлатијев сонатни облик као врхунац уметности чембала у 18. веку.   Звучни пример. Примери соната извођени на клавиру и чембалу. Направити поређења.   1. Оркестарско музицирање у бароку и рађање новог, симфонијског оркестра. Манхајмска школа. Стваралаштво Бахових синова.   Звучни пример.Симфонија Карла Филипа Емануела Баха као типичан пример осећајног стила. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИЧКА КЛАСИКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Стилске одлике класицизма**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Понављање, хронолошки однос барока и преткласичних стилова. Видови испољавања преткласичних стилова. Неокласицизам у ликовним уметностима. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Хронологија и терминологија у вези са класичним стилом. 2. Појам класичног узора, Винкелманова истраживања; особеност статуса музике (подсећање на ренесансу у којој је такође било актуелно обнављање античког узора). 3. Обнова интересовања за национално. 4. Демократизација уметности. Значај Француске револуције за ово раздобље. 5. Одлике музичког језика: сонатни циклус и сонатни облик.   Звучни пример. На примеру првог става Моцартове ге-мол симфоније показати одлике сонатне форме. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИЧКА КЛАСИКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Јозеф Хајдн**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Поновити хронологију класицизма, сонатни циклус и сонатни облик. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Упознавање са Хајдновом биографијом. Анализирати податке. На пример: зашто је важна напомена да Хајдн не потиче из музичке породице? Да ли је у претходној епохи то било уобичајено? Подсетити на велике значајне породице (Бах, Купрен...). Моцартов и Бетовенов отац су били музичари. Ангажман на двору Естерхазијевих. Положај музичара на феудалном двору (избећи уопштавања: постоје примери Леополда и Волфганга Амадеуса Моцарта; али и пример Лилијевог односа са Лујом XIV). Музичари у феудалном систему зависе од господара, вршили су разне дужности (руковођење ансамблима, свирање, компоновање, подучавање). Када Хајдн борави у Бечу ако се сматра „бечким класичарем”? 2. Стваралаштво: преглед области деловања. Значај симфонијског стваралаштва. Одлике симфоније, еволуција форме.   Звучни пример. Финале *Опроштајне симфоније*. Пример неке од *Лондонских симфонија.*   1. Значај Хајднове камерне музике. Друга инструментална дела (сонате и концерти). 2. Хајднови ораторијуми (подсећање на Хендла под чијим утицајем и настају). |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИЧКА КЛАСИКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Волфганг Амадеус Моцарт (1)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Разговор о томе шта ученици знају о Моцарту, његовом животу и његовим делима. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Обрада Моцартове биографије, на исти начин као Хајднове, инспирисати критичко посматрање чињеница како би се избегло учење без суштинског разумевања. Правити поређења са хронологијом Хајдновог живота, разумети односе. 2. Моцартово стваралаштво, области деловања. 3. Моцартово оперско стваралаштво. Објаснити специфичан положај Моцартове опере у 18. веку. Илустровати на примерима.   Звучни пример. Упознати одабране одломке из Моцартових опера.   1. Реквијем и друга духовна дела. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИЧКА КЛАСИКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Волфганг Амадеус Моцарт (2)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Подсетити се података из биографије везаних за Моцартово извођаштво. Разговарати о статусу клавира у класичној епохи. Подсетити се састава барокног оркестра подвлачећи присуство континуа у том саставу. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Обрада Моцартове инструменталне музике: преглед жанрова, 2. Моцартова симфонијска дела. Број, карактеристике, поређење с Хајдном.   Звучни пример. Подсећање на ге-мол симфонију, слушање других одабраних примера.   1. Моцартови концерти. 2. Друга инструментална дела. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИЧКА КЛАСИКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Лудвиг ван Бетовен (1)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Разговор о Француској буржоаској револуцији и њеном значају за развојне процесе у 19. веку. Указати на различите приступе револуционарним променама. Има оних који Француску револуцију виде као исходиште свих развојних процеса, али и оних који сматрају да се с њом завршава једна епоха. Дискутовати о идејама рационализма и просветитељства, о променама у уметности до којих долази крајем 19. и почетком 20. века. Бетовен је савременик Гетеа, имају донекле сличну позицију јер повезују две епохе. То је један од показатеља односа класике и романтизма као стилова који су еволутивно повезани, за разлику од односа барока и класике који је имао карактер револуционарне, радикалне промене. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Бетовен као типични представник епохе која наговештава нови статус уметности и уметника у друштву. Први слободни уметник. Дискутовати о различитим облицима меценатства у уметности, некад и данас. Анализирати елементе Бетовенове биографије (однос према Баху и традицији; његов однос према Хајдну и Моцарту – хронолошки и суштински), Беч као важан европски музички центар (Хабсбуршка монархија је у свом окриљу имала и словенске народе и Беч је био најважнији словенски културни центар: Бетовенове везе са Разумовским, Хајдново коришћење хрватских напева у симфонијама, интересовања класичара за обраде народних песама – све су то симптоми промена друштвене свести). Романтичарски концепт трагичног генија уобичајен за тумачење Бетовеновог стваралаштва – до данас оставља траг на рецепцију Бетовеновог стваралаштва. Растрзаност између недвосмислене универзалности Бетовенових уметничких порука (одлика 18. века) и субјективности (романтичарске) у третману изражајних средстава (рушење конвенција). 2. Бетовенов опус представити двоструко: према периодима и према жанровским интересовањима. Прво указати која су доминантна жанровска интересовања у појединим периодима, која су дела кључна, а која гранична за поједине периоде (бар за симфоније као основни оријентир), а затим дати и жанровски преглед са нагласком на најпознатија дела. 3. Симфонијско стваралаштво. На првом часу обрадити *Ероику* и *Пету симфонију*. За други оставити *Финале Девете.* Разговарати о:  * броју дела који су компоновали Хајдн, Моцарт и Бетовен (104, 54, 9); * односу према циклусу, од Хајдновог трагања за утемељењем четвороставачне концепције сродног драматуршког лука у свим делима (сонатни алегро, лирски и играчки – менует – интермецо, ведри, оптимистични брио финала у рондо и сонатној форми); преко Моцартових симфонија у којима долази до изражаја индивидуализација музичког садржаја и подвлачи се истим тоном садржајно јединство циклуса (нарочито у *ге-мол* и *Јупитер симфонији*), до Бетовенове потпуне индивидуализације концепта циклуса који добија непоновљиву форму. На примеру *Ероике* показиатиувођење посмртног марша сасвим на нов начин који профилише односе међу ставовима симфоније и проблематику.   Звучни пример. Посмртни марш из *Ероике.* Обратити пажњу ученика на начин изградње форме. Снажно контрастирају два одсека. У првом доминирају гудачи као носиоци тематског материјала, он има карактер посмртног марша, свечаног и туробног расположења. Дрги доноси контраст – оркестрационо (дрвени дувачки инструменти су доминантни, препознавати водеће) и тематски, има лирски тон. Траје готово 16 минута, дуже од неких Хајднових и раних Моцартових симфонија (Моцартова *Прва* траје око 14 минута). Овај однос садржаја у посмртном маршу постаће парадигматичан за наследнике, али ће га они на врло различите начине интерпретирати (потом ће ученици упознати и Шопенов.  На примеру *Пете симфоније* показати нов начин остварења јединства циклуса коришћењем заједничког мотивског језгра, *судбинског мотива*, који то значење потом носи не само у овом делу већ и другим делима Бетовена (указати на њега кад се слуша *Апасионата*), али и других композитора. Слушати заједнички први став симфоније како би се указало на специфичну грађу сонатног облика у којем доминира развој *судбинског мотива*; из њега се изводе материјали места, завршне групе, развојног дела. Једини контрастни материјал је друга тема у дрвеним дувачким инструментима. Органски развој музичког тока дефинисати као израз *симфонизма* или *симфонијског начела мишљења* које ће постати доминантно у романтизму и утицати и на друге жанрове. |
| **Завршни део часа**  Кратак резиме области Бетовеновог стваралаштва. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИЧКА КЛАСИКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Лудвиг ван Бетовен (2)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Обнављање Бетовенове симфоније, нарочито одлика циклуса и сонатног облика. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Место Бетовенове *Девете симфоније* у историји музике. Премијерно извођење 1824. отвара нову епоху. Утицај Бетовеновог дела на наследнике, на концепт романтичарске симфоније. Значај јавног извођења овог дела у било којој средини. У Београду је први пут изведена 1910. године. Дириговао је Станислав Бинички Оркестром краљеве гарде и хором *Обилић.* Данас је тема Финала званнчна химна Европске уније. 2. Шилерова *Ода радости* и идеали Једнакости – Братства – Слободе. 3. Музички израз. Почетак симфоније доноси подсећање на теме свих претходних ставова, и из тог материјала који је означавао борбу, стихију и контемплацију, рађа се тема која симболизује ново доба и нове односе међу људима и народима. Форма, после шестоминутног инструменталног дела са рекапитулацијама тематских материјала претходних ставова, прераста оквире симфонијског става и укључују се солисти и хор, те је даље писана у форми кантате (свечане песме), са различитим тематским материјалима. Гласови су третирани захтевно, извођачки је врло напорно и за солисте и за хор.   Звучни пример. *Финале Девете симфоније.*   1. Друга оркестарска дела. Преглед. 2. Бетовенова камерна музика. Објаснити значај гудачког квартета у Бетовеновом стваралаштву, као и других камерних ансамбала, посебно гудачких (виолинске, чело сонате), али и дувачких соната које и данас чине репертоар свих врхунских извођача и били су узор за компоновање романтичарима. |
| **Завршни део часа**  Резиме односа по периодима Бетовеновог интересовања за симфонијски и камерни жанр. |

**НАСТАВНА ТЕМА: МУЗИЧКА КЛАСИКА**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Лудвиг ван Бетовен (3)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Место клавира у стваралаштву Хајдна и Моцарта. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Место клавирске музике у Бетовеновом опусу. На одабраном примеру упознати ученике са одликама Бетовеновог третмана клавира.   Звучни пример. Први став *Сонате бр. 14 у цис-молу* (*оп. 27 бр. 2*, *Месечина*)написан је у сонатној форми, али је конципиран новаторски, не као драмски центар сонате, већ попут прелудијума, у лаганом темпу, са константном триолском пратњом током целог става, на спокојном али сумрачном хармонском фону, што ствара атмосферу спокојног таласања. Име сонате се везује за један коментар песника Релштаба, који је упоредио ефекат који производи слушање сонате са игром месечине на језеру Луцерн. То се догодило пет година после Бетовенове смрти, али је у 19. веку било широко прихваћено, а *Месечина* се доживљава као својеврсни „ноктурно” с почетка века. Над равномерним фоном развија се певна пријемчива мелодија са којом као да „разговарају” тужни мотиви других гласова. Расположења се мењају: од дубоке замишљености, туге, узнемирујућих сумњи, преко момената наде, маштања о срећи, до немира и узбуђења. Други став, алегрето, уноси светле боје, плени грациозном, играчком ритмиком, али се у финалу – узаврелом престу – силовито враћа драматични тон градећи слику „дивље ноћне олује”, по речима Ромена Ролана.   1. Бетовенови концерти и вокално-инструментална дела. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РОМАНТИЗАМ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Стилске одлике романтизма**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Дикусија о друштвено-историјским процесима у 19. веку: индустријализација, пораст броја становника, револуције, све већи значај националних идеја, развој средстава комуникације. Промене које се одражавају и на област уметности. У ликовним уметностима и књижевности у 19. веку се смењују романтизам, реализам (натурализам) и импресионизам (симболизам). |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Хронологија. Различитост у односу на ликовне уметности и књижевност. Однос према класицизму и импресионизму. Различити типови периодизација. 2. Терминолошка питања: порекло термина, значење: не само уметнички покрет већ и начин живљења. Дискусија о томе кад се термин употребљава и у којим значењима. Шта означавају речи романтично, романтичар, а шта одредница романтизам? 3. Опште одлике романтизма: објаснити шта значе негација академизма, субјективизам, индивидуализам, оригиналност – подстаћи ученике да дају своје примере. Дискутовати о томе. Интересовања за психу, праћење стваралачког процеса (ауторефлексије, формулисање поетика и аутопоетика). Путовања, устремљеност ка неком циљу (далеки крајеви, оријент, прошлост). Однос према природи. Тема фантастике (бајке, легенде, митови, фолклорно сваралаштво). Уметност као нова религија. Поједине теме могу се илустровати кратким звучним примерима (нпр. финале *Фантастичне симфоније*, почетак, као илустрација интересовања за фантастику). 4. Значај идеја националног. Ново значење националног. Подсетити на ренесансна схватања етничког начела, уочити различитост романтичарских манифестација идеје националног. Нов носилац идеје: буржоазија; развој капитализма. Низ друштвених промена условљава бурне друштвене процесе. Подсетити да у првој половини века ни Италија ни Нмачка нису државе: формирају се тек после седамдесетих година, али се на њиховој територији много раније формира јединство у културним тежњама. Уметност постаје средство борбе за националне идеале. Подсећање на њену улогу на Балкану. 5. Анализа термина *национална школа,* који ће бити коришћен приликом систематизација. 6. Романтизам у музици. Значај неколико кључних концепата: индивидуализам; велика разноликост (истовремена егзистенција супротности – клавирске минијатуре или соло песме и *Прстена Нибелунга* од око 15 сати трајања, нпр.). Нови статус клавира и развој виртуозног пијанизма. Нови значај инструменталне музике у односу на до тада доминантну вокално-инструменталну. Идеје програмске и апсолутне музике. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РОМАНТИЗАМ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Клавирска музика раних романтичара (1)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Подсећање на историјат клавира од времена када је Кристофори конструисао инструмент, преко места клавира у Баховој инструменталној музици, значају овог инструмента у опусима класичара, са подсећањем на кључне жанрове клавирске музике у делима класичара: соната и варијације; велики број концерта за клавир и значај клавира у камерним ансамблима. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Објаснити новине у конструкцији инструмента (метална конструкција, нови механизам полуге дирке који омогућава нов виртуозитет). Представити чувене композиторе – пијанисте. Објаснити значење имена Листа и Шопена, али и Шуберта, Вебера, Менделсона и Шумана за развој романтичарског пијанизма. 2. Клавирска минијатура као централна област интересовања романтичара. Проверити да ли ученици знају значења термина емпромти, музички момент, капричо, прелудијум, етида, лирски комад, пасторала, еклога. Објаснити разлику између *циклуса* и *збирке* минијатуре. 3. Обрадити Шопена кроз дискусију. Избећи претерани нагласак на биографизму, али дати основне податке (Пољак, од 1830. у Паризу, салони и концертне сале, пијанистичка каријера, начин живота, болест). Представити богатство опуса.   Звучни пример. Шопен је у *Сонати у бе-молу* изградио необичан сонатни циклус. После првог, сонатног става, следи демонски, бетовенски скерцо – мрачна игра злих сила. Изненађује његов средишњи део – тихи, лагани валцер који звучи попут неког далеког сећања на мирне и спокојне дане усред најтежих животних искушења. Трећи став је писан у облику посмртног марша. И сада се, дакле, препознаје Бетовенова традиција из *Треће симфоније*. Увођењем нове садржајне сфере на месту лирског интермеца и Бетовен и Шопен значајно мењају, усложњавају концепцију сонатног циклуса јер тензија односа ставова унутар таквог тока знатно расте. Бетовен је, да би успоставио равнотежу односа ставова, у финалу *Ероике* изградио обиман завршни став у облику теме са варијацијама. Шопен се одлучује за другачије решење. Финални став његове сонате веома је кратак (у неким извођењима – Артура Бенедета Микеланђелија, на пример, траје минут и 22 секунде), прегнантан, то је олуја која се обрушава у једном даху.   1. Шуманово клавирско стваралаштво, најзначајнији опуси. 2. Менделсоново стваралаштво, најзначајнији опуси и специфичност позиције међу романтичарима. |
| **Завршни део часа**  Дискусија о односу клавирске музике класичара и романтичара. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РОМАНТИЗАМ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Клавирска музика раних романтичара**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Обновити типичне жанрове романтичарске клавирске музике и представнике обрађене на претходном часу. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Допринос Франца Листа романтичарском пијанизму. Представљање домета, посебно места његове јединствене *Сонате* (1854) у историјату клавирске сонате: круна развоја после које се композитори дуго неће одлучивати да компонују дела овог жанра (ренесанса ће наступити тек пред крај века, у делима руских композитора).   Звучни пример. Листова *Соната у ха-молу* писана је у једном ставу, али у његовим оквирима у току развојног дела сонате појављују се и лагани став и скерцо – дакле, сви делови циклуса. Особеност конструкције форме је и монотематизам: цела, веома обимна соната (траје четрдесетак минута) изграђена је на три основна мотивска језгра дата на самом почетку. Први има значење увода, то је постепени силазни низ необичног колорита коју му даје модална боја. Друга два мотива су део прве теме сонате: један је енергичан, борбен, други је у дубоком регистру, заснован на упорном понављању тона. Лист их мајсторски трансформише, мења им карактер: злослутни, мрачни мотив променом начина извођења постаје лирска тема, те упркос томе што материјали извиру из истог мотивског језгра, основни принцип сонате – двотемност, дуализам тематских материјала – није нарушен.   1. Клавирски концерт у делима романтичара. Проверити да ли су слушали Менделсона, Шопена, Листа, Шумана, Брамса. Представити Григов концерт.   Звучни пример. Први ства Григовог концерта. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РОМАНТИЗАМ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Соло песма**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Подсећање на значење одреднице *соло песма* (*лид*). Тражење одговора на питање зашто је баш овај жанр за романтичаре био тако важан да су му се готово сви обраћали. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Шубертова соло песма. Подсећање на *Дивљу ружицу* коју су певали у основној школи. Одлике соло песме показати на одабраним примерима. Предлог, песме из циклуса *Лепа млинарица.*   Звучни пример. Циклус *Лепа млинарица* компонован је 1823. године и представља преломну тачку у Шубертовом стваралаштву. Милерови стихови говоре о животу, љубави и страдањима младог млинара. Како је то у оно време било уобичајено, калфа је учио путујући од мајстора до мајстора. У тим лутањима, младић почиње да ради у млину, заљубљује се у газдину ћерку и сав се предаје снази тек пробуђених бурних осећања. Али, она не одговара на његову љубав и интересује се за смелог младог ловца. Млинар у очајању жели да се баци у поток, који му је до тада био веран сапутник и увек одражавао његова осећања.  Увод и кода циклуса су прва и последња песма (*На пут* и *Потокова успаванка*), а сам циклус је подељен на два дела. Први обухвата песме до бр. 12 и слика млинареве светле наде. У другом делу јављају се мотиви сумње, љубоморе и туге. Шуберт је у многим песмама користио средства блиска народном стваралаштву: строфичну форму, дијатонску мелодику која се претежно креће по тоновима разложених акорда и поједностављен хармонски ток који се своди на смену тоничне и доминантне функције (*На пут*). У песми *Куда?* млинар прича како се на позив потока спрема да пође у непознате даљине. И у њој се, као и у првој песми, осећа дух народне песме у једноставној мелодици напева, док меки, непрекидни покрет у клавиру сугерише тихо жуборење потока. Кулминацију радости доноси песма *Моја,* којом се завршава први део циклуса. *Радозналост* представља лирску оазу циклуса и није писана у строфичној форми, већ је прокомпонована. Први део је писан у облику поновљеног периода (са веома развијеним уводом), а други има троделну форму.  У другом делу циклуса прати се раст осећања − љубоморе, боли, јада. Портрет ловца дат је брзим покретом у такту 6/8. У песми *Љубомора и гордост* поток је бучан и немиран, док се смрт први пут помиње у песми *Најдражи цвет* и од тада у свим наредним песмама*.* Драматуршки центар циклуса је песма *Млинар и поток*, у којој је занимљиво да се пратња гласу јавља у басовој деоници. У музичком смислу овде се успоставља дијалог два лика: млинара, осенченог молским бојама и, у средишњем делу, потока – представљеног у истоименом дуру. Завршна песма изражава тиху тугу и меланхолију, тако да се овде не може говорити о трагизму који одликује циклус *Зимско путовање.*   1. Шуманова соло песма. 2. Наследници Шуберта и Шумана |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РОМАНТИЗАМ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Инструментални концерт**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Подсећање на значење термина концерт, на разлике између барокне и класичне форме концерта и доприноса класичара развоју концерта, нарочито Бетовена. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Два типа романтичарског концерта: објашњење, примери. 2. Композитори који су дали најзначајнији допринос концертима за поједине инструменте – уочити доминацију клавирских (подсетити на урађено), скренути пажњу и на значајне концерте за виолину и виолончело.   Звучни пример. Концерти за виолину Менделсона и Брамса. |
| **Завршни део часа**  Тражење одговора на питање шта је заједничко клавирским и виолинским концертима овог доба. Однос према виртуозитету и процеси симфонизације концертне форме. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РОМАНТИЗАМ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Симфонија романтичара (1)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Развој симфоније у делима класичара. Однос Бетовена и романтичара. Ко су му били млађи савременици, а ко се појављује на линији наследника? |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Немачки рани романтичари. Место симфоније у стваралаштву Шуберта, Менделсона и Шумана. Објаснити њихов однос према Бетовену. 2. Примењена музика, интересовање композитора за компоновање музике за позориште. Менделсонова музика за *Сан летње ноћи.* 3. Програмски симфонизам романтичара. Објашњење односа програмске и апсолутне музике. Улога Берлиоза у креирању идеја програмске симфоније. *Фантастична симфонија.* Покушати да се пажња са приче усмери на новине у музичком језику које програм само оправдава.   Звучни пример. Финале *Фантастичне симфоније*. Уочити четири одсека у композицији, као слике четири призора: долазак чудовишта на Сабат; долазак главне вештице (фикс-идеја трансформисана у гротескну поскочицу – кларинет ин Ес); одзвањање поноћи (звона, нови инструмент оркестра) и латинска секвенца за мртве *Dies irae* (туба као солистички инструмент, велики значај свих лимених инструмената); коло вештица са посебним оркестарским ефектима (смена густине звука, свирање штапом уместо гудалом...). |
| **Завршни део часа**  Обновити ко су водећи представници симфоније у првој половини 19. века. Разговарати о односу према традицији код немачких симфоничара и Берлиоза. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РОМАНТИЗАМ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Симфонија романтичара (2)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Дискусија о томе какав је однос између ванмузичког и музичког садржаја у програмским делима. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Обрада симфонијске поеме. Лист као творац облика и његови наследници (подсетити на Сметану и његову *Влтаву* коју ученици познају).   Звучни пример. *Прелиди*   1. Представници позноромантичарске симфоније, Брукнер и Брамс. Основне одлике, место симфоније у њиховим опусима. Позноромантичарски симфонијски концепт: екстензивност, веза са традицијом, нов звук оркестра, монументалност.   Звучни пример. Играчки став из Брамсове *Треће симфоније.* Тема чувена из филма *Волите ли Брамса?* На примеру уочити специфичну звучност оркестра и индивидуалност у третману садржаја играчког става (далек од Бетовенових драматичних скерца). |
| **Завршни део часа:**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РОМАНТИЗАМ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Опера у доба романтизма (1)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Обновити статус опере у делима класичара. |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Однос вокално-инструменталне и инструменталне музике у животу и у стваралаштву композитора. Подсећање на одлике италијанске опере и Глукове реформе. 2. Стваралаштво Росинија. Однос Росинијеве и Моцартове опере према Бомаршеу.   Звучни пример. Нумере из *Севиљског берберина.* Покушати да се нађе одговор на питање како се комика музички изражава.   1. Стваралаштво Белинија, значај *Норме.*   Звучни пример. *Каста дива* у интерпретацији Марије Калас. Разговор о певачима, њиховој улози и значају у оном времену и данас. |
| **Завршни део часа**  Дискусија о односу инструменталног и оперског виртуозитета. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РОМАНТИЗАМ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Опера у доба романтизма (2)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Разговор о познавању Вердијеве опере. Сагледати колико су најпознатије арије и певачи познати ученицима. Наслови Вердијевих опера? Главне улоге? |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Значај Вердија у историји опере. Верди и његово доба (борба за уједињење Италије). Периодизација Вердијевог опуса. 2. Рано стваралаштво. Подсећање на *Хор Јевреја* из опере *Набуко*. На том примеру објаснити одлике ране опере. 3. Зрело стваралаштво, настанак најзначајнијих радова, опера латинске трилогије. Обрадити оперу *Риголето.*   Звучни пример. *Риголето.*   1. Позно стваралаштво: *Аида*, *Отело* и *Фалстаф. Реквијем.* 2. Француска велика опера и балет. Лирска опера. Место *Кармен* у историји опере. Оперета. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РОМАНТИЗАМ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Опера у доба романтизма (3)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Значај италијанске опере и статус немачке опере (од Моцарта, преко Бетовена). |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Зингшпил, особена оперска традиција немачке опере.   Звучни пример. Вебер, *Чаробни стрелац*, увертира.  У увертири за *Чаробног стрелца* уз главне карактеристичне мотиве опере − шума и лов, зле силе, црни ловац Самуел, олуја која прати Максов пут у Вучју јаму, Макс и девојка у коју је заљубљен, за чију руку се бори − Агата, те добри пустињак − испричан је музичким језиком садржај опере. После кратког увода излажу се мотиви шуме: пасторална музика у хорнама народског призвука слика амбијент у којем се радња одвија. Затим се надвија претња: три потмула ударца тимпана, узнемирени тремоло у гудачким инструментима, „јецајући” мотив у виолончелима симбол су црног ловца. У улози прве теме појављује се музика из опере којом се слика ливење кобног седмог метка. На месту друге теме налази се симбол колебљивог Макса: дуги држани тон у кларинету и затим постепени силазни низ симбол су његове слабости. Пред (неправедним) искушењима он ће поклекнути и да би добио своју вољену, биће спреман и на пакт са ђаволом. Светли гудачки мотив из завршнице Агатине арије симболизује победу добра: он је устремљен навише и одише радошћу, својом дурском бојом просветљавајући мрачни основни тоналитет це-мол. То је експозиција сонатног облика у којој су супротстављени различити светови. У развојном делу се ови мотиви међусобно боре и сукобљавају, посебно мотив Самуела и Агате. Кад наступи реприза, делује као да је зло победило. Поново тријумфује прва тема злих сила, а на месту Максове теме појављује се мотив црног ловца. Генерал-пауза означава драмски застанак, а затим светли акорд најављује долазак доброг пустињака. Он уноси преокрет: Максу ће бити опроштено, добија годину дана да покаже своју вредност и на крају увертире тријумфује светли Агатин мотив победе добра.  Оркестар задржава улогу важног тумача сценских збивања, нарочито у финалу у мелодраму другог чина − Вучјој јами. У вокалним деоницама *Стрелца*лако се препознаје утицај народне песме. Посебну популарност уживали су хорови из опере − хор девојака које Агати доносе свадбени венац и хор ловаца.   1. Реформа опере – објашњење основних постулата. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |

**НАСТАВНА ТЕМА: РОМАНТИЗАМ**

**НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Опера у доба романтизма (4)**

**ТИП ЧАСА:** комбиновани

**ОБЛИК РАДА:** фронтални, индивидуални

**НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:** дијалошка, монолошка, обрада примера

**КОРЕЛАЦИЈА:** историја, ликовна култура, српски језик и књижевност

|  |
| --- |
| КРАТАК ОПИС РАДА НА ЧАСУ |
| **Уводни део**  Значај Веберове оперске традиције у романтичарској опери |
| **Садржај рада на главном делу часа**   1. Вагнер као настављач Веберове традиције и реформатор опере у 19. веку. Базични постулати реформе: однос према тексту (митолошка тематика), промене у форми опере, улога лајтмотива (обратити пажњу на начин писања речи), нова улога оркестра. 2. Преглед Вагнеровог опуса: романтичарска трилогија, *Прстен*, позна опера.   Звучни пример. *Прелудијум* за *Лоенгрина* – уочити нов третман оркестра, колоризам звука, искоришћавање екстремних регистара, необичне комбинације инструмената. Направити поређење са Бизеоовом поетиком опере. |
| **Завршни део часа**  Анализа подсетника и одговори на питања. |