

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: №1. Что значит современность в музыке?

Цель: Доказать то, что музыка прошлых эпох может быть глубоко современной нам, людям 21 века, благодаря тем мыслям и чувствам, которые в ней отображены.

Задачи:

- обучающая – разграничить понятия «современность» и «мода».
- развивающая – развивать эмоционально-ценностное отношение к жизни через искусство.
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:
 - Кто он – наш современник?
 - Какая музыка нужна современному человеку?
 - Звучит фрагмент песни Б.Окуджавы «Полночный троллейбус».
 - Слушание фрагментов: С.С.Прокофьев «Александр Невский», «Война и мир».
 - Разучивание «Как здорово...» О Митяев.
4. Итог урока.
5. Домашнее задание: записать в тетрадь текст любимой песни. Проанализировать с художественной точки зрения.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: портрет С.С.Прокофьева; слуховая наглядность: С.С.Прокофьев «Александр Невский», «Война и мир», Б.Окуджава «Полночный троллейбус».

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: № 2. Современна ли музыка И.С.Баха?

Цель: Подчеркнуть жизненность искусства прошлого на примере «Токкаты и фуги ре-минор» И.С.Баха.

Задачи:

- обучающая – дать понятие «токката».
- развивающая – развивать эмоционально-ценностное отношение к жизни через искусство.
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.
 2. Проверка домашнего задания.
 3. Работа по теме урока:
 - Современное ли это произведение? (*Звучит «Токката ре-минор», желательно в современной интерпретации.*)
 - Слышали вы его вне урока? (*Музыкальная заставка к передаче «Человек и закон».*)
 - Какой композитор написал, современный или нет? (*Если мнения ребят разделяются, то можно послушать фрагменты «Токкаты» в органном звучании. Ребята сразу определяют - И.-С. Бах.*)
 - Почему именно И.-С. Бах написал это произведение? (*Орган, полифония.*)
- Портрет И.-С. Баха на доске (1685-1750).

- Что вы знаете об этом композиторе?

- Почему его музыку не признавали? (*В XVIII веке Бах не считался крупным композитором. Музыка его была более естественна в выражении чувств. Яркая, живая, волнующая, она возвышала и вносила в душу любовь не только к Всевышнему, но и к простому человеку, что не соответствовало господствовавшим в ту пору сухим нормам средневековой церкви.*)

- Как вы думаете, почему именно музыку И. С. Баха использовали заставкой к передаче «Человек и закон»? Можно ли использовать музыку современных рок-групп? Почему?

- Можем ли мы назвать музыку И.-С. Баха современной?

«Искусство Баха и учит, и радует, и заставляет думать, и утешает. В нем столько мудрости и веры в жизнь, столько человеческой и сердечной простоты, что, вероятно, ему суждено еще привлекать к себе цепь будущих поколений». *Рохлин.*

- Термин «токката» вам неизвестен.

Toccate - итал. - *трогать, дотрагиваться.* В XIV-XV вв. - аккордовые фанфары духовых инструментов, открывающие торжественные выходы.

Характерные особенности: аккордовость; моторика; введение полифоничных эпизодов; импровизационная смена эпизодов; стремительный темп характера движения.

В дальнейшем полифонические эпизоды отделились и стали фугой. Токката стала прелюдией.

Слушание «Токкаты».

- Как построена «Токката»? Секундовые интонации контрастны или сходны?

Звучание «Фуги ре-минор» Обобщение учителя.

- Как вы думаете, легка ли музыка И.-С. Баха для понимания? Для того чтобы понять музыку этого композитора, необходимо иметь в виду:

1. Музыка его не столь очевидно драматична. Дрaму создает контраст: черное против белого, добро против зла, день и ночь, горе и радость. У Баха противоположный принцип: любая отдельная часть его произведений всегда имеет дело с одной идеей, драматического контраста там нет. Этот принцип известен как аргументативная техника, состоящая в том, что берется один предмет и обсуждается со всех сторон.

2. Полифоничность его музыки, миниатюрность.

В этом связь его музыки с джазовой музыкой. (*Л. Бернстайн.*) Звучит «Шутка» И.-С. Баха.

- Знакомо ли вам это произведение? Кто автор - современный композитор или нет?

- Чем отличается от «Токкаты»? (*Образным строем и средствами музыкальной выразительности.*)

- Какое из прозвучавших произведений «легкое», а какое «серьезное»? Почему?

- Можно ли назвать И.-С. Баха скучным композитором?

В кинофильме «Антон Иванович сердится» есть такие слова: «Он действительно был очень серьезный музыкант, но никогда не был музыкантом скучным. Он действительно сочинял веселую музыку, но отлично понимал, что она не составляет главную часть музыкального искусства, как шутка не составляет главную часть жизни человека. А, кроме того, он и к «легкой» музыке относился серьезно, никогда не снижая своего высочайшего вкуса».

Сын И.-С. Баха, Филипп Эммануил, вспоминал: «Иоганн Себастьян Бах оформил свой вкус благодаря работе над собой».

- Согласны вы с тем, что музыка, написанная в XVIII веке, основанная на другой народной музыкальной культуре, написанная в другой эпохе, по своей внутренней направленности, по заложенным в ней мыслям и чувствам, по своим идеалам может быть очень близка нам - людям, живущим в XXI веке.

- Можем ли мы воспринимать композиторов прошлых эпох как своих современников?

4. Итог урока.

Вывод. «Термин «современное» искусство имеет два значения: более узкое - то, что создано мастерами, живущими в одно время с нами, и более широкое - искусство, не зависимое от эпохи, в которую было создано, по отвечающее нашим современным идеалам». *Д. Б. Кабалевский.*

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: портрет композитора И.С.Баха, «Токката и фуга ре-минор», «Шутка».

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: № 3. Современна ли музыка Моцарта?

Цель: Подчеркнуть жизненность искусства прошлого на примере творчества Моцарта.

Задачи:

- обучающая – формирование умений следить за развитием образа, сопереживать, сочувствовать музыкальному образу;
- развивающая – развитие творческого мышления, умения анализировать и обобщать.
- воспитательная - обучающая – пробудить у учащихся интерес к музыке.

продолжить знакомство с творчеством В.А. Моцарта.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

Здравствуйте. В начале урока необходимо вспомнить и закрепить знание и навыки исполнения песни «Амадеус». Это позволит нам распеться и включиться в восприятие музыкального материала.

(Исполнение ранее разученной песни «Амадеус»)

Кому посвящена эта современная песня и почему? (ответы детей)

Да, это Моцарт. /слайд 1/. Почему сегодня мы помним и изучаем творчество Моцарта, посвящаем ему стихи и песни? (ответы детей)

Вы хотите сказать, что музыка воздействует на человека. А воздействовать может только сильное явление. Рассмотрим, в чем же сила музыки Моцарта, – основная цель нашего урока. А также, познакомимся с произведениями этого композитора, с эпизодами его биографии и их влиянием на творчество, что повысит ваш интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке Моцарта, и классической музыки вообще.

Почти 250 лет назад /слайд 2/ на свет появился музыкальный гений, чье имя стало синонимом гармонии.

Моцарт принадлежит к величайшим гениям мирового музыкального искусства. Его творчество глубоко гуманистично. Страстная любовь к жизни и к человеку, неиссякаемая вера в торжество светлых идеалов, богатство духовного мира - таковы основы мироощущения Моцарта, нашедшие отражение в его музыке.

Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 года в австрийском городе Зальцбурге. /слайд 3/ Музыкальное образование получил под руководством отца – скрипача и дирижера, умного, образованного человека. /слайд 4/

Моцарт стал учиться музыке с трех лет, а в пять лет сочинил свой первый менуэт.

/слайд 5/. В аристократических салонах Вены только и разговору было, что о музыкально одаренном вундеркинде из Зальцбурга, восхитительно играющем на клавесине. Да что там клавесин – маленький волшебник виртуозно играл на всем, что способно звучать, блестяще отгадывал музыкальные загадки и с невиданной легкостью сочинял сложнейшие концерты! И это шести лет от роду!

После невиданного успеха в Вене Моцарты отправились в турне по Европе /слайд 6/ - Мюнхен, Брюссель, Лондон, Париж. Надо было торопиться упрочить славу сына! /слайд 7/ И залы ломились от желающих увидеть своими глазами, как писали здешние газеты, "величайшее чудо, которым могут гордиться Европа и человечество".

В конце 1769 года отец и сын отправились в Италию – признание в этой музыкальной столице было необходимо для каждого уважающего себя музыканта. Поразили итальянцев фантастически тонкий слух Вольфганга, его гениальная память. Находясь в Риме в Сикстинской капелле /слайд 8/ во время исполнения многоголосного хорового произведения, Моцарт запомнил

его и, придя дамой, записал. Произведение это считалось собственностью церкви и исполнялось раз в год. Выносить ноты из церкви или переписывать их запрещалось под страхом тяжелого наказания. Но перед чудесным музыкантом отступила и церковь: ведь Моцарт не выносил нот и не списывал их, он только запомнил!

Папа Римский Климентий 14, убедившись, что нотная запись безупречна, пришел в такое восхищение, что пожаловал ему высшую награду – орден Золотой шпоры. /слайд 9/ Не меньше потрясены были и члены знаменитой на весь мир музыкальной академии в Болонье: оценив талант юного Моцарта, они единогласно решили принять в свои ряды 14-летнего отрока, нарушив свое же правило не принимать в "академики" лиц моложе 20 лет.

Успехи Вольфганга превзошли все ожидания отца. Вот теперь-то, казалось ему, он устроит судьбу своего сына, надежно обеспечит его существование. Его сын не будет вести скучную жизнь провинциального музыканта в Зальцбурге, где музыкальные интересы так ограничены.

Но этим надеждам не суждено было осуществиться. /слайд 10/ Трудное, но счастливое детство и юность кончились. Началась жизнь, полная творческих свершений и несбывшихся надежд.

Родной город встретил прославленных путешественников неприветливо. К этому времени старый князь, относившийся с пониманием к гастролям Моцартов, умер. Новый правитель Зальцбурга граф Колоредо оказался властным и жестоким человеком. Он пользовался любым поводом, чтобы сильно обидеть юношу. Унизительное положение музыканта-слуги делало жизнь Моцарта невыносимой. Граф Колоредо запрещал ему даже выступать в концертах без своего разрешения. И никаких поездок! Моцарту пришлось вытерпеть немало обид от графа и рабскую зависимость, унижения.

Почти 5 лет Моцарт провел в захолустном Зальцбурге, разбирая свои впечатления от странствий, от падения с вершины успеха и славы до положения слуги-музыканта.

Как отражение состояния души Моцарта в это время – появление симфонии соль минор, получившей порядковый номер 40. Эта всемирно известная симфония – глубоко личное произведение. Послушайте отрывок из одной части Аллегро

(слушание симфония 40)

Вся она полна волнения и тревоги, трагизма. Такой музыки до Моцарта еще никто не создавал!

Вольфганг решает просить отставки. Это очень смелый шаг, т. к. служба, хоть и полная обид и унижений, все же давала верный заработок и возможность более или менее сносно жить. До сих пор ни один музыкант не решался стать, так называемым, "свободным художником". Моцарт решает переехать жить в Вену.

Сделаем музыкальную паузу и расшифруем ребус /слайд 11/

Музыку к этой песне написал В.А. Моцарт.

В 1781 году Моцарт поселился в Вене, где и прожил до конца своих дней. В последующие годы Моцарт зарабатывал преподаванием, выступлениями, сочинением музыки. Помимо серьезной, сочиняет на заказ легкую развлекательную музыку для придворных балов, для вечерних или ночных концертов, которые в летнее время устраивались в дворянских садах. Очень популярны серенады. /слайд 12/

Так появляется «Маленькая ночная серенада». Как вы думаете, какое настроение у этого произведения? Давайте послушаем и убедимся – так ли это. /слайд 13/

(слушание отрывка из «Маленькой ночной серенады»)

В ней композитор предстает человеком веселым и переполняемым любовью.

Вскоре композитор женился. /слайд 14/ Семейная жизнь Моцарта сложилась в основном счастливо. Его женой стала Констанца Вебер. Констанца была веселой, жизнерадостной, привлекательной девушкой. Констанца подарила Моцарту шестерых детей, но выжили только двое – Карл Томас и Франц Ксавьер. /слайд 15/ Первый стал обычным чиновником, а из Франца получился неплохой музыкант.

Младший сын, Франц Ксавьер был способным пианистом и композитором, учился у лучших музыкантов Вены, почти тридцать лет прожил во Львове. Он организовал в городе хоровое общество, учил детей игре на фортепиано, сам выступал с концертами и дирижировал оркестром. И по сей день в консерватории звучит музыка, созданная сыном Вольфганга Амадея Моцарта.

Моцарт пишет в разных жанрах, но особое предпочтение отдает опере. /слайд 16/ Его опера – философская сказка.

Последнее десятилетие его жизни – пора наивысшего творческого расцвета и одновременно годы жестокой материальной нужды и обострения болезни, сломившей в конце концов силы композитора.

Как-то раз душным июньским днем к нему явился высокий худой человек «в сером». Незнакомец заказал реквием, оставив в тайне имя заказчика.

К радости и ужасу Моцарта, деньги за произведение он получает сразу. Заказ был необычным. Моцарт прославился на весь мир своими жизнелюбивыми и радостными сочинениями, незнакомец заказал заупокойную мессу. /слайд 17/ Это посещение произвело на Моцарта подавляющее впечатление: давно испытывая недомогание, Моцарт воспринял этот заказ как пророчество своей близкой смерти.

Работа вытягивает все силы Моцарта. Он планировал написать реквием в 12 частях, но остановился на 7 части. Прозвучит последняя и самая прекрасная часть “Лакримоза” (слезная).

(слушание «Лакримоза» 1 минуту и остановить музыку)

У великого человека великие творения, они масштабнее. Это произведение передает не просто печаль утраты конкретного человека, а как зашифрованное письмо, предупреждает о возможной гибели всего человечества. К этому ведут неразумная деятельность человека. Подумайте, что можно отнести к такой деятельности. Одновременно мы дослушаем «Лакримозу» и я предложу вам свою версию. Если наши варианты совпадут, значит музыка способна вести диалог вне времени.

(слушание оставшегося фрагмента «Лакримозы») /слайд 18-22/

«Реквием» В. А. Моцарта, задуманный как заупокойная католическая месса, получилась, может быть, самым жизнеутверждающим произведением из всех известных.

Это было его последнее творение. 5 декабря 1791 года Моцарт отвернулся к стене и перестал дышать - Господь Бог захлопнул свою музыкальную шкатулку. /слайд 23/

/слайд 24/ Ныне, в самом начале венского кладбища можно увидеть прекрасный памятник Моцарту. А на месте предполагаемого захоронения стоит удивительный памятник – печальный ангел, заслоняющий свое лицо. Может он плачет, а может прав был один из почитателей его таланта, говоря : «В минуту отдыха ангелы, несомненно, слушают Моцарта».

Музыка Моцарта звучит и трогает сердца слушателей более 200 лет. Не удивительно, что имя Моцарта стало крупной торговой маркой. Именем Моцарта названы /слайд 25/ отели, /слайд 26/ цветы, конфеты, мягкая мебель, светильники, ручки. /слайд 27/ Есть даже шоколадный Моцарт. Многие произведения великого композитора не дошли до наших дней. Среди них много очень популярных, но мы не знаем, что их написал Моцарт. Например, песня, название которой мы расшифровали в ребусе.

Подведем итог, в чем же сила музыки Моцарта /слайд 28/ :
музыка, воздействуя на чувства человека, влияет на его настроение;
от настроения зависит характер поведения человека, его поступки;
из поступков складывается судьба, жизнь.

Таким образом, музыка воздействует на жизнь человека.

Предлагаю закрепить полученные знания с помощью небольшой викторины.

Вольфганг Амадей Моцарт – итальянский, английский или австрийский композитор?

В каком веке жил В.А. Моцарт?

Сын В.А. Моцарта был скульптором или музыкантом?

Какие музыкальные произведения были написаны первым и последним?

Заключительное слово учителя /слайд 29/

Сила музыки В. Моцарта не только в ее музыкальной красоте, но и глубокой жизненной правде. “Маленькая ночная музыка” – соответствует настроению ночного праздника, “Лакримоза” – глубоко передает настроение человеческой скорби. Так музыка одного композитора может заставить нас улыбнуться и испытать печаль.

С одинаковой силой в музыке Моцарта переданы ощущение полноты жизни, радость бытия – и страдания человека, испытывающего гнёт несправедливого социального строя и страстно стремящегося к счастью, к радости. Скорбь нередко достигает трагизма, но преобладает ясный, гармоничный, жизнеутверждающий строй.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: слуховая наглядность: Моцарт «Лакримоза», «Маленькая ночная серенада», «Симфония №40».

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: № 4. Музыка Средневековья.

Цель: формирование представлений о музыкальной культуре Средневековья ее отличительных особенностях; погружение в музыкальную культуру Средневековья – церковную и народную музыку, посредством прослушивания муз. произведений и просмотра видеороликов.

Задачи:

- обучающая – анализировать «серьезную» и «легкую» музыку.
- развивающая – содействовать развитию внимательного и доброго отношению к окружающему миру.
- воспитательная - обучающая – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

4. Организационный момент.
5. Сообщение темы урока.
6. Работа по теме урока:

Актуализация знаний прошлой темы «Музыка как вид искусства. Музыка Древних государств».

(Первый слайд)

Вводное слово об эпохе Средневековья.

Эпоха Средневековья (V–XIII вв. н. э.) вошла в мировую историю как эпоха тяжелого гнета, войн, крестовых походов и всевластия римско-католической церкви, оказавшей огромное воздействие на все сферы общественного развития.

(Второй слайд)

В период средних веков в музыке развивается два направления: церковная музыкальная культура и народное творчество.

(Третий слайд)

Церковная музыка. В средние века именно храмы и монастыри были центрами образования и искусства. Монахи и священники были грамотными людьми. Все службы в католической церкви велись на латинском языке. Так же было и с музыкой. Первые музыкальные произведения, которые исполнялись в церкви, были на латыни. И до сих пор в католических храмах богослужение часто проводят на латыни. Именно в монастырях и храмах происходит становление церковного пения. Для записи музыки постепенно появляются особые знаки – ноты. Они сильно отличались от современных нот.

(Четвертый слайд)

Главным жанром средневековой церковной музыки становится Григорианский хорал.

(Показ ролика со звучанием григорианского хорала)

Народное творчество представлено в двух направлениях: народное творчество странствующих музыкантов.

(Пятый слайд)

Странствующие музыканты бродили по дорогам и пели песни о том, что видели в разных уголках своей страны. Народ любил таких музыкантов. Часто это были люди, которые не только играли на музыкальных инструментах и исполняли песни, но и устраивали целые представления. Их еще называли бродячими артистами. Главная особенность их творчества – это антицерковная направленность. Песни и куплеты таких музыкантов часто носили сатирический характер: высмеивали власть и церковь. За что они часто подвергались гонениям со стороны церкви.

(Шестой слайд)

Второе направление народного творчества Светская музыка. В Средние века на западе Европы возникла позже церковной и проявилась наиболее ярко в рыцарском музыкально-поэтическом искусстве XII – XIII вв. Песенное творчество трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии, во многом близкое народному искусству, было прогрессивным явлением, оказавшим значительное влияние на развитие городской культуры последующих эпох – это рыцарское музыкально-поэтическое искусство.

В эпоху Средневековья появляются новые инструменты, которые представляют уж особые группы: ударные инструменты, духовые, струнные, смычковые.

(Слайды 7,8,9,)

Показ ролика о средневековой народной музыке.

(Слайд 10)

3. Поскольку музыка Средневековья имеет два направления, то в связи с этим оформляются и основные жанры: для церкви – это месса, хорал и

литургия; для народного творчества – песни, танцы, шванки (сатирические куплеты).

III. Итог урока. Слайд 11. Запись в тетрадь.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: слуховая наглядность: «Токката и fuga ре-минор», «Все преодолеем» Пит Сигер.

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: №5. Человек - главный герой искусства. Тема страдания в музыке XVIII века.

Цель: показать, что музыка Баха по строю чувств, образности не менее современна для нас, чем музыка современников; провести параллель сквозь века и континенты (Бах-Лобос-Уэббер).

Задачи:

- обучающая – закрепить жанровые особенности арии (интонация, развитие, построение музыки).
- развивающая – рассмотреть проявления взаимодействий, связанных с очевидным влиянием искусств друг на друга (слова и музыки).
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

Ход урока

Главным объектом искусства по-прежнему остается человек, его духовный мир, его идеи, мечты, стремления. Поиск художника в этом направлении не имеет пределов. Художник может показать миллионам людей то, что делается в душе одного человека, и одному человеку открыть то, чем наполнена душа всего человечества. Для искусства это равные величины.

Д. Д. Шостакович

- I. Рассказ учителя о произведении И.-С. Баха «Страсти по Матфею».

- На уроках музыки в этой четверти мы говорили о творчестве И. С. Баха, о загадочной силе воздействия музыки Баха, в которой каждое поколение открывает для себя еще до конца не познанные грани.

- В чем его современность?

- Как же могло случиться, что лютеранская церковь, в которой служил музыкант, надолго, чуть ли не до XX века, отказалась от его музыки - богатства, которое могло украсть ее литургию (литургию богослужения)? (Мы говорили уже о том, что старую модель церковной музыки Бах словно взорвал изнутри новым образным содержанием. Его музыка рождает не смирение, покорность, а, наоборот, устремленность к жизни, она заставляет сопереживать, сочувствовать, сострадать.)

- Сегодня мы обратим внимание еще на одно грандиозное произведение И.-С. Баха - грандиозное не только по масштабу, но и по глубине переживаний - «Страсти по Матфею».

В 1892 г. немецкий композитор Феликс Мендельсон «открыл» для слушателей «Страсти по Матфею» И.-С. Баха, которые пролежали в архивах около 100 лет и никогда прежде не исполнялись. «Страсти» были великолепно исполнены под руководством Мендельсона, и с этого момента началось «возрождение» забытой музыки И.-С. Баха.

Судя по названию, вы можете предположить, о чем оно?

В толковом словаре Даля страсти поясняются как страдания, муки, душевная тревога, а также подвиг, сознательное принятие на себя страданий. Именно такое понятие соответствует библейской легенде о Христе, о трех последних днях его жизни. В Евангелии рассказ про Христа ведется четырьмя свидетелями - апостолами. «Страсти по Матфею» означает, что в основу произведения положен рассказ апостола Матфея.

Это глубоко человеческая повесть о великой несправедливости, которую учинили жестокие люди: один из учеников Христа - Иуда - за тридцать сребреников предает учителя; Иисуса судят по лживому доносу. Другой ученик - Петр - отрекается от него в страхе. Подкупленная толпа в ярости требует страшной казни - распятия на кресте. Далее казнь, шествие до Голгофы - места казни, смерть на кресте.

В музыке «Страсти (пассионы)» - произведение на евангельский сюжет о предательстве Иуды, пленении и распятии Христа.

У И.-С. Баха - это произведение, написанное для двух хоров, двух оркестров, двух органов и солистов. Длится оно более 4 часов. Поэтому первая часть обычно звучала па заутрене, вторая — в обедне.

«Неизвестно, какое впечатление произведено исполнением «Страстей по Матфею». По всей вероятности, баховское творение в прошлом не заметили. В тот же день, в том же государстве исполнялись «Страсти» некоего Готлиба Фребера - кандидата на Лобное место кантора. Скорее всего, они и явились музыкальным событием того дня, а не «Страсти» И.-С. Баха». А. Швейцер «Объявление кантора церкви св. Фомы».

- А вот что писал один из современников о баховских «Страстях»: «Благодаря их сильным эффектам лучшие их исполнители не в церкви, а в

концертном зале. Власти одного из городов запретили исполнение их в церкви».

*Ария альты из «Страстей по Матфею» — это пример всего самого совершенного и дорогого, созданного гением И. С. Баха. Здесь он выразил себя без остатка, до конца, высказал все, ради чего он жил и обращался к людям в своей музыке. Ария «Erbarne Dich» («Сжался») падает на кульминацию евангельского сюжета, когда апостол Пётр, трижды предав Христа, как и было предсказано, горько раскаивается в содеянном. Он молится и рыдает, он взывает к милосердию. Бах всегда с особой проникновенностью и убедительностью использует в своем творчестве мотивы арии скорби или, как её принято называть, арии итал. *lamento*; как истинно христианская душа, Бах преисполнен сострадания к ближнему и сочувствия его душевным терзаниям. Большое вступление скрипок как всегда у Баха живописует происходящие события: согбенную фигуру Петра, льющего горькие слёзы — мелодия вместе со своим героем всхлипывает и жалуется. И как всегда у Баха, эта мелодия кажется бесконечной: текут, нанизываются друг на друга вздыхающие фразы — слушая эту музыку, нельзя не вспомнить всех раскаявшихся грешников, душа которых как душа Петра очистилась через покаянную молитву.*

II. Слушание и обсуждение «Арии альты» из произведения И.-С. Баха «Страсти по Матфею».

- Обратимся к музыке. Сейчас прозвучит эпизод «Ария альты». Как вы думаете, какому эпизоду страстей из перечисленных выше могла бы соответствовать эта музыка?

Слушание «Арии альты».

(Скорбь Петра после отречения. Ария носит название «Сжался» по первым словам. Написана на небольшой стихотворный текст, всего несколько строчек, причем в пении отдельные слова и предложения повторяются много раз.)

- Как вы думаете, что для Баха важнее: музыкальное следование за текстом или музыкальная речь?

- Почему Бах следует за текстом? (Погружение в эмоциональное состояние.)

- Послушайте небольшой фрагмент из произведения В. Моцарта.

- Какому произведению В. Моцарта принадлежит этот фрагмент?

(«Реквием Лакримоза».) Сравните с баховской интонацией.

- Что общего? (Интонации плача, вздоха, нисходящие движения мелодии.)

- О каких человеческих качествах рассказывает музыкальное произведение? Ария звучит на интонационном языке. Мешает ли это понимать и переживать чувства, передаваемые музыкой.

- У кого инструмента звучит основная тема? (У скрипки - мелодический голос - менее развернутое построение.) Инструментальное начало вступления, по словам Швейцера, - это музыкальное толкование слов из предшествующего речитатива «... и плакал горько».

- Проследите за основной интонацией, ее развитием. Есть ли столкновение или контраст? (Главенствует одно чувство - красота горя, человеческой скорби, выраженная в музыке).

Вывод: Нет непреходимых границ между музыкой разных народов. Бах возвеличил подвиг человека, который «во имя любви идет на смерть».

Его музыка страстно отрицает жестокость и подлость, которые убивают в людях человечность.

4. Итог урока

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: слуховая наглядность: «Арии альта» из произведения И.С.Баха «Страсти по Матфею». Фрагмент «Лакримоза» из произведения В.А.Моцарта «Реквием».

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: №6. Тема страдания в музыке В.-Лобоса.

Цели: Подчеркнуть жизненность искусства прошлого на примере произведений В.-Лобоса «Бразильские бахианы»

Задачи:

- обучающая – закрепить жанровые особенности арии (интонация, развитие, построение музыки).
- развивающая – рассмотреть проявления взаимодействий, связанных с очевидным влиянием искусств друг на друга (слова и музыки).
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

Взаимодействие стилей, порой даже разведенных столетиями, стало характерной приметой новейшей музыки, возможно именно потому, что теперь на пороге XXI века, настало время подводить итоги многовековому развитию музыкального самопознания человечества, его совокупного художественного опыта.

Музыковед М. Тараканов

I. Рассказ учителя о бразильском композиторе Ви́ла-Лобосе.

- На предыдущем уроке, слушая музыку И.-С. Баха, мы говорили о ее современности, которая заключена в том, что она приобщает нас к общезначимому, безвременному - тому, что заложено в тайниках души и что вызывает ответный отклик. И.-С. Бах жил на рубеже ХУН-ХУШ вв. Сегодня

мы проводим мостик через века и эпохи от баховской музыки к творчеству Эйтора Вила-Лобоса (1887-1959 гг.), бразильского композитора.

Звучит «Ария» из «Бразильской бахианы № 5».

- Определите жанр произведения. К какой эпохе вы его отнесете?

- Это западноевропейская музыка или есть черты восточной музыки?

Эйтор Вила-Лобос родился в Рио-де-Жанейро. Первым музыкальным впечатлением он обязан живописным улицам и набережным своего родного города, где не переставали звучать серенады бродячих музыкантов и негритянских танцоров. Тяга к музыке была в нем сильнее желания пойти навстречу матери, которая мечтала о карьере врача для сына. Непреодолимое влечение к искусству заставило его в 16-летнем возрасте бежать из родного дома и превратиться в бродячего музыканта. С гитарой за плечами Вила-Лобос исходил всю страну, распевая свои песни, записывая мелодии услышанных им напевов, инструментальных пьес, собирая и записывая фольклор.

«Моим первым учебником гармонии была карта Бразилии. Я знакомился со страной, с народом, его характером, речью, обычаями», - говорил он впоследствии.

Он направился на Север, где были живы фольклорные традиции бразильских аборигенов и африканских негров. Их самобытное искусство - меланхоличные напевы индейцев, темпераментные пляски негров, своеобразные музыкальные инструменты - все это поразило воображение молодого музыканта, на всю жизнь сохранившего любовь и жизненный интерес к фольклору.

Через всю творческую жизнь пронес В.-Лобос любовь к Баху, музыку которого не переставал изучать. В честь любимого композитора он создал серию пьес для голоса, разных инструментов и оркестров, объединив их в 9 сюит под названием «Бразильские бахианы». Они не являются внешней стилизацией музыки Баха (работа по «модели» или «стилизация» - характерный для второй половины XX века красочный прием сочинения музыки. Он отличается глубоким проникновением композитора в свойства музыки прошлых веков и воспроизведением с помощью современности ее основных черт. Так художественной «моделью» в «Бразильских бахианах» Вила-Лобоса была музыка И.-С. Баха). Баховское начало проявляется в богатстве полифонической ткани, в принципе развертывания музыкального материала, в использовании музыкальных инструментов и форм, типичных для Баха, таких как fuga, прелюдия, ария, хорал, токката и т. д. Но характерно при этом, что все эти старые общеевропейские формы В.-Лобос трактует «по-бразильски». Поэтому главной отличительной чертой «Бразильских бахиан» является ярко выраженный национальный характер.

«Художник должен поступать именно так, - говорил Вила-Лобос, - он должен уметь перерабатывать, отбирать материал, который ему дает народ, используя ожившие темпы в своей собственной манере и в соответствии со своими собственными убеждениями... Настоящий композитор способен

силой своего воображения творить музыку, которая будет более национальной, чем фольклор».

И. Прослушивание «Арии № 5» В.-Лобоса, обсуждение и сравнение с музыкой Баха.

Слушание «Арии». *(На фоне вокализа прочитайте строки.)*

В мягком розовом сиянье, тая в чистой лазури,
Облако проплывает ночи навстречу.
Первых звезд лучи приветливо блеснули,
Голубым мерцаньем, колыхая вечер,
И луна проснулась в тишине небесной.
О, запойте, птицы, радостную песню,
Пусть прозвучит она гимном красоте природы!
В блеске звезд полночных блещут волны игриво,
Вдаль бегут золотистой лунной дорогой.
Страшной черной тенью зловещего грифа
Душу мне затмил мрак тоски жестокой.
В мягком розовом сиянье, тая в чистой лазури,
Облако проплывает ночи навстречу.

Средняя часть и заключительная звучат без текста.

- Какие чувства вызывает у вас «Ария»? В какой форме она изложена? Каким строкам поэтического текста ближе всего ее настроение?

- Охарактеризуйте музыкальные краски, которые использовал В.-Лобос для создания музыкального образа. Его музыкальная речь полифонична или гомофонна?

- Сопоставьте поэтический образ, который звучит в молитве средней части, с музыкальным образом «Арии». Есть ли контрасты, столкновения чувств? Сколько образов вы различили в музыке и стихах «Арии»?

- Попробуйте объяснить, почему композитор крайние части «Арии» написал в виде вокализа, а слова появляются в средней части вместе с интонациями страстной молитвы. Где кульминация художественного образа?

- Почему В.-Лобос назвал свои произведения бахиапами? Что общего в музыке «Арии» Вила-Лобоса и «Арии» И.-С. Баха? *(Жанр арии, полифония, дуэт голоса и инструмента, четкий ритм сопровождения.)*

Различия: Бах - Ария - большая драматичность

Вила-Лобос - экспрессия, выраженность, страстность интонаций бразильской песни в танце.

Бах - Ария альта - сосредоточенная скорбь. Вила-Лобос - Ария - напряженность, гнетущая тоска.

- Которой из двух арий созвучны стихи Анны Ахматовой?

Женский голос, как ветер, несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету не коснется,

Все становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то, что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.

- Можно ли представить арию Баха в «Бразильских бахианах» и наоборот?
Почему? (**Строй чувств, эпоха, национальность — все разное.**)

Вывод: Любовь бразильского композитора XX века к музыке Баха, верное следование его творческому кредо «возродить, преобразовывать духовное начало в человеке» подтвердили жизненность и современность искусства великого предшественника и одновременно обогатили музыку Бразилии.

- разучивание песни «Снегири» Ю.Антонова.

4. Итог урока.

Любовь бразильского композитора XX века к музыке Баха, верное следование его творческому кредо «возродить, преобразовывать духовное начало в человеке» подтвердили жизненность и современность искусства великого предшественника и одновременно обогатили музыку Бразилии.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: слуховая наглядность: «Ария №5» В.-Лобоса, «Снегири» Ю.Антоно

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: №7. Тема страдания в музыке конца XX века. Э.Л. Уэббер «Иисус Христос-суперзвезда».

Цели: Провести параллель Бах-Лобос-Уэббер.

Задачи:

- обучающая – подчеркнуть искренность, эмоциональную открытость музыкальных образов рок-оперы.
- развивающая – рассмотреть проявления взаимодействий, связанных с очевидным влиянием искусств друг на друга (слова и музыки).
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

Учитель. Сегодняшний урок мы начинаем со слушания музыки. Предлагаю вам послушать музыку и определить – к какому жанру относится эта музыка.

Звучит начало песни «Суперстар».

- К какому жанру относится прозвучавшая музыка?
(Эту музыку можно отнести к одному из жанров современной музыки)
 - К какому направлению современной музыки можно отнести песню, которая сейчас прозвучала?
(Сейчас звучала рок-музыка)
- Мы слушали музыку из рок-оперы.

Тема нашего урока: Тема страдания в музыке конца XX века. Э.Л. Уэббер «Иисус Христос-суперзвезда».

Появлением рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» мы обязаны англичанам – композитору Эндрю Ллойд Уэбберу и либреттисту Тиму Райсу.

Эндрю Ллойд Уэббер – современный английский композитор, сегодня на уроке будет звучать его музыка.

-Вспоминаем, что обозначает слово либретто?

(Либретто – это литературная основа оперы. В переводе с итальянского языка слово либретто означает книжечка. Без либретто композитор не может написать оперы, т. к. в либретто записывается литературное изложение сюжета оперы или балета. В основу либретто может быть положен какой-нибудь исторический факт или литературное произведение.)

В основу сюжета рок-оперы положены события Евангелие, повествующие о последних семи днях земной жизни Иисуса Христа.

- Что такое Евангелие?

(Это книга, входящая в состав Библии, в которой рассказывается о жизни и смерти Иисуса Христа)

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» - это произведение, которое своим появлением обозначило рождение нового жанра в музыке.

Первая постановка рок-оперы состоялась на Бродвее в 1971 году и стала настоящей сенсацией нью-йоркского театрального сезона. Постановка рок-оперы сопровождалась большим скандалом. Представители церкви буквально проклинали её, потому что библейские события в либретто были представлены от имени Иуды, который впоследствии предал Иисуса Христа за «тридцать сребреников». Официальная церковь была возмущена тем, что рок-опера заканчивается сценой распятия Христа, а не Его чудесным воскресением (как повествует Евангелие). Высказывалось мнение, что раскрытие религиозных сюжетов языком рок-музыки может оскорбить чувства верующих людей.

Однако, темы, к которым обратились создатели этого произведения, вечные: это добро и зло, любовь и ненависть, верность и предательство... Каждое поколение людей пытается осмыслить эти темы по-своему. В рок-опере органично переплелись различные направления классической оперы и популярной музыки (такой как соул, хард-рок, джаз, рок-н-ролл, балладный рок и др.), что сделало доступными образы и музыкальный язык рок-оперы широкому кругу молодежи, слушателям, которые желали приблизиться к пониманию библейской легенды об Иисусе Христе, как о Спасителе мира.

Впоследствии опера была экранизирована (т.е. по сюжету оперы был снят кинофильм режиссером Н. Джуисоном).

Публика (зрители, особенно молодежь) приняли рок-оперу с восторгом, некоторые песни из рок-оперы стали хитами 20-го века.

Пластинки с записью оперы разошлись невиданно большим тиражом.

Постановке рок-оперы предшествовало появление песни «Суперстар» (что обозначает «Суперзвезда»), эту песню стали транслировать множество радиостанций Англии.

Разучить с учащимися основные интонации песни «Суперстар».

Сейчас мы посмотрим фрагмент из кинофильма «Иисус Христос – суперзвезда» снятого по сюжету рок-оперы. Послушайте известный хит 20-го века – песню «Суперстар» из рок-оперы Уэббера.

Показ первого видеофрагмента из рок-оперы.

-Каков характер этой песни?

-Какие черты современной музыки слышны в этой песне?

-Какие чувства показываются в песне?

Вывод. Песня «Суперзвезда» имеет запоминающуюся мелодию. Музыка несет заряд энергии, радостного возбуждения благодаря упругим ритмам, яркой мажорной окраске, чередованию голоса солиста с хоровыми репликами.

Знакомство с увертюрой из рок-оперы.

Мы познакомились с песней из рок-оперы. Вслушаемся ещё раз в это жанровое определение – рок-опера. В этом словосочетании ощущается соединение истории и современности. Жанр оперы существует уже 300 лет (300 лет зрители слушают в театре классические оперы!). Жанр рок-оперы появился во второй половине 20-го века, этому жанру ещё нет и сорока лет.

Рок-опера – это сплав истории и современности, сплав, который открыл возможность сближать различные музыкальные стили прошлого и настоящего.

Принято считать, что рок-опера – это опера, написанная сугубо языком рок-музыки. На самом же деле это далеко не так. Рок действительно многое определяет в этом жанре, является важнейшим, цементирующим музыкальное развитие оперы. Важнейшим, но не единственным!

Так, в опере «Иисус Христос – суперзвезда» часто звучит музыка, восходящая своими истоками к великому Баху.

- Какое музыкальное произведение И.С. Баха раскрывает евангельские события?

(«Страсти по Матфею»)

-К какому жанру музыки относятся баховские «Страсти по Матфею»?

(Вокально-инструментальный жанр музыки)

-Что обозначает название «Страсти по Матфею»?

(«Страсти по Матфею» означает, что в основу произведения положен евангельский рассказ апостола Матфея о страданиях и смерти Иисуса Христа.)

Евангельские образы невольно связываются в нашем представлении с баховскими «Страстями по Матфею». Это знали и учитывали авторы рок-оперы.

Чтобы написать рок-оперу надо знать правила по которым пишется классическая опера. Любая опера начинается со звучания увертюры (это одно из правил создания оперы). Увертюра призвана настроить слушателей оперы на определенный лад, ввести их в мир образов произведения. Слушая увертюру, мы как бы узнаем краткое музыкальное содержание всей оперы. Композитор заостряет наше внимание на тех событиях, которые произойдут в дальнейшем, подготавливает слушателей оперы к действию, которое развернется перед ними на сцене. (Приложение 3, слайд 5)

Об увертюре можно сказать и так: это оркестровое вступление к опере, балету, драме, кинофильму, в котором композитор передает идейный

замысел всего произведения в целом, а так же отдельными штрихами рисует музыкальную характеристику главных героев предстоящего спектакля.

Сегодня мы познакомимся с увертюрой к рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда».

Послушайте начало увертюры, определите общий эмоциональный строй событий, которые будут происходить далее в рок-опере.

Слушание 1-го раздела увертюры.

-Каким было начало увертюры? Как звучала музыка?

(Тревожно, мрачно, напряженно)

Открывается (начинается) увертюра мрачным гудением низких струнных инструментов, на фоне которых звучит однообразно повторяющаяся тема с интонациями вопроса, интонациями неопределенности.

В увертюре к рок-опере можно условно выделить четыре раздела. С музыкой первого раздела мы познакомились. После первого раздела (без паузы) сразу начинает звучать второй раздел увертюры. Мы с вами сейчас так и послушаем: сначала первый, а затем сразу второй. Постарайтесь определить по слуху, какие черты приобретает музыка во втором разделе увертюры.

Слушание 1-го и 2-го разделов увертюры.

-Какие черты приобретает музыка во втором разделе увертюры?

(Музыка приобретает черты активно-грозного звучания, при поддержке агрессивного ритма, напоминающего скачку.)

-Какие музыкальные инструменты солируют во втором разделе увертюры?

(Медные и ударные)

В следующем, третьем разделе увертюры на фоне «вдалбливаемых» ритмических формул начинают звучать нисходящие «крутящиеся» попевки. Напряжение звучания усиливается. Мелодия практически отсутствует, а короткие мелодические формулы обрываются, не успев оформиться в завершенные музыкальные мысли.

Слушание 3-го раздела увертюры.

На фоне тревоги и взволнованности начинается последний, четвертый раздел увертюры (кода).

Послушайте этот раздел.

1-е слушание 4-го раздела увертюры.

-Какую знакомую мелодию вы услышали в четвертом разделе увертюры?

(Здесь звучит знакомая нам тема песни «Суперстар»)

Эта инструментальная тема не достигает своего завершения, а обрывается как будто бы на полуслове.

-Как вы думаете, почему тема песни «Суперстар» неожиданно обрывается?

(Это песня об Иисусе Христе, это Он назван в рок-опере вождем, лидером, «суперзвездой». Его жизнь трагически обрывается в конце оперы.)

Увертюра показывает нам краткое содержание оперы, поэтому композитор еще в увертюре обрывает на полуслове песню «Суперзвезда».

Тема песни «Суперзвезда» обрывается (как жизнь Иисуса Христа) и дальше звучит короткий, скорбный, трагический вокализ, напоминающий хорал. В увертюре словно нет точки, композитор предлагает слушателям поразмышлять над этой темой.

2-е слушание 4-го раздела увертюры.

Мы познакомились с увертюрой рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», условно выделив четыре раздела для того, чтобы лучше понять музыку увертюры.

Сейчас мы посмотрим видеофрагмент из кинофильма, снятого по сюжету рок-оперы, в котором звучит увертюра целиком.

Показ второго видеофрагмента.

Итог.

-На какое развитие событий в опере настраивает нас увертюра?

(Увертюра настраивает слушателей оперы на тревожный, взволнованный лад, на трагическое окончание рок-оперы.)

- Заполнение таблицы.

4. Итог урока.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.

2. Наглядные пособия: репродукции картин Да Винчи «Тайная вечеря», С.Дали «Распятие»; слуховая наглядность: рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда».

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 7 классом

Тема: № 8. «...Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и всем своим сердцем» Д. Б. Кабалевский. Соната № 14 Л. Бетховена

Цели: на примере сонаты №14 Л. Бетховена показать, что любовь, даже трагическая, неразделенная, все равно поднимает человека, делает его чище, лучше.

Задачи:

- обучающая – разобрать особенности «лунной сонаты», сравнить с «Лунным светом» К. Дебюсси.
- развивающая – развивать эмоционально-ценностное отношение к музыке.
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.

*.... Жизни годы
Прошли недаром, ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!
Гете. «Фауст»*

2. Сообщение темы урока.

- Назовите, пожалуйста, тему последних уроков музыки. (Тема страдания в музыке 18-20 века).

3. Работа по теме урока:

- На примере каких музыкальных произведений мы вели беседу на эту тему?

- “Музыкальная угадай-ка”. Назовите произведение, автора.
звучит Увертюра из рок-оперы “Иисус Христос – суперзвезда”
звучит Ария Альта “Страсти по Матфею” И. С. Баха
звучит Э. Вила-Лобос “Бразильские бахианы”

- Задание на внимательность. Соотнесите названия прослушанных и проанализированных нами произведений и их авторов.

- И. С. Бах “Иисус Христос – суперзвезда”
- Э. Вила-Лобос “Страсти по Матфею”
- Л. Уэббер “Бразильские бахианы”

4. Продолжение изучения темы страдания в музыке на примере творчества Л. В. Бетховена.

“Из тишины” звучит 1 часть Сонаты №14 Л. В. Бетховена в современной обработке.

ИСТОРИЯ И МУЗЫКА

Кто-то сказал: «Если бы прилетели на Землю жители иной планеты, и дан им был всего час на знакомство с ней, надо было бы сыграть им «Лунную сонату»...

Все сочинения Бетховена в той или иной степени связаны с его биографией. Но ни одно из них не носит столь автобиографического характера, как «Лунная соната».

В 1801 году, когда возникла соната, душевное состояние Бетховена было сложным. Успех сопутствовал ему как пианисту и композитору. Его сочинения приобретали известность. Он был принят в аристократических домах.

По одним преданиям, Бетховен написал «Лунную сонату» летом 1801 года, в Коромпе, в беседке парка имени Бруневигов, и потому сонату при жизни Бетховена иногда называли «Сонатой-беседкой». По другим предположениям, Бетховен работал над ней осенью того же года. Зимой 1801-1802 года появилось посвящение Джульетте Гвиччарди (итальянке, в которую Бетховен был безумно влюблён). «Лунной сонаты» — сочинения, в котором жизнь, творчество, пианистический гений Бетховена слились воедино, чтобы создать произведение удивительного совершенства.

Первая часть — в медленном движении, в свободной форме фантазии. Нежность, печаль, раздумье. Исповедь страдающего человека. В музыке, которая как бы рождается и развивается на глазах у слушателя, сразу улавливаются три линии: нисходящий глубокий бас, мерное укачивающее движение среднего голоса и умоляющая мелодия, возникающая после краткого вступления. Она звучит страстно, настойчиво, пробует выйти к светлым регистрам но, в конце концов, падает в бездну, и тогда бас печально завершает движение. Выхода нет. Кругом покой безнадежного отчаяния.

Но так только кажется. После первой части возникает маленькая часть, названная Бетховеном нейтральным словом Аллегретто, никак не поясняющим характер музыки: итальянский термин Аллегретто означает темп движения — умеренно быстрый. Что представляет собой эта лирическая часть, которую Ференц Лист назвал «цветком между двумя безднами»? Этот вопрос до сих пор волнует музыкантов. Одни считают Аллегретто музыкальным портретом Джульетты, другие вообще воздерживаются от образных пояснений загадочной части.

Как бы то ни было, Аллегретто своей подчеркнутой простотой представляет величайшие трудности для исполнителей. Здесь нет определенности чувства. Интонации допускают толкование от совсем непритязательной грации до заметного юмора. Музыка вызывает в памяти картины природы. Возможно, это воспоминание о берегах Рейна или пригородах Вены, народных праздниках.

После Аллегретто финал сонаты, в начале которого Бетховен сразу же предельно ясно, хотя и лаконично обозначает темп и характер — «очень быстро, взволнованно», — звучит как буря, все сметающая с пути. Вы сразу слышите четыре волны звуков, накатывающиеся с огромным напором. Каждая волна завершается двумя резкими ударами — бушует стихия. Но вот вступает вторая тема. Верхний ее голос широк, певуч: жалуется, протестует. Состояние крайней взволнованности сохраняется благодаря сопровождению — в том же движении, что и при бурном начале финала. Именно эта вторая тема развивается дальше, хотя общее настроение не изменяется: беспокойство, тревога, напряжение сохраняются во всей части. Меняются лишь некоторые оттенки настроения. Иногда, кажется, что наступает полное изнеможение, но человек вновь поднимается, чтобы преодолеть страдания. Как апофеоз всей сонаты разрастается кода — заключительная часть финала. ЭТО - схватка человека с самим собой.

Финал — главенствующая часть сонаты и естественное завершение её драматических событий. Здесь всё, как в жизни, как случается у многих людей, для которых жить — значит бороться, побеждать страдания.

Лаконизм, естественность, органичность, простота распространяются на все части и элементы произведения. Всё в сонате логично, ясно и вместе с тем

импровизационно, полно непосредственного чувства и идёт, пользуясь выражением Бетховена, «от сердца к сердцу».

Одна из центральных идей творчества Бетховена — способность человека к преодолению горестей, несгибаемость воли - находит совершенное воплощение в «Лунной сонате»: слушая сонату, вы оказываетесь во власти неумолимого движения музыки от внутреннего страдания к взрыву, протесту, к победе над бедой, несчастьем, к активному действию.

Написав сонату, Бетховен как бы подвёл итоговую черту значительному этапу жизни.

После измены Джульетты, которая предпочла ему бездарного композитора графа Галленберга, Бетховен уехал в имение своего друга Марии Эрдеди. Он искал одиночества. Три дня он бродил по лесу, не возвращаясь домой. Его нашли в отдалённой чаще обессиленным от голода. Ни одной жалобы никто не услышал. У Бетховена не было потребности в словах. Всё было сказано музыкой.

По окончании музыки и следующей за ней паузы учитель задает вопросы:

- Как вы думаете, композитор, написавший это произведение, наш современник или более ранних времен?
- Композитор отечественный или зарубежный?
- Каков характер музыки? (учащимся предлагаются Словарики эмоциональных терминов)

Звучание 1 части Сонаты в классическом исполнении.

- Изменилось ли что-нибудь в характере музыки?
- Какой образ создает музыка 1 части Сонаты?
- Соответствует ли название “ Лунная соната”, данное ей поэтом-романтиком Рельштабом уже после смерти композитора, образному миру бетховенской музыки?
- Сравните выразительные интонации мелодии “Лунной сонаты” и пьесы французского композитора Клода Дебюсси “Лунный свет”.

Слушание пьесы “Лунный свет” К. Дебюсси.

- Сходен ли характер интонаций? В каком случае ритм интонации напоминает траурный марш, а в каком интонация мягкая и “безмятежная”?
- Слушая 1 часть Сонаты, мы обратили внимание на три элемента ее музыкальной речи: сосредоточенно-скорбную мелодию верхнего голоса, равномерно струящийся аккомпанемент триолей в среднем голосе и глубокие мрачные аккорды басов (музыкальные элементы исполняются учителем).
- Который из элементов в восприятии поэта стал главным и способствовал появлению воспоминаний о лунном свете?

Для того, чтобы лучше понять те мысли, чувства, которые хотел передать Бетховен своей музыкой, необходимо вспомнить некоторые факты из жизни композитора, узнать о тех испытаниях, которые выпали на его долю.

Блиц-опрос

Назовите полное имя композитора.

Назовите годы жизни композитора.

В каком городе какой страны родился композитор?

Как произошло знакомство Бетховена с другим известным композитором – Моцартом?

В каком городе Бетховен жил и работал?

Слово учителя.

(чтение высказывания Д. Кабалевского на фоне звучания Сонаты)

“Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и всем своим сердцем! И, может быть, вы услышите в ее первой части такую скорбь, какой никогда раньше не слышали; во второй части – такую светлую и в то же время такую печальную улыбку, какой раньше и не замечали; и, наконец, в финале – такое буйное стремление вырваться из оков страданий и печали, о котором можно сказать только словами самого Бетховена:

“Я схвачу судьбу за горло. Ей не удастся согнуть меня! О! Как было бы прекрасно прожить тысячу жизней!”. Д. Б. Кабалевский.

5. Подведение итогов урока.

- В чем проявляется оптимизм Бетховена? (достижение цели в борьбе, не легковесный оптимизм, а внутренняя сила, выстраданная радость). О его могучей силе воли говорит и то, что он смог преодолеть страшный недуг. Глухота сильно повлияла на композитора, заставляя его рассматривать жизнь как постоянный вызов и борьбу. Пример жизни этого великого человека говорит, что любые трудности и невзгоды можно побороть, если стремиться к этому и упорно трудиться для достижения своих целей.

Слава композитора была так велика, что на его похороны пришли более 20 тысяч человек. На протяжении всей жизни музыка Бетховена считалась новаторской. Он разрушил старые формы классических произведений, наполняя их новым содержанием и эмоциями. Глубина чувств, выраженная в его произведениях, положила начало романтическому периоду в истории музыки.

- Как вы понимаете слова Ф. Достоевского: “Многое меняется, сердце остается одно”. Согласны ли вы с этим?

- Как вы перенесете мысль Достоевского на музыку прошлого и ее восприятие людьми 21 века?

Можно ответить словами Д. Б. Кабалевского: “...Если кто-то проживет всю жизнь, так и не познав всей красоты и богатства музыки Баха и Моцарта, Бетховена и Шопена, Чайковского и Мусоргского, не станут от этого меньше ни Бах, ни Моцарт, ни Шопен, ни Чайковский, ни Мусоргский. Они останутся такими же великими и могучими. А вот тот, кто пройдет мимо них и не прикоснется к их искусству. Потеряет много, очень много.

Предлагаю закончить наш урок песней А. Макаревича “Поворот”. Слова этой песни очень точно подходят к нашей беседе...

Мы себе давали слово не сходить с пути прямого,
Но, так уж суждено...
- Вокально-хоровая работа.
4. Итог урока.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия. Слуховая наглядность: Соната № 14 Л. Бетховена. «Лунный свет» К. Дебюсси, Ю. Антонов «Снегири».

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: № 9. «...Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и всем своим сердцем» Д. Б. Кабалевский. Соната № 14 Л. Бетховена

Цели: Показать на примере биографических сведений из жизни Л. Бетховена «радость испытания, радость труда и борьбы, преодоленного страдания, победы над самим собой...».

Задачи:

- обучающая – подтвердить позиции музыки Л. Бетховена («Лунная соната», «Патетическая соната»).
- развивающая – содействовать развитию внимательного и доброго отношению к окружающему миру.
- воспитательная – содействовать воспитанию патриотизма, нравственности, любви к Родине.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

I. Рассказ учителя о Л. Бетховене, его музыке.

Жизненное кредо Л. Бетховена:

1. *«Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты».*
 2. *«Благотворить, где только можешь, превыше всего любить свободу и даже у монаршего престола от истины не отрекаться».*
 3. *«Музыка должна высекать огонь из души человеческой».*
- *Близки ли вам бетховенские принципы? Какой из них для вас мог бы стать определяющим в жизни? Почему?*

Основы творческой и человеческой «интонации» бетховенской музыки - «через тернии к звездам»; «через страдания - к радости». «Дайте мне хотя бы один день чистой радости».

Ромен Роллан говорил о Бетховене: «Рисуя его, я рисую его племя, наш век, нашу мечту. Нас и нашу спутницу с окровавленными ногами - Радость! Не жирную радость, отъевшуюся у стойла души. Радость испытания, радость труда и борьбы, преодоленного страдания, победы над самим собой...»

Когда Бетховен поселился в Вене, ему было 22 года, к тому времени он был уже опытным композитором и блестящим исполнителем. Его страсть - *импровизация*, непосредственное, зажигающее творчество на эстраде, радость создания музыки тут же, на глазах у слушателей. В импровизации он не знал себе равных. Успех сопутствовал ему. Его сочинения приобретали известность. Он был принят в аристократических домах и знаменит.

Казалось, Бетховен мог быть счастлив. Но «судьба стучалась в дверь». Уже несколько лет Бетховен замечал признаки надвигающейся глухоты - страшная беда для музыканта. Приходилось скрывать глухоту от окружающих. Страх потерять способность к творчеству приводил его в отчаянье. Об этом Бетховен поведал своим братьям письмом, известным под названием Гейлигенштад-ского завещания: «...Я был недалек от того, чтобы наложить на себя руки. Искусство! Только оно одно и удержало меня. Мне

казалось невысказанным покинуть этот мир прежде, чем я не выполню того, к чему я чувствовал себя призванным...»

Но осенью 1801 года жизнь еще улыбается Бетховену. Он полюбил графиню Джульетту Гвиччарди. Несмотря на обрушившиеся несчастья, Бетховен видел в людях лучшее, прощая слабости: музыка укрепляла его доброту. Вероятно, и в Джульетте он какое-то время не замечал легкомыслия, считая ее достойной любви, принимая красоту ее лица за красоту души. «Мне стало отраднее жить, - пишет он другу, - я чаще встречаюсь с людьми... Эта перемена... ее произвело очарование одной милой девушки; она любит меня, и я люблю ее. Первые счастливые минуты в моей жизни за последние два года». Он дорого заплатил за них. Джульетта неожиданно предала его. Она вышла замуж за графа Галленберга, бездарного композитора, отдав ему предпочтение не только как претенденту на ее руку, но и как музыканту! После измены Джульетты Бетховен уехал в имение своего друга. Он искал одиночества. Три дня он бродил по лесу, не возвращаясь домой. Его нашли в отдаленной чаще обессиленным от голода и страданий. Ни одной жалобы никто не услышал. У Бетховена не было потребности в словах. Все было сказано музыкой «Сонаты вроде фантазии».

«Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и всем своим сердцем! И, может быть, вы услышите в ее первой части такую скорбь, какой никогда раньше не слышали; во второй части - такую светлую и в то же время такую печальную улыбку, какой раньше и не замечали; и, наконец, в финале - такое буйное стремление вырваться из оков страданий и печали, о котором можно сказать только словами самого Бетховена: «Я схвачу судьбу за горло. Ей не удастся согнуть меня! О! Как было бы прекрасно прожить тысячу жизней!»
Д. Кабалевский.

II. Слушание 2-й и 3-й частей «Лунной сонаты» Л. Бетховена и беседа по содержанию.

Слушание 2-й части сонаты.

- *Почему Ференц Лист - один из лучших исполнителей «Лунной сонаты» - назвал ее вторую часть «цветком между двумя безднами»?*
- *Изменилась ли музыка 2-й части по сравнению с первой?*
- *Как вы думаете, о чем думал Бетховен, когда писал эту часть?*

(Это либо воспоминание о чем-то очень светлом и одновременно печальном, либо мечта, а может быть, это улыбка Джульетты, почти танцевально-игривая, чередующаяся с его мрачными мыслями.)

- *Сколько образов? (Два - мужественный и женственный.)*

Возможно, Бетховен имел в виду себя, когда говорил: «Мужчина должен быть крепок и мужественен во всем».

И, наконец, 3-я часть. Слушание.

- *Какие чувства переданы в 3-й части? (Бурное кипение страстей, могучее стремление преодолеть скорбь.)*

- Известно, что суть сонатной формы в конфликте (борьбе) или контрасте образов. Почему Бетховен нарушил установленную традицию и написал I -ю часть сонаты не в сонатной форме?

- Где конфликт проступает отчетливее: внутри частей сонаты или между частями?

- В чем проявляется оптимизм Бетховена? (Достижение цели в борьбе, не легковесный оптимизм, а внутренняя сила, выстраданная радость.)

Вывод: «... Страждущие души, благородные души, возьмите себе в спутники этого человека!» Эдуард Эррио «Жизнь Бетховена».

- Вокально-хоровая работа. Продолжение работы над песней Ю.Антонова «Снегири».

4. Итог урока.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.

2. Наглядные пособия. Слуховая наглядность: Соната № 14 Л. Бетховена. «Лунный свет» К. Дебюсси, Ю.Антонов «Снегири».

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: № 10. Новые краски музыки XX века.

Цель: разграничить понятия «традиции» и «новаторство» в музыке; дать понятия «авангардизма», привести примеры.

Задачи:

- обучающая – изучить понятие «новаторство» в современной музыке, ознакомится с творчеством австрийского композитора А.Шенберга.

- развивающая – содействовать развитию внимательного и доброго отношения к национальным истокам.

- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке XX века.

Ход урока:

1. Организационный момент.

2. Сообщение темы урока.

3. Работа по теме урока:

Истинная новация в искусстве - это, прежде всего, новация духа, идеи. Форма лишь выражает найденное художником новое содержание, воплощает его в материале искусства.

Д. Шостакович

I. Рассказ учителя о новаторстве в современной музыке.

Музыка не может не обновляться. Нельзя представить, чтобы те преобразования, которые в XX в. охватили все стороны жизни общества, никак не коснулись музыки, ее образов, стилей, средств выразительности. Но любая эпоха обобщает все, что создано предыдущим. В искусстве всегда существовала связь времен, таким образом оно доказывало значение человеческой памяти. Современная музыка при всем своем новаторском облике не отрывается от классической традиции, она как бы вырастает из нее, хотя и обновляется благодаря индивидуальности автора и веянию современной жизни.

- Я только что произнесла слова «традиции», «новаторство». Как вы их понимаете?

В искусстве новаторство заключается не в самоцельном поиске необычных (никем и никогда не использованных!) выразительных средств, а в новом взгляде на жизнь, постановке новых проблем, рождении новых мыслей и чувств, правдивое выражение которых приводит к появлению новых средств выразительности. Поэтому нет «плохих» или «запрещенных» выразительных средств. Все зависит от того, как и для чего они использованы. Мы с вами знаем, что в искусстве красота неразделима с жизненной правдой, если нет правды, то нет и красоты. Искусство исчезает.

Представители крайнего авангарда сознательно «перерубают корни», связывающие современное искусство с прошлым. Они напрочь отрицают художественную традицию. В их произведениях вы не услышите ни песенности, ни маршевости, ни танцевальности.

Французский авангардист Пьер Булез говорил: «Существует 3 вещи, из которых нельзя создавать музыку - мелодия, гармония и ритм».

Например:

Додекафония (буквально - двенадцатизвучие) - способ сочинять музыку, используя лишь 12 соотношенных между собой звуков, то есть сочинение внетональными звуками. Термина «мелодия» не существует, вместо него серия повторяющихся звуков, построенных по принципу точного отсчета. Ганс Эйслер говорил: «По этой системе может сочинять каждый дурак, усвоивший правила игры».

Алеаторика (от греч. «алеа» - игра в кости) - течение, в основе творчества которого лежит принцип случайности. Музыкальные композиции могут строиться с помощью «жребия» - на основе ходов шахматной партии, разбрызгивания чернил по нотной бумаге, бросания игральных костей и т. д.

Конкретная музыка - запись на пленке любых звуков и шумов окружающего мира, манипуляции с этими записями (движение ускоренное, замедленное, с конца на начало и т. д.).

Электронная музыка - возникающая в результате комбинирования различных записей, созданных синтезаторами.

Сонористика - цель этой музыки показать комбинации небывалых парадоксальных звучностей.

Коллаж - музыка, в которой использованы отдельные интонации, иногда фрагменты из сочинений других авторов.

Стохастическая музыка - попытка связать музыкальное творчество с высшей математикой - теорией вероятности и больших чисел.

Компьютерная музыка - запрограммированная и сочиненная компьютерами.

Примеры:

Джон Кейди. Пьеса «4. 33». Слушатели погружаются в тишину на 4 минуты 33 секунды. Ни одной звучащей ноты! И. Стравинский говорил: «Так как наиболее удачнымopusом господина Кейджа, несомненно, является прелестная молчащая пьеса «4. 33», мы должны надеяться, что по этому образцу будет создано множество молчаливых произведений молодыми композиторами...»

Видный итальянский авангардист *Лучано Берно* включил в партитуру своего сочинения смех, скрупулезно определяя ремарками, каким он должен быть: «ничем не мотивированный», «животный», «деланный», «облегченный» и т. д.

На фестивале 4 музыканта вышли на сцену, пожали друг другу руки и удалились. Сие «исполнение» называлось «струнным квартетом».

И последний пример. Их можно приводить еще и еще.

Швейцарский композитор *Петер Шнайдер*, написав произведение для 19 исполнителей и назвав его «*Вавилон*», потребовал, чтобы ни один из исполнителей не умел играть на том инструменте, на котором предстояло играть.

- Представили звучание? Совсем как у Крылова в знаменитой басне «Квартет».

- Отсюда и разрыв такой музыки с публикой.

Т. е. авангардизм отрицает все, что характерно для классической музыки. Но ведь нельзя создать новый литературный язык или язык другого искусства, также и нельзя создать совсем новый музыкальный язык. Можно лишь обогатить его новыми тембрами синтезаторов и электромузыкальных инструментов, новыми ритмами рок-музыки, новыми акустическими эффектами, какими-то новыми инженерно-режиссерскими решениями.

Если в середине XX в. новейшая музыка бурно развивалась по трем направлениям: современная классика, «поп-музыка» и «авангардизм», то к концу XX в. эти направления в своих лучших проявлениях начинают объединяться.

II. Знакомство с австрийским композитором А. Шёнбергом и его произведением «Уцелевший из Варшавы». Обсуждение.

Арнольд Шёнберг родился 13 сентября 1874 года в венском квартале Леопольдштадт (бывшем еврейском гетто) в еврейской семье. Его мать Паулина Наход (1848—1921), уроженка Праги, была учительницей фортепиано. Отец Самуил Шёнберг (1838—1889), родом из Пресбурга (куда его отец перебрался из Сечень), был владельцем магазина. Арнольд был в основном музыкантом-самоучкой, бравшим только уроки контрапункта у своего шурина Александра фон Цемлинского (в 1901 году Шёнберг женился на сестре Цемлинского Матильде). Двадцатилетним молодым человеком, Шёнберг зарабатывал на жизнь оркестровкой оперетт, параллельно трудясь над своими сочинениями в традициях немецкой музыки конца XIX века, наиболее известным из которых оказался струнный секстет «Просветлённая ночь», ор. 4 (1899).

Те же традиции он развивал в поэме «Пеллеас и Мелизанда» (1902—1903), кантате «Песни Гурре» (1900—1911), «Первом струнном квартете» (1905). Имя Шёнберга начинает завоевывать известность. Его признают такие видные музыканты как Густав Малер и Рихард Штраус. С 1904 он начинает частное преподавание гармонии, контрапункта и композиции. Следующим важным этапом в музыке Шёнберга стала его «Первая камерная симфония» (1906).

Летом 1908 года жена Шёнберга Матильда оставила его, влюбившись в художника Рихарда Гершля (англ.). Несколько месяцев спустя, когда она вернулась к мужу и детям, Гершль покончил жизнь самоубийством. Это время совпало для Шёнберга с пересмотром его музыкальной эстетики и кардинальным изменением стиля. Он создаёт первые атональные сочинения, романс «Ты прислонилась к серебристой иве» («*Du lehnest wider eine Silberweide*») и наиболее революционное из своих ранних сочинений — «Второй струнный квартет», ор.10 (1907—1908), где в финале добавляет голос, сопрано, положив на музыку стихи Штефана Георге. В «Пяти пьесах для оркестра» ор.16 (1909) впервые применяет своё новое изобретение — метод темброво-раскрашенной мелодии (*Klangfarbenmelodie*).

Летом 1910 Шёнберг пишет свой первый важный теоретический труд «Учение о гармонии» («*Harmonielehre*»). Затем создаёт вокально-инструментальный цикл «Лунный Пьеро» («*Pierrot Lunaire*»), ор. 21 (1912) на стихи Альбера Жиро, используя изобретённый им метод *Sprechstimme* — вокальная речитация, нечто среднее между чтением и пением. В 1910-х годах его музыка была популярна в Берлине в среде экспрессионистов, её исполняли на собраниях литературного «Нового клуба».

В начале 20-х годов он изобретает новый «метод композиции с 12 соотносёнными между собой тонами», широко известный как «додекафония», впервые пробуя его в своей «Серенаде» ор. 24 (1920—1923). Этот метод оказался самым влиятельным для европейской и американской классической музыки XX века.

До 1925 Шёнберг жил в основном в Вене. В 1925 он стал профессором композиции в Берлине в Прусской академии искусств.

В 1933 (приход к власти нацистов) Шёнберг эмигрировал в США, где преподавал сначала в Консерватории Малкина в Бостоне, с 1935 — в университете Южной Калифорнии, с 1936 — в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Одним из самых значительных достижений Шёнберга стала его незавершённая опера на библейский сюжет «Моисей и Аарон», начатая ещё в начале 30-х годов. Вся музыка оперы строится на одной 12-звучной серии. Главная партия Моисея исполняется чтецом в манере *Sprechgesang*, роль Аарона поручена тенору.

В течение всей жизни Шёнберг вёл активную педагогическую деятельность и воспитал целую плеяду композиторов. Наиболее выдающиеся из них Антон Веберн, Альбан Берг, Эрнст Кшеник, Ханс Эйслер, Роберто Герхард. Шёнберг создал и возглавил целую композиторскую школу известную под названием «новая венская школа». Хауэр свои ранние произведения писал под влиянием атональной музыки Шёнберга. В 1935 г.,

уже в Калифорнии, его частным учеником становится Джон Кейдж. Параллельно с преподаванием, сочинением музыки, организацией концертов и выступлением в них в качестве дирижёра Шёнберг был также автором множества книг, учебников, теоретических исследований и статей. Кроме всего прочего он писал картины, отличавшиеся оригинальностью и пылкой фантазией.

В честь Шёнберга назван кратер на Меркурии.

Австрийского композитора Арнольда Шёнберга считают «отцом» современного «авангардизма». К началу 20-х годов XX века он создал 12-тоновую систему музыкального «письма» - *додекафонию*, в которой отсутствует выразительная интонация, тональность, ладовая организация («атональная музыка»). Вместо мелодии композитор должен сочинять «серии» звуков по закону неповторяемости: он не может дважды воспользоваться ни одним звуком, пока не прозвучат все остальные звуки данной серии. Живое творчество уступило место рационалистическому конструированию.

Шёнберг как талантливый музыкант и честный человек не мог оставаться равнодушным к тем зверствам, которые чинили фашисты на оккупированных территориях стран Европы. «Уцелевший из Варшавы» написан на собственный текст автора для чтеца, оркестра и хора. Рассказ ведется от имени человека, чудом уцелевшего в варшавском гетто, где были уничтожены тысячи людей, в том числе и дети.

Это одно из немногих произведений атональной музыки, в котором отсутствие интонации имеет художественный смысл. Нечеловеческие страдания, панический ужас перед воинствующим злом потрясающе точно передаются с помощью необычных средств: мы слышим, как разрушается музыкальная интонация, и вместе с ней рушатся гармония, красота, надежда.

Слушание «Уцелевший из Варшавы».

- Какое впечатление произвела на вас музыка А. Шёнберга?
- Помогает ли выразительная интонация чтеца понимать атональную музыку?
- Встречались ли вы с нарочитым обнажением человеческого говора, интонации? (*«Лебедушка» В. Салманова.*)
- Что больше всего поражает в эмоциональном строе этого произведения? (*Разрушается человечность, крушатся надежды, исчезает красота.*)
- Можно ли передать нечеловеческие страдания узников концлагерей возвышенным, благородным музыкальным языком Баха, Бетховена, Вила-Лобоса? (*У композиторов тоже страдания, но человеческие. Здесь - нечеловеческие, панический ужас перед зверствами фашизма.*)
- Сравните эпизод «нашествия» из седьмой симфонии Д. Шостаковича с «Уцелевшим из Варшавы» А. Шёнберга. Есть что-нибудь общее в образах фашизма, созданных средствами реалистической и атональной музыки?

III. Слушание произведения А. Оннегера «Пасифик № 231».

И еще одно произведение, в котором использование принципов авангардизма оправданно. А. Онеггер «Пасифик № 231».

Слушание.

- О чем музыка? Вам понравилась?

Вокально-хоровая работа.

4. Итог урока.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: портрет А.Шенберга.
3. Музыкальный материал: А.Шенберг «Уцелевший из Варшавы», А.Онеггер «Пасифик 231»

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: №11. Музыка «легкая» и «серьезная».

Цель: Помочь учащимся разобраться в общественных функциях «легкой» и «серьезной» музыки, показать, что их объединяет, а что различает.

Задачи:

- обучающая – изучить творчество П.Уинтера;
- развивающая – развивать интерес к музыкальной культуре XX века;
- воспитательная – воспитывать уважение к музыкальной культуре разных народов мира.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:
 -
 - Какое из произведений, прозвучавших на прошлом уроке, можно отнести к музыке «легкой», а какое - к «серьезной». Почему?
 - Что такое «легкая» музыка? А «серьезная»?
 - Как вы думаете, разделение на «легкое» и «серьезное» искусство присуще только музыке? (Литература: Бальзак, Дюма, Чехов, Д. Джером и т. д.)

II. Разговор о проблеме легкой и серьезной музыки.

Грани между понятиями «легкое» и «серьезное» в искусстве очень прозрачны. Они в большой степени зависят от уровня слушательской культуры.

Нельзя сказать, что легкая музыка появилась недавно, она, как и серьезная, - давний спутник человечества. И.-С. Бах, несомненно, серьезный музыкант, но его «Кофейная кантата», «Шутка», «Дуэт для двух пар очков», множество народных танцев написаны с не-меньшим мастерством и любовью, талантом и трудолюбием. Подобное можно встретить в творчестве любого композитора-мастера.

О легкой музыке много спорят. Спорят музыкальные критики, спорят поколения.

- Как вы обычно обращаете внимание на того или иного кумира? Складывается своеобразная схема:

- услышали в разговоре с друзьями о новом исполнителе (рок-группе), заинтересовались;

- купленная кассета или взятая у друзей, слушаем раз, другой, между прочим - вроде бы ничего, нравится;

- затем записывается новый альбом... и так пока не надоест. Какая разница, что каждый новый альбом менее интересен.

- Если внимательно вслушаться, то можно обнаружить однообразие текстов и мелодии. Но реклама видеоклипов обеспечивает хороший успех своей «продукции». Так к нам попадает музыка даже не легкая, не легкомысленная, а просто низкопробная.

Любовь иных к легкой музыке понятна: с ней можно развлечься, отдохнуть. Здесь господствуют ритм и громкость.

- Что произойдет с человеком, который в жизни своей оставит только музыку легкомысленную, развлекательную?

- Давайте попробуем провести грань между музыкой «легкой» и «серьезной».

Серьезная	Легкая
1. Главное - мелодия и гармония.	1. Главное - ритм.
2. Крупные и малые формы.	2. Малые формы.
3. Художественный образ динамичен.	3. Образ статичен.
4. Имеет собственную логику.	4,-
5. Восприятие углубленное.	5. Восприятие поверхностное.
6. Заставляет человека обратиться внутрь себя.	6. Помогает выбросить то, чем тяготитесь.
7. Поднимает слушателя до своего уровня.	7. Спускается к человеку.
8. Ставит свои самостоятельные задачи, не служит фоном для жизни.	8. Служит фоном.
	9. Приобщение к жизни

ни.

9. Приобщает к вечным идеалам

А. Н. Сохор (музыковед) дает 3 общепринятых признака разграничения «легкой» и «серьезной» музыки:

- где исполняют произведения (концертный зал, филармония, дискотека, вечеринка и т. д.), это внешний признак;

- доходчивость;

- содержание музыки, которое определяет его назначение.

Принадлежность к «легкой» и «серьезной» музыке проверяется - можно ли ее слушать «между прочим».

III. Знакомство с музыкой П. Уинтера и разговор о ней.

- Сегодня на уроке на примере «Концерта Земле» Пола Уинтера в исполнении ансамбля «Консорт» мы попробуем разобраться - музыка «легкая» или «серьезная».

Из всей Солнечной системы Земля - единственная обитаемая планета. Человечество живет на Земле всего около миллиона лет, однако уже сумело изобрести средства собственного уничтожения. Нам выпало счастье жить, мыслить и определять наше будущее. Каким оно будет на Земле после нас? Чтобы сохранить и укрепить жизнь, которая украшает нашу планету, мы должны бороться против варварства и бескультурья, против угрозы ядерной войны. В ряду таких борцов американский ансамбль «Консорт» под руководством Пола Уинтера. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН со своим «Концертом Земле», музыканты призывали все народы мира объединяться для спасения нашего общего дома - пока еще живой и прекрасной планеты Земля.

Не совсем обычен состав ансамбля. Кроме традиционных для джаза: саксофона, фортепиано, двух гитар, контрабаса, ударных и вокала - в него входят виолончель, валторна и хор.

Слушание «Звуки над водой».

- Обратили ли внимание на мастерство джазовой певицы Сьюзен Осборн, на теплоту и естественную выразительность ее интонации, на изобразительные эффекты, которые она создает с помощью хора?

- Понятны ли мысли и чувства, которые передают нам американские исполнители, даже если мы не знаем английского языка?

- Можно ли назвать «Звуки над водой» развлекательной музыкой?

Ансамбль «Консорт» мастерски использует приемы «конкретной музыки». В красочное музыкальное звучание вплетают естественные голоса природы: шум моря и зовы кита («Колыбельная матушки Китихи маленьким тюленям»), волчий вой. Это позволяет музыкантам не только создавать трепетные, проникновенные, «живые» картины природы, но и высказывать очень важные мысли. Такое направление в музыке XX в. называют «экологическим джазом».

Слушание «Волчьи глаза».

- Каков характер музыкального образа? Какова его нравственная идея?
- Какими выразительными средствами и музыкально-изобразительными средствами создана композиция «Волчьи глаза»?
- Проследите драматургию художественного образа композиции. Из взаимодействия каких элементов она складывается? Где, на ваш взгляд, кульминация образа?

- Музыка «серьезная» или «легкая»?

Вывод. Людям необходима самая разная музыка, отражающая в своем многообразии нашу жизнь, но не менее важным для человека является наличие музыкальной культуры, умение отличить подделку от истинного шедевра как серьезной, так и легкой музыки.

IV. Продолжение работы над разучиванием и отработкой вокально-певческих навыков песни Б. Окуджавы «Надежды маленький оркестрик».

Можно Предложить ребятам, играющим на гитаре, аккомпанировать классу.

Домашнее задание: сочините несколько вариантов ритмического аккомпанемента.

4. Итог урока

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: слуховая наглядность, портрет.
3. Музыкальный материал: Пол Уинтер «Концерт Земле», «Звуки над водой», «Волчьи глаза».

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: №12. «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке (полька)

Цель: раскрыть тяготение к «легкой» и «серьезной» музыке одного жанра на примерах «Польки-пиццикато» И. Штрауса и «Польки» С. Рахманинова.

Задачи:

- обучающая – определить характерные черты польки.
- развивающая – развивать интерес к музыкальной культуре XX века;
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:
 - I. Работа по теме урока.

Долгое время танцевальная музыка существовала только лишь для сопровождения танцев, затем стали появляться танцевальные произведения, которые имели совсем другую художественную ценность.

Одним из главных признаков танцевальной музыки является преобладающая роль ритма. Из всех видов музыкального искусства танцевальная музыка самым непосредственным образом связана с бытом и подвержена влиянию моды. Она отражает облик людей данной эпохи, их нравы, манеру поведения, их эмоциональность. Сдержанный менуэт, веселая полька, гордый полонез, развинченный твист, шейк, брейк-данс представляют нам время и людей по-разному.

Танцевальность проникает во многие произведения крупной формы: оперы, симфонии.

- На этом уроке мы попробуем разобраться в двух польках -знакомой вам «Польке» И. Штрауса и незнакомой «Польке» С. Рахманинова.

- «Легкая» или «серьезная»? На этот вопрос мы ответим, прослушав обе польки.

Слушание «Польки-пиццикато» И. Штрауса.

- Какое впечатление произвела на вас музыка? Какие чувства и настроения переданы в ней?

- Какая группа инструментов исполняет польку? В чем особенность исполнения? (Пиццикато в струнных.)

Пиццикато (от итал. слова *pizzicare* - щипать) - прием исполнения на струнных смычковых инструментах. Звук извлекается не ведением смычка, а зачищиванием струны пальцем.

- К легкому или серьезному жанру можно отнести польку? Почему? (*Во времена И. Штрауса это была самая настоящая, часто шокирующая публику танцевальность, легкость.*)

Немногим великим композиторам судьба принесла в дар признание и любовь современников. К их числу относится Иоганн Штраус. Он познал радость творчества, находящего живой отклик в сердцах миллионов. Штраус обладал редким трудолюбием, сочинял в любых условиях. «Мелодии текут из меня, как вода из крана», - в шутку говорил он.

И. Штраус создавал истинно художественные произведения, доступные и понятные массам. С критерием мастерства, присущим серьезному искусству, он подошел к музыке легкой и поэтому сумел стереть грань, отделявшую высокий жанр (концертный, театральный) от якобы низкого (бытового, развлекательного). Так поступали и другие крупные композиторы прошлого, например Моцарт, для которого не существовало принципиальных различий между «высоким» и «низким» в искусстве. И.

Штраус противопоставил художественно-обновленный легкий, развлекательный жанр натиску мещанства и пошлости.

В тех формах, какие мы знаем сейчас, легкая музыка начала развиваться с XIX века в условиях бурного роста городов и демократизации музыкальной жизни. До этого она существовала в народном творчестве - в творчестве скоморохов, шпильманов, шансонье, певцов-куплетистов, цыганских хоров. В XVIII в. появляется вальс, затем в 30-е гг. XIX в. - полька, чардаш, оперетты.

- вспомните, какие польки вы еще знаете.

Наиграть чешскую польку «Танцуй, танцуй», «Итальянскую польку» С. Рахманинова.

- Как вы думаете, музыка «легкая» или «серьезная»? Почему? *(Чешская полька - бытовая танцевальная музыка. Полька С. Рахманинова - музыкальный «сувенир», подарок из Италии, где он слышал этот напев. Его родственница вспоминала: «По вечерам, когда спадала жара, на улице появлялись уличные музыканты: женщина и мужчина, а маленький длинноухий ослик вез механическое пианино, к которому была прилажена люлька с ребенком. Время от времени они останавливались, и женщина заводила пианино, а мужчина, в цилиндре и с тросточкой, пел и приплясывал. В их репертуаре была очень мне нравившаяся полька. Впоследствии, когда я услышала «Итальянскую польку» Серережи, передо мной вставала картина: яркое небо, синее море, ослепительно белая улица и уличные музыканты с осликом, покорно ждущим, когда надо будет ехать дальше».)*

- С. Рахманинов неоднократно отказывался от блестящей, концертно-виртуозной обработки «Итальянской польки»? Почему? *(Пропала бы непосредственность, бесхитростность напева.)*

С. Рахманинов ценил шутку, улыбку и наряду с серьезной музыкой, в минуты отдыха, чувствовал потребность в музыкальном развлечении.

3. А. Прибыткова, племянница С. Рахманинова, вспоминает: «Иногда он с детьми играл коллективные вариации (Бородина, Римского-Корсакова, Лядова, Кюи на тему «Собачьего вальса»). Дети играли только тему. И как красиво выходило». Сергей Васильевич любил эту вещь, ему нравилось тонкое музыкальное остроумие вариаций.

В своих воспоминаниях описывает 3. А. Прибыткова минуты отдыха композитора, который ценил юмор, улыбку, чувствовал потребность в музыкальном развлечении, музыкальных шутках. «После обеда, если никого из гостей нет, начиналось веселье; Сергей Васильевич играл нам, детям, всякую всячину, и мы это обожали...

Еще мы любили в детстве, когда дядя Серережа играл нам польку своего отца, из которой сделал труднейшую концертную транскрипцию. Сам же Сергей Васильевич обожал, когда отец его играл польку. А играл Василий Аркадьевич ее ярко, весело, немного корявыми, плохо гнущимися пальцами. Но выходило ловко, и Сергей Васильевич, получая полное удовольствие, захлебывался смехом. А потом сам садился за рояль и тоже играл польку, но это было совсем другое! И теперь веселились оба: и отец, и сын - отец от

того, что из его простенькой музыки сделал сын, а сын от того, как отец воспринимает метаморфозу со своей полькой. И мы все смеялись, на них глядя».

Звучит «Полька». Сам композитор называл ее «Полька УК» -Василий Рахманинов.

- Какое настроение вызывает у вас эта музыка? Каков характер основной интонации? Влияние какого композитора вы ощутили в этой музыке?

- Как вы думаете, с помощью каких приемов развития музыки композитор превратил простенький бытовой танец в блестящую концертную пьесу?

- К какой области музыки (легкой или серьезной) можно отнести «Польку»? *(Жизнерадостный «шик» венской развлекательной музыки. Рахманинов получал истинное удовольствие от музыки Штрауса. По тонкости, изяществу и богатству развития стоит ближе к серьезной музыке.)*

«Небольшая пьеса вполне может стать таким же шедевром, как и большое произведение. В самом деле, я нередко убеждался, что короткая фортепианная пьеса причиняла мне всегда гораздо больше мук и ставила передо мной больше проблем, чем симфония или концерт», - вспоминал С. В. Рахманинов.

Итог. С песни, марша, танца - бытовой массовой музыки вы начали постигать большой мир музыки. И теперь, в 8 классе, мы вновь встречаемся с песнями, танцами и пробуем разобраться, что с ними произошло в XX в., какие изменения претерпела бытовая музыка.

II. Исполнение песни Б. Окуджавы «Надежды маленький оркестрик».

III. Разучивание песни «Под музыку Вивальди», музыка В. Берковского и С. Никитина на слова А. Величанского (см. Приложение 14).

- Созвучна ли музыка стихотворению А. Величанского «Под музыку Вивальди»?

- Какими особенностями она напоминает старинную музыку?

Татьяна и Сергей Никитины - не профессиональные музыканты. Они биофизики, влюбленные в музыку и поэзию. Сергей Никитин не пишет стихов, он сочиняет к ним музыку, стараясь извлечь мелодию, уже заложенную в слове, расширить образный смысл и красочность каждого стихотворения.

Авторская песня возникла из протеста пустой эстрадной развлекательности и отдает предпочтение поэзии, выразительному слову. Ей противопоставлены украшения и светоэффекты, стадионы и Дворцы спорта. Она должна идти от сердца к сердцу.

4. Итог урока

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия.
3. Музыкальный материал: «Полька-пиццикато» И. Штрауса и «Полька» С. Рахманинова, «Итальянская полька» С. Рахманинова, «Танцуй-танцуй» чешская полька.

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: №13. «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке (вальс).

Цель: раскрыть тяготение к «легкой» и «серьезной» музыке одного жанра – вальса - на примере «Вальса-фантазии» М. Глинки, фрагментов песен, сочиненных в наши дни.

Задачи:

- обучающая – определить характерные черты вальса;
- развивающая – развивать интерес к музыкальной культуре XX века;
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

*Звуки вальса тихонько коснулись души,
В глубину всех сердец незаметно проникли.
Пригласить свою даму на танец спеши,
Пусть сердца закружат в зачарованном ритме.*

Здравствуйте, ребята. Наш урок я хочу начать с прослушивания фрагментов песен, написанных в наши дни.

- Каким песням принадлежат эти мелодии и что между ними общего?
(Эти песни написаны в ритме вальса и исполняются в темпе вальса)

СЛУШАНИЕ: «Мальчишки, девчонки» Аркадия Островского

СЛУШАНИЕ: «Туристская песня» Кирилла Молчанова

- Чем объяснить популярность вальса на протяжении вот уже 2 веков?

- Как вы думаете, почему многие песни, сочинённые в наши дни, имеют черты вальса?

- Скажите, как мы узнаём о быте, музыке, танцах прошлых лет? (из повестей, романов, сказок)

- Прочитайте отрывок из романа Льва Толстого «Война и мир» (сцена первого бала Наташи Ростовой).

- Какому танцу созвучен образ юной Наташи Ростовой?

В 7 классе вы знакомились с «Вальсом» из оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева. Именно он рисовал нам образ Наташи Ростовой.

СЛУШАНИЕ: «Вальс» из оперы «Война и мир» С. Прокофьева

- Почему именно он, а не мазурка, полонез, менуэт?

Изучение нового материала.

При дворах высокопоставленных лиц танцевали множество танцев: менуэты, сарабанды, полонезы. Простой люд плясал на праздниках народные танцы – в каждой стране свои.

Одни танцы (особенно народные) сохранялись веками, другие исчезали без следа.

Предлагаю вам разгадать «Танцевальный кроссворд» и назвать популярные танцы прошлых столетий. Каждый танец нужно отнести к той стране, в которой он бытовал. (приложение «Танцы народов мира»)

РАЗГАДЫВАНИЕ КРОССВОРДА

Перед вами 7 прекрасных стран, которые стали Родиной для 7 разных танцев.

- А какую страну считают Родиной ВАЛЬСА?

Родиной вальса считают три страны: Францию, Чехию и Австрию.

В середине 18 столетия во Франции бытовал народный танец ВОЛЬТ. Танцевали его парами, с поворотом одного танцующего вокруг другого.

В Чехии в это же время был популярен весёлый танец ФУРМАНТ («франт», «гордец»).

В Австрии танцевали степенный танец ЛЕНДЛЕР.

Была ещё немецкая разновидность лендлера – быстрый, стремительный ВАЛЬЦЕР. Во всех этих танцах партнёры, крепко обнявшись, кружились в быстром, вихревом движении.

Новый танец ВАЛЬС соединил в себе элементы вольта, лендлера, фурманта и вальцера. Вальс вышел из сельских кабачков и вошёл в аристократические танцевальные залы. Только принят там был не сразу. Во дворцах новый танец считался очень неприличным.

В России, например, Павел 1 издал предписание, запрещающее «употребление пляски, вельсеном именуемой». Но ни смотря ни на что, вальс нельзя было остановить, он с триумфом шёл по странам Европы.

Особенно любили танцевать венцы. До сих пор знамениты вальсы Иоганна Штрауса-отца, его сыновей Иозефа, Эдварда и Иоганна. Последнего уже при жизни называли королём вальса. Его вальсы покорили Европу.

Немецкий композитор Франц Шуберт написал около 250 вальсов.

У польского композитора Фридерика Шопена вальсы стали концертными пьесами.

За 200 лет прошедших с рождения ВАЛЬСА, облик его менялся, становился разнообразным.

В России самыми популярными жанрами стали вальс-романс, вальс-песня («На сопках Маньчжурии» И. Шатрова, «Амурские волны» М. Кюсса).

В творчестве композиторов разных стран и эпох вальсы были разными: бальными, эстрадными, симфоническими и оперными, мятежными и нежно-поэтическими.

О таком вальсе мы сегодня поговорим – это произведение великого русского композитора Михаила Глинки.

СЛУШАНИЕ: «Вальс-фантазия» М. Глинки

- Какое впечатление произвела на вас музыка Михаила Глинки? Какие чувства и мысли она вызвала?

- Вы бы отнесли её к области «лёгкой» или «серьёзной» музыки?

- Как вы думаете, почему композитор дал своему произведению такое название?

«Вальс-фантазия» - одно из самых душевных лирических произведений М. И. Глинки. В нём отразились мечты о неуловимом, прекрасном образе любимой женщины, о хрупких образах юности, о светлой и мимолётной красоте. Это произведение явилось в какой-то мере «страницей дневника» композитора. Вальс был негласно посвящен Екатерине Ермолаевне Керн – дочери воспетой А.С. Пушкиным А.П. Керн.

(на доску прикрепляется портрет Е.Е. Керн).

Поэтическое увлечение этой юной девушкой было одним из самых глубоких жизненных впечатлений Глинки.

Прослушайте это произведение ещё раз и охарактеризуйте интонацию и ритм главной мелодии.

Повторное СЛУШАНИЕ: «Вальс-фантазия» М. Глинки

«Вальс-фантазия» Михаил Глинка

Мелодия Певучая, гибкая. В ней слышится нежный и страстный призыв любви

Ритм Лёгкий, трепетный, причудливый, как будто Глинка рисовал прелестный облик девушки, её воздушную походку, быстрые и лёгкие движения.

ВЫВОД: «Вальс-фантазия» - это целая лирическая драма, разворачивающаяся на фоне вальса.

Значение «Вальса-фантазии» в истории русской симфонической музыки очень велико. Полная искреннего вдохновения лирическая поэма Глинки указала многим русским композиторам особый путь развития танца.

ВЫВОД: Танцы могут относиться и к «лёгкой» и к «серьёзной» музыке. В танцевальных интонациях могут быть воплощены различные оттенки человеческих чувств.

Словно лёгкие капельки или снежинки

*Начинают волшебюо владеть тишиной...
Не спеша
Нарастает мелодия Глинки –
И яснее бездонная высь надо мной.*

Работа над песней «Вальс о вальсе».

Как мы уже говорили в начале урока, многие современные композиторы пишут свои песни в ритме вальса. Одна из самых известных песен Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко называется «Вальс о вальсе».

СЛУШАНИЕ: «Вальс о вальсе» Э. Колмановского (Татьяна и Сергей Никитины)

СЛУШАНИЕ: «Вальс о вальсе» Э. Колмановского (К. Шульженко)

- Как вы понимаете смысл этой песни?
- Соответствует ли форма этой песни её содержанию?
- Опишите свои впечатления от пения Татьяны и Сергея Никитиных.
- Сравните эту интерпретацию песни с исполнением Клавдии Шульженко.

Шульженко.

Запишем текст песни в тетрадь.

ИСПОЛНЕНИЕ: «Вальс о вальсе» Э. Колмановского

домашнее задание.

Выучить текст песни Э. Колмановского «Вальс о вальсе»

подведение итогов урока.

Вальс! Как велика его слава, как радостно раскрывается навстречу ему человеческое сердце. Юноши и девушки, мужчины и женщины разных стран и эпох дарили и дарят ему свою благосклонность. Они выбрали и отличили его среди множества других танцев и сделали королем танцев!

*...Пусть на земле нашей старой
Новые вальсы звучат!
Пусть восхищенные парни
Кружат счастливых девчат.*

*Пусть в тишине затаенной
Кружатся звезды для нас!
Вальс - это танец влюбленных,
Вальс - это все - таки вальс...*

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: портреты композиторов.

3. Музыкальный материал: «Вальс-фантазия» М. Глинки, фрагменты песен «Мальчишки, девчонки» Островского, «Туристской песни» из оперы «А зори здесь тихие...» К. Молчанова, «Школьный корабль» Г. Струвве.

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: № 14. «Легкое» и «серьезное» в песне.

Цель: познакомить с классическими образцами французской песенной эстрады.

Задачи:

- обучающая – определить характерные черты классической французской песенной эстрады;
- развивающая – развивать интерес к музыкальной культуре XX века;
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.

2. Сообщение темы урока.

Рассказ учителя о французской песне.

Огромный мир мыслей, образов заключен в самом простом и доступном музыкальном жанре – песня.

Песня нас встречает на пороге жизни, едва мы появились на свет. Первая песня, которую мы слышим, – колыбельная. С “колыбельными” песнями вошли в нашу жизнь многие классики – от Моцарта до Дунаевского. Жизнь человека можно проследить не только по его делам, но и по его песням. В песне запечатлевается не только биография человека, но и летопись страны.

Существует множество разновидностей песен, постоянно взаимодействующих друг с другом. Мы давно провели грань между песней композиторской и народной, но между ними существует постоянная взаимосвязь. В операх и симфониях композиторы часто обращаются к народной песне, тогда как некоторые песни, созданные композиторами, уходят в народ (например, “Катюша” М.Блантера).

3. Работа по теме урока:

На этом уроке мы познакомимся с некоторыми представителями французской песни. Отметим характерные особенности французской эстрады.

Францию называют республикой шансонов. У современной французской песни два истока – кафеконцерт и высокая политическая поэзия, породнившаяся с народной музыкой. Шансонье пели не только в кафе или в бистро, но и на баррикадах, и в колоннах уличных демонстраций. Их песни были посвящены не только любви, но и борьбе с несправедливостью.

Выдающиеся французские шансонье всегда включали в свой репертуар народные песни: старинные баллады, рабочие гимны, сатирические куплеты.

Шансон – это французская народная песня, а так же современная эстрадная.

Шансонье – это французский эстрадный певец, который сам пишет музыку, сам сочиняет слова и сам исполняет.

Одним из таких шансонье был Гастон Монтегюс – певец и поэт, любимец рабочих кварталов. Рабочие встречали его “бешеными аплодисментами, а он в рабочей куртке, повязав шею платком, как это делали французские рабочие, пел им песни на злобу дня”.

Сегодня и прозвучит такая песня “Слава семнадцатому полку” на стихи Г.Монтегюса в исполнении французского эстрадного певца Кристиана Бореля.

После прослушивания песни задать вопросы:

Какое впечатление произвела на вас эта песня? Каким настроением она пронизана?

Охарактеризуйте музыкальную речь припева. Проследите за интонационным развитием?

Есть ли различие в исполнении певцом запева и припева?

К какой сфере музыки относится?

Ещё одна певица – ещё один исполнительский стиль, ещё одно направление – Эдит Пиаф.

Эдит Пиаф (19 декабря 1915 года – 11 октября 1963 года) - французская певица. Родилась в артистической семье. Её матерью была неудачливая актриса Анит Майяр, носившая сценический псевдоним Лина Марса. Отец Эдит, Луи Гассион, зарабатывал себе на хлеб ремеслом уличного акробата. В конце 1915 года в связи с рождением дочери Луи Гассион, прибывает в Париж в очередной фронтальной отпуском и узнаёт, что жена от него ушла и отдала Эдит на воспитание своей матери, которая плохо обращалась с ребёнком. Луи Гассион принял решение отправить дочь к собственной матери. Тут выяснилось, что Эдит совершенно слепа. Бабушка прилагала все усилия, чтобы вылечить ребёнка. Эдит прозрела, когда ей было 6 лет.

Она начала своё восхождение с парижского дна, не зная ни грамоты, ни нот, ни ласки. Только песня спасала её от голода, холода, издевательств. Если бы не песни, её не заметил бы Луи Лепле, директор театра. Он услышал её, нищую певичку, когда она пела о парижском воробышке. Лепле назвал её “Мон Пиаф” и пригласил в свой театр. Так началась Эдит Пиаф. Одна из

площадей Парижа названа именем Эдит Пиаф. Здесь есть памятник Эдит и её музей.

Её называют самой великой французской эстрадной певицей современности. Её песни причисляют к жемчужинам искусства. Основоположником французского шансонье была Эдит Пиаф. Она стала символом новой эры французских шансонов.

Вопросы:

Какими музыкальными красками создаётся образ этой песни?

Что показано в данной песне? (Чувства, картины природы, событие)

Что такое гимн?

Слушание песни “Гимн любви”.

Вопрос: Как вы думаете в этой песне Эдит обращается ко всем влюблённым или только к одной паре?

А теперь - песни в исполнении одной из лучших современных французских эстрадных певиц Мирей Матье.

Мирей Матье родилась в 1946 году в рабочей семье и рано обнаружила музыкальный дар и любовь к песне. Песни Мирей Матье, преимущественно о любви – любви скромной, чистой, нежной. Слушателей пленяет красивый голос певицы и стиль её исполнения – также скромный, чистый, нежный. В репертуаре Матье нет боевых рабочих песен, хотя, выступая в Советском Союзе, она однажды спела “Марсельезу”. С 1962г. Она пробовала выступать в певческих конкурсах, но безуспешно. Только в 1965 г., когда Матье появилась на телеэкране и исполнила несколько песен, о её голосе заговорила вся Франция. Вскоре певица предстала перед публикой в знаменитом Парижском концертном зале “Олимпия”. В 1966г. Вышла первая пластинка Матье, разошедшаяся тиражом более полутора миллионов экземпляров.

Девиз творчества: “Вера в бога и неустанный труд”.

Мы услышим две её песни, очень популярные в нашей стране: лирическая песня – “История любви” и иронически – оживлённая – “Прощай, мальчик, мне жаль, но я ухожу...”.

“История любви” - слушание.

Какое впечатление произвела на вас эта музыка?

К какой сфере музыки относится?

Какими музыкальными красками создаётся образ этой песни?

О каких человеческих чувствах рассказывает эта песня?

“Прощай, мальчик, мне жаль, но я ухожу...” – слушание и обсуждение.

О следующем исполнителе – **Джо Дассене** – рассказывают сами ребята.

Дассен родился в Нью-Йорке, где тогда, в предвоенную пору, работал его отец, известный кинорежиссёр Жюль Дассен. Поэтому с юных лет мальчик дышал воздухом киностудий. После войны, когда в Америке началась волна гонений на прогрессивную интеллигенцию, Жюль Дассен

вернулся на родину, во Францию, и Джо стал ассистентом отца. Повзрослев, Дассен - младший исполнил в кино и две самостоятельные роли, которые, правду сказать, не принесли ему славы. Именно после этого он и задумался над тем. Что будущее его – не в кино, а на эстраде. До этого песня была для Дассена – младшего лишь развлечением. Однако друзья не упускали возможности послушать, как он исполняет песни из репертуара французских шансонье, особенно знаменитого Жоржа Брасанса, его кумира.

Молодой француз дебютировал в одном из ночных кабаре Детройта. Его песни сразу привлекли внимание публики своей несхожестью с известными образцами, он пытался сочетать в них традиции шансона с элементами американской народной музыки, которая всерьёз увлекала его. Но подлинное рождение его как профессионального певца произошло всё же на французской почве и началось не на эстраде, а в студии звукозаписи. Его заметили после выхода первой пластинки – “Американский фольклор”.

С той поры на протяжении 15 лет Джо Дассен создал и спел немало настоящих шлягеров. У всех на слуху были его песни “На Елисейских полях”, “Хлеб и шоколад”, “Цыганское лето”, “Подыгрывая на холме”, “Печальная история”, многие другие. Они и принесли Дассену успех у публики, вывели его на эстраду “Олимпии”. На экраны французского телевидения (была там даже популярная передача “Час с Джо Дассеном”, которую и показывали и у нас), принесли ему немало наград на фестивалях, “золотых дисков” и... критических стрел. Его постоянно упрекали в легковестности, в стремлении развлекать публику, ему ставили даже в вину, что его песни “хорошо идут”. И действительно, Дассен, подобно Морису Шевалье, не был певцом – трибуном, но он и не стремился им быть, полагая, что слушателям нужны и песни лирические, если, конечно, лирика не оборачивается в них слащавой сентиментальностью. Его песни доступны широким кругам слушателей.

Когда Джо Дассен выходил на сцену, импульсы его искусства действительно доходили до каждого в зале. Внезапная смерть оборвала карьеру Джо Дассена: он умер вдали от родины, на далёком острове Таите от сердечного приступа в возрасте 42 лет...

Звучит музыка “Если б не было тебя”. Слушание и обсуждение.

Итог урока:

О каких человеческих чувствах рассказывают нам, прослушанные песни? (О любви)

К какой сфере музыки относятся данные песни? Почему? (К лёгкой)

А теперь проведём грань сходства и различия между песнями.

Различия:

“Гимн любви” - это обращение ко всем влюблённым.
“История любви” - это рассказ о любви, которая прошла.
“Как тебя мне разгадать” - это восхищение любовью, благоговение любви.

Сходство:

Объединяет одна тема – любовь.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: портреты.
3. Музыкальный материал: Гастон Монтегюс «Слава 17-му полку», Эдит Пиаф «Нет, я ни о чем не жалею», Мирей Матье «История любви», песни в исполнении Джо Дассена, Патрисии Каас.

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: № 16. Ансамбль – значит вместе.

Цель: Дать представления о сложности понятия «поп-музыка», ВИА на примере групп «Битлз», «Кино»; показать характерные черты ансамблевого исполнения.

Задачи:

- обучающая – определить характерные черты современной отечественной и зарубежной музыки;
- развивающая – развивать интерес к музыкальной культуре XX века;
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к современной музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.

“Петь вместе, это не говорить разом, это вместе чувствовать, думать, мечтать, одними словами и одной, положенной на музыку страстью” (Мудрость мира).

- О чём это высказывание? (ансамбль)
- Сегодня мы поговорим о западных и отечественных поп – группах, научимся разбираться в “настоящей музыке”.

2. Сообщение темы урока.

3. Работа по теме урока:

Введение понятия “ансамбль”.

- Перед вами текст “Что такое ансамбль?”. Задание: прочитать и подобрать ассоциации к ключевому слову “Ансамбль”.

(Проверка выполненного задания)

Беседа о современной поп-музыке.

- В наше время существует огромное количество вокально-инструментальных ансамблей.

- Сейчас их называют группы. Рост количества, к сожалению, сопровождается падением качества.

- Как вы считаете, почему?

М. о. Наверное, потому что интереса к музыке у молодёжи нет.

Подкрепляется ростом профессиональной музыкальной подготовки.

- Если мы с вами не предъявляем высоких требований как слушатели, то исполнители и сочинители не стремятся к совершенствованию, что ведёт к снижению наших музыкальных вкусов. Замкнутый круг. В результате то хорошее, что есть на эстраде, теряется в массе низкопробных, безграмотных ансамблей. Обратите внимание, что многие из групп подражают не самым лучшим музыкантам Запада. И мы получаем оглушительный грохот электроинструментов, пение под фонограмму безголосых певцов и механический бездушный ритм. Эти группы и существуют только потому, что на земле много слушателей, лишённых музыкального (настоящего) вкуса, легко попадающих в сети эффектных шоу.

Знакомый нам американский певец и композитор Пит Сигер в открытом письме “Всемирный потоп поп – музыки” в 1972 году размышлял: “В нашем стремлении узнать новые музыкальные стили родной страны – и новую, и старую. Конечно, в нашей жизни происходят перемены, меняются музыкальные вкусы. Но знакомство с новым не должно приводить к забвению старого.

Мне повезло: после краткого периода страстного увлечения развлекательно – популярной музыкой (я играл на теноровом банджо в школьном оркестре) мне удалось открыть для себя настоящий американский фольклор, образцы которого никогда не звучали по радио. По сравнению с этим искусством большинство популярных песенок 30 – х годов с их бесконечными вариациями на тему: “милый, милый не могу без тебя...” показались мне примитивными. Почти все они предназначались лишь для одного: уговорить людей довольствоваться своей судьбой. Существует ли в США популярная музыка, направленная против уклада “истэблишмента”? Да, существует, но до настоящего времени она не имела доступа к коммерческим каналам массового распространения: “подпольная поп – музыка”.

Молодёжь, которая обязательно хочет слушать новейшие американские шлягеры, как правило, не знает наших лучших популярных и народных песен. Она знакома только с тем, что пропагандирует американская индустрия...”

- Что хотел сказать этим Пит Сигер?
- У нас в стране происходит то же самое?
- Почему люди так “грезят” музыкой?
- Можно ли такую музыку сравнить с наркоманией? Почему?
- Чем привлекает такая музыка?
- Сегодня на уроке прозвучат произведения в исполнении отечественных и зарубежных ВИА. Это будут хорошие примеры.

2. Рассказ о группе “Beatles”.

- Первой прозвучит лирическая песня “Потому что” в исполнении одного из первых вокально-инструментальных ансамблей современного типа.

Диск с песней “Beatles” “Потому что”

- Кто узнал, что это за ансамбль?
- Какое настроение передаёт музыка?
- Что вы знаете об этом ансамбле?

(Рассказ с показом слайдов)

“Четвёрка из Ливерпуля”, которой было суждено открыть новую страницу в истории музыки, стать ансамблем, соединившим в себе функции композитора и исполнителя, открывшим для себя и своих слушателей огромные богатства афро-американского фольклора.

БИТЛЗ – английский вокально-инструментальный квартет, самый популярный музыкальный ансамбль 1960 – х годов. Возникла группа в Ливерпуле, Великобритания, распалась в 1970.

Участники ансамбля –

Джон Леннон (9 октября 1940 – 8 декабря 1980)

Пол Маккарти (18 июня 1942)

Джордж Харрисон (25 февраля 1943 – 29 ноября 2001)

Ринго Старр (7 июля 1940)

Ансамбль зародился в 1956 на совместных выступлениях Леннона и Маккартни, к которым вскоре присоединился Харрисон. Два года с ними играл ударник Питер Бест, но в 1962 его сменил Старр. Этот ансамбль первым сумел превратить рок в искусство. Музыканты относились к создаваемой ими музыке с максимальным трудолюбием и неустанным творческим поиском.

Пол, Джон и Джордж составляли ядро коллектива, остальные музыканты часто менялись. Электрогитар у музыкантов не было. Начинали они, как и тысячи других групп, с сифорла (смесь джаза, блюза и фолка). Постепенно перешли к рок-н-роллу. Название тоже претерпело изменения – от “The Quarrymen” до “The Beatles”.

Слово “beatles” сочетает в себе два значения - “beat” (удар, бит) и “beetles” (жуки). Большинство биографов приписывают авторство названия Джону Леннону. Вполне возможно. Если учесть его поэтические способности и умение строить рассказы и стихотворения на игре слов. Джон всегда был их лидером – самый оригинальный из них, самый мятежный духом. Его влияние доминировало в музыке и образе мыслей “Битлз”. Пол был столь же музыкально одарённым, и в некоторых отношениях его чисто музыкальное дарование превосходило талант Джона, но именно Джон был вперёдсмотрящим. Лидером Джона делала сила его личности. Он был не просто старше Пола и Джорджа, которые на старых фотографиях выглядят именно такими невинными и уязвимыми, какими они были на самом деле. Джон был куда более зрелым, выдавшим виды скептиком, всё видящим насквозь, никому не доверяющим, отдающим себе отчёт в окружающей фальши.

“Beatles” продолжали прогрессировать музыкально, но было понятно, что история коллектива близится к логическому завершению. Личные амбиции брали верх. Леннон начал выпускать сольные синглы и выступать со своими новыми друзьями – группой Plastik Ono Band. С трудом удалось уговорить не делать официальных заявлений по этому поводу.

Фактически, уже с августа 1969 года группа как единый коллектив ничего не записывала. Каждый из четверых обзавёлся собственным проектом на стороне.

Традиционно именно Пола Маккартни считают главным виновником распада “Beatles”, однако, надо не забывать, что он сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы сохранить группу после смерти Эпштейна. Трудно было проглотить первую пилюлю, но дальше было ещё хуже. В конце 1970 года Маккартни подал в суд на Леннона, Стара и Харрисона, с тем, чтобы аннулировать все существующие между ними договорённости. Разбирательство затянулось на долгие годы, лишая фанатов всякой надежды на возрождение “Beatles”.

После убийства Джона Леннона в декабре 1980 года рухнули последние надежды на воссоединение легендарной команды, слухи о котором периодически вспыхивали на протяжении всех 70-х. В 80-е годы музыканты продолжали записываться и выпускать альбомы, правда, всё реже и всё с меньшим успехом. А вот популярность самих “Beatles” никогда не переживали кризиса. Частично из-за того, что они ушли со сцены чемпионами, а не немощными, полузабытыми пенсионерами.

В 1999 году, когда началась истерия по подведению итогов уходящего века, “Beatles” лидировали во всех опросах как лучшая группа XX века.

Слушание русской версии песни “Yesterday” - “Вчера” в исполнении учителя в аранжировке синтезатора.

- О чём эта песня?

- Какие чувства вызвала у вас эта музыка?

Исполнение с учащимися.

4. Итог урока.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: портреты.
3. Музыкальный материал: песни из творчества «Кино» и «Beatles»

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 7 классом

Тема: № 16. Урок-обобщение.

Цель: Обобщить знания полученные в первом полугодии.

Задачи:

- обучающая – проверить полученные знания, обобщающие раздел.
- развивающая – развивать слушательскую культуру учащихся.
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.
 2. Сообщение темы урока.
 3. Работа по теме урока:
 - Тестовые задания.
 - Слушание музыкальных произведений.
 - Вокально-хоровая работа.
 4. Итог урока.
-
1. Литература: Учебник, программа.
 2. Наглядные пособия: слуховая наглядность, тестовые задани

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по

Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: №17. Бардовская (авторская) песня.

Цели: поближе познакомить учащихся с жанром авторской песни.

Задачи:

- обучающая – приобщить учащихся к бардовской песне.
- развивающая – развивать слушательскую культуру учащихся.
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

I. Организационный момент. (1 мин.)

(Музыкальное приветствие учителя и учеников. (слова «Добрый день, ребята» пропеваются импровизированной мелодией учителем, дети повторяют мелодию со словами «Добрый день, учитель»).

II. Изучение нового материала. (18 мин.)

(Фрагмент видеофильма «Высоцкий В. В. 60-е») (3 мин.)

- Ребята, кого вы увидели? Кто он? Как называют таких исполнителей песен? Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем уроке?

- Этот и последующий урок мы посвятим с вами *бардовской песне*. Этот жанр имеет и другие названия – авторская, туристская, студенческая песня.

- Кто же такие барды? Откройте электронную музыкальную энциклопедию на компьютере или возьмите на своих столах музыкальные энциклопедии и найдите слово «Бард», прочтите определение. (ответы 2-х человек с пояснениями) **(4 мин.)**

(« Бард» (от англ. и ирланд. Bard – певец) - народный певец у древних кельтских племён. В средние века бардами называли профессиональных поэтов-певцов, служивших при княжеском дворе в Ирландии, Уэльсе и Шотландии. В наши дни бардами иногда называют создателей авторской песни)

- Как вы думаете, кто были первые барды на Руси, и на каких инструментах они играли?

(Своё начало этот жанр берёт в музыкальной культуре Древней Руси – древние слагатели былин (баяны), певцы-художники. Автор стихов и музыки является непременным исполнителем.)

- Дальнейшее развитие авторской песни происходило следующее:

(показ слайда) (1 мин.)

*городской романс

*кант (бытовая многоголосная песня)

*крестьянские песни

*творчество декабристов

**революционные молодёжные песни 20-х годов*

**песни беспризорников*

**студенческий фольклор*

- Определяя сущность авторской песни, основоположник бардовского движения Б. Окуджава говорил, что это – «поэзия под гитару», А В. В. Высоцкий говорил, что это поэты, которые исполняют свои стихи под музыку. Исполнение таких песен отличается доверительностью, простотой (обычно исполняется под гитару)

(показ слайда с песнями В. Высоцкого и Окуджавы). (4 мин.)

- Авторскую песню запрещали, обвиняли в непрофессионализме, называли «самодельщиной». Но песни, сочинённые в стройотрядах, в кругу друзей-единомышленников, очень быстро распространялись по стране и становились народными. Разумеется, попадали эти песни и в города и поселки Красноярского края, где в то время только начиналось развитие бардовского движения. Начало организации бардовского движения в Красноярском крае было положено осенью 1967 года, красноярским молодежным клубом «Горизонт», с тех пор в Красноярский край стали приезжать известные барды страны и появились свои сибирские барды.

(показ слайда с песнями бардов о Сибири и Красноярском крае). (4 мин.)

- Почему песни бардов, несмотря на свой «непрофессионализм» так популярны, как вы думаете? (2 мин.)

(В своих стихах-песнях автор пишет о том, что его волнует, о своём видении мира. Размышляет о добре и зле, о смысле жизни, о человеческих чувствах. Поэтому бардовская песня - искренний разговор по душам со слушателем. Как бы наедине со всеми. Авторы-исполнители хотят, чтобы мы увидели мир их глазами, поняли его несовершенство, его суетность и непостоянство. Барды 60-х пели о любви и романтике, о дружбе и взаимовыручке, о кострах и походах, о победах и поражениях, о силе и слабости человеческого духа – то есть о жизни во всех её проявлениях).

-Как найти себя в жизни? Как стать личностью? Каждый из нас решает сам, а барды помогают нам своими песнями-размышлениями.

III. Слушание и разучивание бардовских песен. (19 мин.)

(диск «Караоке авторская песня») (В. Высоцкий «Песня о друге», «А сыновья уходят в бой», «Я не люблю», Окуджава Б. «До свидания, мальчики!», Ю. Визбор «Милая моя», Ю. Кукин «За туманом» О. Митяев «Как здорово!»)

(Одновременно для одаренных детей - викторина «Угадай барда»)

IV. Итог урока. Выставление оценок. (2 мин.)

- К «легкой» или «серьезной» музыке вы отнесёте авторскую песню, почему?

- Музыка может быть легкой по содержанию и восприятию. Очень важно, что бы человек стремился не только без разбора слушать лёгкую музыку, ориентируясь на капризы моды, но и понимать серьёзную музыку,

дающую пищу уму и сердцу. Такой, по моему мнению, является музыка авторов исполнителей, бардов XX века.

- Заинтересовались ли вы музыкой бардов? На следующем уроке мы более подробно поговорим о тематике этих песен и коснёмся имён авторов.

4. Итог урока

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.

2. Наглядные пособия: портреты авторов.

слуховая наглядность: В. Берковский, С. Никитин «Ночная дорога», О. Митяев «Как здорово», Б. Окуджава «До свидания мальчики», Ю. Визбор «Милая моя».

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: №18. Бардовская (авторская) песня. Урок-концерт.

Цели: поближе познакомить учащихся с жанром авторской песни.

Задачи:

- обучающая – раскрыть тематику бардовской песни.
- развивающая – развивать слушательскую культуру учащихся.
- воспитательная – показать воспитательный потенциал бардовской песни, заключенный в сочетании выразительных стихов и искренней мелодии..

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:
 - рассказ учителя о бардовской песне.
 - беседа о творчестве выдающихся бардов:
 - А. Галича;
 - В. Высоцкого;
 - Б. Окуджавы.

- Слушание и разучивание бардовских песен.

4. Итог урока

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.

2. Наглядные пособия: портреты авторов.

слуховая наглядность: В. Берковский, С. Никитин «Ночная дорога», О. Митяев «Как здорово», Б. Окуджава «До свидания мальчики», Ю. Визбор «Милая моя», В. Высоцкий «А сыновья уходят в бой», «Я не люблю».

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: №19, 20. Джаз-дитя двух культур.

Цель: – дать представление об истоках джаза, особенностях джазовой музыки.

Задачи:

- обучающая – расширить понятия о современной музыке, дать понятия «регтайм», «блюз», «спиричуэлс».

- развивающая – развивать эмоционально-ценностное отношение к жизни через искусство.

- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока

1. Организационный момент

Вход учащихся под песню Луи Армстронга “Hello ,Dolly”

Учитель: Ребята, мы вошли в класс сегодня под несколько необычную для вас музыку, какую?

Ученики. Это джаз.

Учитель. Да, это джаз. Джаз многолик, история джаза- часть истории XX века. Когда начинаешь говорить о каком-то явлении, то всегда на что-то опираешься. Что же лежит в основе джаза? Каковы его корни, прежде всего, национальные?

Послушаем сообщение о джазе. (Сообщение делает ученик.)

Появившееся в начале XX века слово jazz стало обозначать тип новой, зазвучавшей тогда впервые музыки, а также оркестр, который эту музыку исполнял. Что же это за музыка и как она появилась?

Джаз возник в США среди угнетенного, бесправного негритянского населения, среди потомков черных рабов, когда-то насильно увезенных со своей родины.

В начале XVII века прибыли в Америку первые невольничьи корабли с живым грузом. Его быстро раскупили богачи американского Юга, которые стали использовать рабский труд для тяжелых работ на своих плантациях. Оторванные от родины, разлученные с близкими, изнемогавшие от непосильного труда, черные невольники находили утешение в музыке.

Негры удивительно музыкальны. Особенно тонко и изощренно их чувство ритма. В редкие часы отдыха негры пели, сопровождая себя хлопками в ладоши,

ударами по пустым ящикам, жестянкам – всему, что находилось под рукой.

Вначале это была настоящая африканская музыка. Та, которую невольники привезли со своей родины. Но шли годы, десятилетия. В памяти поколений стирались воспоминания о музыке страны предков. Оставались лишь стихийная жажда музыки, жажда движений под музыку, чувство ритма, темперамент. На слух воспринималось то, что звучало вокруг – музыка белых. А те пели, в основном, христианские религиозные гимны. И негры тоже стали петь их. Но петь по-своему, вкладывая в них всю свою боль, всю страстную надежду на лучшую жизнь хотя бы за гробом. Так возникли негритянские духовные песни спиричуэлс. Духовные песнопения североамериканских негров, так называемые "спиричуэлс", возникли в США уже во 2-й половине 18-го века, вследствие обращения негров в христианство.

Как правило, это коллективная молитва с разделением функций проповедника и прихожан. Европейские жанры, послужившие основой спиричуэл, это в первую очередь гимны, светский и духовный англо-кельтский фольклор, псалмы с текстами, относящимися, главным образом, к содержанию Ветхого Завета. Ранние спиричуэл исполнялись без музыкального сопровождения, они существовали, как вокальное произведение для солиста и хора. Позже, во второй половине XIX века возникают концертные образцы культовой музыки, написанные композиторами и перенесенные на ноты.

Спиричуэлс и сейчас звучат с эстрады в исполнении классических и джазовых певцов, а лучшей исполнительницей их признана замечательная негритянская певица Махелия Джексон.

Учитель (выписывает на доске имя): Одним из исполнителей спиричуэлс был великий негритянский певец Поль Робсон.

“Hammer Song” – в исполнении Поля Робсона – слушание.

Учитель: Ребята, ваше впечатление?

Ученики: Красота, поэтичность и богатство этой музыки – представление о необычайной музыкальной одаренности негров.

Учитель: Можно ли молитву отнести к легкой по содержанию музыке?

Ученики: Конечно, нет.

Учитель. Музыкальная одаренность негритянского народа сказалась в удивительном многообразии, свободе и вместе с тем четкости ритмов с характерным для джаза смещением акцентов с сильной долей на слабую (“синкопами”), в талантливой импровизации исполнителей.

Учитель: Я хочу предложить вам сообщение об изумительном исполнителе, композиторе, подлинном гении джаза, Луи Армстронге.

Учитель: Выписывает на доске имя.

1-й ученик. Родился в бедности, в Новом Орлеане 1900 г. Дед был рабом, мать – прачкой Мэри Энн. Родители разошлись. Воспитывала бабушка по отцовской линии. 1913 год. Новый Орлеан шумно отмечал праздник торжеством и фейерверками. Раздобыв пистолет, выстрелил в воздух. Отправлен в колонию для малолетних цветных “Уэйорс Хоум”. Там был создан медный духовой оркестр, его привлекли к творческой работе. Руководитель – Питер Девис, он сделал Луи горнистом колонии, затем научил играть на корнете. “Эта колония для меня была скорее школой – пансионатом, нежели тюрьмой”. (Армстронг хорошо овладел игрой на корнете). Через 3 года отец забрал его для нянчания (нянчил сводного брата от второго брака отца), В 16 лет – разносил и продавал уголь. Организовал маленький оркестрик, который играл в дешевых барах и на вечеринках.

2 ученик

18 лет – ведущий корнетист.

24 года – женился на Лиллиан Харден, пианистке из оркестра Оливера.

25 лет – первые грамзаписи.

1929 год – переехал в Нью-Йорк. 17 лет был солистом большого оркестра. Ведущий представитель нового вида искусства, известного во всем мире. Много гастролировал. Челюсти стали железными. Длительная гастрольная поездка по Европе.

1946 год – эпоха свинга внезапно оборвалась, стал петь после 1950 года. “Хелло, Долли”, “Мэки Найф”. (Л.Армстронг “Wonderful world”) (Приложение 3)

Учитель: Ребята, спасибо за исчерпывающее сообщение, садитесь. Для многих загадка: в чем же неповторимость игры Луи Армстронга?

Ученики: Virtuозное владение инструментом. Именно он привнес в джаз игру в высоком регистре, обогатил палитру джаза уникальными звуками. Чувствовал форму музыкального произведения. Мог быть прекрасным архитектором или драматургом. Его лучшие работы – драматические миниатюры. Заслуга: превратил джаз из коллективной музыки в искусство сольной игры.

Учитель: На протяжении всей истории своего развития джаз породил множество разных школ, направлений, стилей.

Из всех форм негритянского вокального искусства самое существенное влияние на формирование и развитие джаза оказал блюз. Блюзы исполнялись соло в сопровождении гитары или губной гармошки. В них поется о потерянной любви и утраченном человеческом достоинстве, о горькой неволе и непосильном труде.

Рэгтайм, наряду с блюзом, является важнейшим источником, из которого возник джаз. Как популярная народная музыкальная форма, он получил известность в США примерно с 1870-х. Именно тогда уже менестрели исполняли афроамериканский танец кейкуон под аккомпанемент банджо, гитары или мандалины с характерными для рэгтайма ритмическими рисунками: синкопированным ритмом и краткими неожиданными паузами на сильных долях такта. Фотография Д.Гершвина. (Приложение 4)

Джаз оказал влияние на другие формы музыкального искусства. Самый известный пример- творчество известного американского композитора Джорджа Гершвина. Сперва Гершвин стал известен своими джазовыми лирическими песнями, в которых уже слышались связи с европейской музыкой. Но на этом он не остановился. Он поехал в негритянскую рыбацкую деревню в одном из штатов Америки, где изучил обряды, танцы, песни негров. Затем он сочинил оперу “Порги и Бесс”, в основу которой положил мысль, что черные заслуживают не меньшего уважения, чем белые. Это была первая опера в стиле симфоджаза.

Гершвин был первым, кто в основу своей музыки положил негритянскую народную музыку джазового характера, сочетая ее с приемами европейской симфонической музыки. Это было неожиданно, необычно и обратило на себя внимание во всем мире.

Так возник стиль музыки, получивший название “симфоджаз”.

Может, вы сами попытаетесь расшифровать это слово?

Ученики. Это слияние симфонической музыки и джаза.

Учитель .Послушайте фрагмент из “Рапсодии в блюзовых тонах”

Учитель. В импровизационном джазе нет точной записи исполняемой музыки , есть лишь основа в виде какой –либо известной мелодии. Музыканты импровизируют свою партию, свободно варьируя эту мелодию, это требует от музыкантов не только исполнительского мастерства , но и творческого дара.

Примером вышесказанного может служить исполнение джазовой композиции русским музыкантом Даниилом Крамером.

Просмотр презентации по теме урока.

2. Разучивание песни “Джаз” Я. Дубравина

– Ритм прохлопать по фразам.

– Можно ли отнести джаз к легкой музыке?

3. Итог урока

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.

2. Наглядные пособия: портреты композиторов,

слуховая наглядность: «Молитва» М. Джексон, «Блюз Западной окраины» Л. Армстронга, «Регтайм» С. Джоуплин.

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: № 21. Джаз и европейский симфонизм - неожиданный сплав.

Цель: доказать, что симфония, с присущей ей способностью обобщать, видеть единое в разном, даже противоположном, может сыграть важную объединяющую роль в современном мире музыки.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока.

Рассказ учителя о Дж. Гершвине и его джазовой музыке.

Имя Джорджа Гершвина вам известно. В начальной школе мы слушали «Колыбельную» из оперы «Порги и Бесс».

Джордж Гершвин - первый американский композитор, музыка которого стала известна всему миру. Его талант был настолько многогранным и гибким, что смог объединить европейский симфонизм с джазовой импровизацией. Это было так неожиданно, что обратило внимание на себя всего мира.

Гершвин вспоминал о том, как в шестилетнем возрасте он замирал у одного из магазинов, где на старом механическом пианино | звучали модные тогда регтаймы. Став композитором, Д. Гершвин пишет джазовые лирические песни. Особенно он интересуется музыкой негров Америки. Для того чтобы лучше освоить их музыкально-ритмический язык, Гершвин поселяется в хижине среди негров. Изучает обряды, песни, танцы. Сидя между ними, подпевает, подыгрывает певцам. Композитор вскоре мог соперничать с любым из них. Своими знаниями и умениями композитор воспользовался при сочинении оперы «Порги и Бесс», в основе которой мысль о том, что черные заслуживают не меньшего уважения, чем белые. Опера отличается глубиной чувств, изобразительностью развития афро-американского фольклора. Это была первая опера в стиле симфоджаза. Дж. Гершвин был не согласен с мнением о том, что джаз является музыкой

второго сорта. Он был уверен, что джаз сумеет обогатить европейскую симфоническую музыку.

«Так много болтали об ограниченности джаза, так неверно понимали его функцию. Принято считать, что джаз должен звучать в одном темпе и основываться только на танцевальных ритмах. Я решил, насколько это возможно, разбить эту ошибочную концепцию одним ударом. Я слышал свою композицию, как музыкальный калейдоскоп Америки - наш кипящий котел, нашу много. I национальную энергию, наши блюзы, нашу столичную суматоху»; говорил Гершвин о замысле создания своей «Рапсодии в стиле блюз».

Это произведение на конкурсе «Что есть американская музыка» имела, по словам современников, «нокаутирующий» успех. Оно же положило начало новому направлению - *симфоджазу* - сплаву симфонической и джазовой музыки, который открыл новые возможности для многих композиторов. Гершвина сравнивали с принцем, который «взял Золушку (джаз) за руку и открыто провозгласил ее принцессой, вызывая удивление мира и бешенство завистливых сестер».

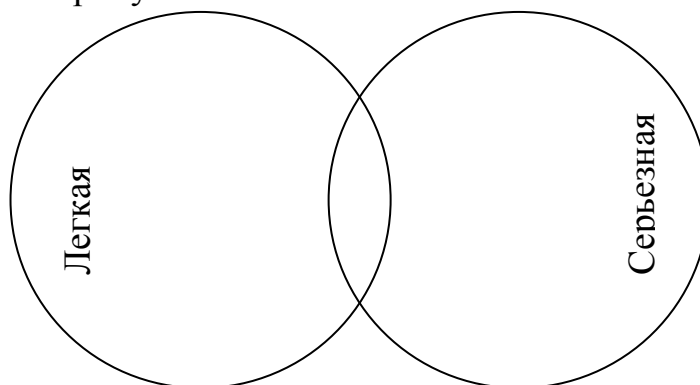
Гершвин еще долго подвергался нападкам критиков за то, что он, автор легкой музыки, взялся за сочинение «серьезной».

Слушание и обсуждение «Первого концерта для форте-! пиано с оркестром» Дж. Гершвина. I

- Слушая музыку, обратите внимание, как будет сопоставляться, а иногда объединяться негритянский джаз с европейским симфонизмом (легкая музыка с серьезной).

Слушание «Первый концерт для фортепиано с оркестром» (1 ч.) Д. Гершвина.

- На доске два круга. К какой из указанных сфер вы отнесли бы услышанную музыку? Заштрихуйте.

- Сколько образов? (Два.)

- В чем заключена драматургия? (Контраст джазовой музыки и симфонии, легкой и серьезной музыки.)

- Каковы особенности музыкального языка вступления? Что они напоминают?

- Какие элементы использовал Дж. Гершвин для построения 1-й части концерта? (Экспозиция - 1-я и 2-я темы; разработка, реприза — 1-я и 2-я

тема. Гершвин избегал привычных форм, но основной принцип сонатно-симфонической формы сохранил - контраст двух образов.)

Вывод. Музыкальная культура наших дней, поражающая многоликостью, пестротой языков и стилей, мучительно стремится обрести устраненную цельность. Появление симфоджаза - подтверждение этому.

4. Итог урока.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. **Музыкальный материал:** Дж. Гершвин (1898-1937) Первый концерт для фортепиано с оркестром (фрагмент).

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: № 22. От оперы к оперетте.

Цель: напомнить историю возникновения жанра оперы; дать определение «оперетта», определить характерные особенности жанра.

Задачи:

- обучающая – определить взаимодействие музыкальных образов, их развитие от оперы к оперетты.
- развивающая – содействовать развитию культуры слушателя у школьников.
- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Музыкальный материал: И. Дунаевский «Песня об Одессе», сцена «Выход Ларисы и семи кавалеров» из оперетты «Белая акация».

Ход урока

I. Вступительное слово учителя о возникновении оперы.

- Что такое опера?
- Назовите оперы, с которыми вы встречались на уроках, на сценах музыкальных театров? Кто бывал в опере?

Истоки музыкального театра уходят далеко в глубь веков, когда народные празднества сопровождались пением, танцами, пантомимой и инструментальной музыкой. Первый оперный спектакль был поставлен во Флоренции в 1594 году. Здесь в оперу было введено сольное пение,

позволяющее сблечь всю ценность поэтического слова, придать ему особую нежность, усилив этим воздействие на душу человека. Дальнейшее развитие оперы связано с именем Клаудио Монтеверди. Именно он ввел в оперный спектакль увертюру, оркестр стал не только сопровождать певца, но и выражать чувства героев, усиливая напряженность драматического действия. «Я осознал, что контрасты трогают наши души больше, чем что-либо другое, а цель подлинной музыки — взволновать душу», - говорил композитор. Монтеверди ввел в оперу арию-раздумье, арию-скорбь, ставшую предвестницей многих десятков арий подобного содержания. Благодаря неутомимой деятельности этого человека в Венеции в 1637 году был открыт первый оперный театр.

С середины XVII века оперы стали широко распространяться в других городах Италии. В Неаполе в действие оперы стали проникать сценки из народной жизни, неизменно пользовавшиеся успехом у зрителей. Это проникновение легкой бытовой музыки в серьезный мир оперы привело к возникновению двух самостоятельных направлений: оперы серьезной - *опера-сериа* и комической - *опера-буффа*. Продолжая в дальнейшем самостоятельное развитие, опера-сериа и опера-буффа постоянно соприкасаются друг с другом, взаимообогащаясь, покоряя зрителя богатством интонационных красок.

В России первые оперы появились в 70-х годах XVIII века. С именем замечательного русского композитора М. И. Глинки связано становление русской классической музыки, первой вехой которой стала историко-героическая опера «Иван Сусанин».

II. Введение в тему урока «От оперы к оперетте». Звучит «Песня об Одессе» И. Дунаевского.

- К легкой или серьезной музыке отнесете эту песню?

- К какому жанру относится?

- Может ли исполняться в опере? Почему? Участники обеих сцен - подружки Таня и Лариса и семеро парней, которые шутливо названы «кавалерами», — молодые моряки, отправляющиеся в далекую китобойную экспедицию.

Звучит сцена «Выход Ларисы и семи кавалеров».

- К какой сфере музыки - «легкой» или «серьезной» - вы отнесете эту сцену? Почему?

- Могла ли она звучать в опере?

Эти два фрагмента - из оперетты И. Дунаевского «Белая акация».

III. Знакомство с жанром оперетты.

В 50-х годах XIX в. в Париже в репертуаре театров появляются сокращенные варианты комической оперы, получившие название *оперетт*.

Оперетта (итал. — *operetta* франц. - *oprette*, буквально — маленькая опера), один из видов музыкального театра (разновидность оперы с разговорным диалогом), сочетающий вокальную и инструментальную музыку, танец, балет с элементами эстрадного искусства. В основе музыкальной драматургии оперетты обычно лежат куплетная песня и танец.

Как правило, кульминацию каждой сцены составляет популярный в данное время и в данной стране танец (канкан и галоп у Ж. Оффенбаха, вальс, полька и мазурка у И. Штрауса-сына, чардаш у И. Кальмана и др.), нередко определяющий собой всю музыкальную атмосферу спектакля.

Хотя в оперетте используются и типичные для оперы жанры и виды вокальной и инструментальной музыки - ария, дуэт, ансамбль, хор, они обычно более просты и также выдержаны в песенно-танцевальном характере. Музыкально-вокальные и хореографические номера служат в оперетте для развития действия, утверждения идеи произведения и составляют взаимосвязанное целое. Это отличает оперетту от водевиля и других разновидностей музыкальной комедии и драмы, где музыка играет вспомогательную, дивертисментно-декоративную роль. Термину *оперетта* первоначально придавалось иное значение. До середины XIX в. опереттой назывались небольшие оперы. Истоки оперетты восходят к традиции музыкально-комедийных спектаклей, её исторические предшественники — комическая опера, включая оперные пародии, французский водевиль, австрийский и немецкий зингшпиль. Характерные особенности оперетты:

- развлекательность;
- присутствие разговорной речи.

Как самостоятельный жанр оперетта возникла в 50-е гг. XIX в. во Франции; в 60-е гг. появились австрийские, в 70-е гг. - английские, в 80-е гг. — американские оперетты. Во Франции получил развитие преимущественно пародийный тип оперетты, его создателями и основоположниками были Ф. Эрве и Ж. Оффенбах; последний поднял театр, пародию на уровень острой социальной сатиры («Орфей в аду» (1858) и др.). Самобытная, иронически злободневная оперетта создана в 70-90-х гг. в Великобритании (А. Салливен). Во 2-й половине XIX в. во Франции (поздние работы Оффенбаха и Эрве, произведения Ш. Лекока, Р. Планкета, Э. Одрана) и в Австрии (произведения И. Штрауса, Ф. Зуппе, К. Миллёкера, К. Целлера) композиторы постепенно отказались от пародии, сатиры, злободневности и вернулись к историко-бытовым и лирико-романтическим сюжетам комической оперы. На рубеже XIX и XX вв. в Великобритании оперетта сблизилась с мюзик-холлом, а во Франции - с фарсовым театром, став чисто развлекательным, коммерческим зрелищем. В австрийской же, так называемой новой венской оперетте, в которую Ф. Легар и особенно И. Кальман внесли национальные венгерские мелодии, наступил в начале XX в. период нового подъёма и широкого международного признания. В творчестве композиторов этого направления преобладало лирико-сентиментальное начало, они создали новый тип оперетты - мелодраму-буфф. Традиции венской школы некоторое время оказывали влияние на немецкую (т. н. берлинскую) оперетту, но к 30-м гг. в ней стали преобладать примитивные, развлекательные музыкальные фарсы. В 20-30-е гг. в венской оперетте усилились кризисные черты, утвердились драматургические, музыкальные и театрально-постановочные штампы; зарубежная оперетта в значительной степени деградировала идейно и художественно.

Русский дореволюционный опереточный театр (первый спектакль в 1868) по существу не имел национального репертуара. Начало отечественной оперетте положено в середине 20-х гг. композиторами И. О. Дунаевским и Н. М. Стрельниковым. Позднее в этом жанре работали композиторы Б. А. Александров, Ю. С. Милютин, В. П. Соловьев-Седой, К. Я. Листов, О. Б. Фельцман, А. Г. Новиков, Т. Н. Хренников, В. И. Мурадели, О. А. Сандлер, В. Е. Баснер и др. Они упрочили связь оперетты с массовой советской песней. Обращаются к оперетте и мастера симфонической и оперной музыки - В. В. Щербачёв, Д. Д. Шостакович, Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов. Для работ этих композиторов характерны лирико-романтическая направленность, стремление к актуальной современной тематике, развитие героических, патриотических сюжетов. Создаются историко-бытовые оперетты, музыкальные комедии для детей, произведения, близкие водевилю, мюзиклы. Многообразные традиции народного музыкально-комедийного театра получили развитие в опереттах композиторов других стран - «А. С. Айвазян (Армения), А. П. Рябова (Украина), Р. С. Гаджиева (Азербайджан), Щ. Е. Милорава, Г. Г. Цабадзе (Грузия), А. Я. Жилинского (Латвия), Э. А. Арро, Л. Т. Нормета, Б. В. Кырвера (Эстония), Д. Х. Файзи (Татарстан) и др. В 40-50-е гг. стала успешно развиваться оперетта других восточноевропейских стран: Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии.

Опера — музыкально-театральное произведение серьезного жанра.

Оперетта — музыкально-театральное представление легкого жанра.

- Давайте вернемся к музыке И. Дунаевского. Слушание обоих фрагментов.

- Мы можем сказать, что серьезная музыка («Песня об Одессе») вторгается в легкую («Выход Ларисы и семи кавалеров»).

Итог. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки способствовало появлению жанра оперетты.

IV. Знакомство с песней Л. Квинт на слова В. Кострова «Здравствуй, мир!».

Исполнение учителем.

- Какой смысл вложил поэт в слово «мир»? Сравните идею песни и стихотворения А. Блока. Есть ли между ними что-нибудь общее?

О, весна без конца и без краю –

Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

И приветствую звоном щита!

А. Блок

- Разучивание 1 -го куплета.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.

2. Наглядные пособия: слуховая наглядность, портреты композиторов.

3. Музыкальный материал: И. Дунаевский «Песня об Одессе», сцена «Выход Ларисы и семи кавалеров» из оперетты «Белая акация».

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: №23. Мюзикл. Любовь - вечная тема в искусстве. Периоды развития

Цели: дать определения мюзикла; выявить характерные особенности; определить жанровые категории мюзикла.

Задачи:

Обучающие: дать определение мюзикла; выявить характерные особенности и жанровые категории мюзикла; знакомство с мюзиклом;

Развивающие: развитие самостоятельности учащихся в ходе решения учебных задач; развитие творческих способностей и познавательного интереса, а также навыков самоконтроля; развитие вокальных навыков;

Воспитательные: воспитание сознательного отношения к учёбе и коммуникативных умений, способствовать формированию личностных качеств (отзывчивость, честность, доброта, любовь).

Ход урока:

I. Рассказ учителя о жанре мюзикла.

- В последнее время мы часто слышим о постановках мюзиклов на театральных сценах.

- Что такое мюзикл? Каковы его особенности, разновидности? Чем он отличается от оперетты? На эти вопросы мы ответим на этом уроке.

Мюзикл - это музыкально-сценический жанр, использующий выразительные средства музыкального, драматического, хореографического и оперного искусств. Их сочетание и взаимосвязь придали мюзиклу особую динамичность, характерной чертой многих мюзиклов стало решение серьезных драматургических задач несложными для восприятия художественными средствами.

Musical – мюзикл, или, как чаще пишут и говорят, *мюзикл* - сокращенная форма понятий *Musical comedy* (музыкальная комедия) и *Musical play* (музыкальная пьеса, музыкальное представление).

Возник этот жанр в США в начале XX в. в результате синтеза балладной оперы, оперетты, ревю, водевиля, бурлески, профессиональной эстрадной песни и характерных американских эстрадно-концертных представлений.

Сейчас мюзикл - один из самых модных жанров современного театра. Некоторые считают его американской разновидностью оперетты, поскольку именно в американском музыкальном театре произошел тот качественный скачок, который позволяет многим рассматривать мюзикл как самостоятельный сценический жанр, хотя и находящийся в отношениях близкого родства и преемственности с опереттой.

Характерные особенности мюзикла:

- широта жанрового диапазона (комедия, драма, трагедия);
- ведущая роль музыки эстрадного плана;
- равноправие музыки, танца и разговорного жанра в драматургии спектакля;
- в основе - литературные произведения, завоевавшие шир⁰ кую популярность и доказавшие свою художественную полноценность;
- стремление к содержательности, высокой идейности, глуби^{1*}

Разновидности мюзиклов:

Мюзикл-опера — разновидность, которая сочетает в единстве свойства и признаки обоих жанров. Например, «Шербургские зонтики» М. Леграна, «Иисус Христос - суперзвезда» Э. Уэббера, «Орфей и Эвридика» А. Журбина, мультфильм «Бременские музыканты» Г. Гладкова.

Мюзикл-оперетта — жанр, сочетающий характерные черты оперетты и мюзикла. Например, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Вестсайдская история» Л. Бернштейна, «Звуки музыки» Р. Роджерса и т. д.

Мюзикл-драма — жанр опирается на разговорный диалог. Например, «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, муз. К. Вейля.

Мюзикл-обозрение — эстрадное ревю, но скрепленное драматическим сюжетом: К/ф «Веселые ребята», муз. И. Дунаевского.

Различия:

Мюзикл	Оперетта
1. Театральная форма, где музыка является одним из средств музыкально-сценического действия наряду с хореографией, пластикой, постановочными эффектами.	1. Выдержанная музыкальная форма с ансамблями и финалами, лейтмотивами и элементами симфонического развития.
2. Главное - литературный, материал.	2. Главное - музыка, высокие вокальные требования к певцам.
3. Высокий литературный уровень (Т. Плавт, У. Шекспир, М. Сервантес и т. д.), интересная проблематика, оригинальные характеры.	3.-
4. Обращается к аудитории языком бытовой и эстрадной музыки	4. Развернутые многоэпизодные финалы актов
5. Хореограф — второй постановщик, иногда главный	5. Балетные сцены дивертисментного типа, роль второстепенная

Традиционный взгляд на мюзикл как на искусство развлекательное не исключает того, что это искусство служит своеобразным зеркалом общественной жизни. Художественные завоевания, мюзикла позволили ему стать достоянием не только какой-то одной нации, но и оказывать серьезное воздействие на современный музыкальный театр.

- Мы обращаемся сегодня к мюзиклу Л. Бернштейна «Вестсайдская история». Немного о композиторе.

П. Рассказ о композиторе Л. Бернштейне и его «Вестсайдской истории»

Леонард Бернштейн (1918-1990). Американский дирижёр, композитор, пианист, музыкальный деятель, педагог. Закончил Гарвардский университет и музыкальный институт Кёртис (Филадельфия). Ученик У. Пистона (композиция), Ф. Рейнера и С. А. Кусевицкого (дирижирование). Ассистент дирижёра (1943-1944), дирижёр (1957-1958), главный дирижёр (1958-1969) Нью-Йоркского филармонического оркестра и городского оркестра «Нью-Йорк сити симфони» (1945-1948). Выступал в концертах как дирижёр и одновременно исполнитель фортепианной партии в собственных и классических оркестровых сочинениях. Бернштейн - один из крупнейших дирижёров, выдающийся интерпретатор классической, а также современной музыки, в том числе сочинений Шостаковича, Малера. Выступал в Венской опере (поставил «Фальстафа» и свою оперу «Тихое место», 1986). Среди записей «Сомнамбула» (солисты Каллас, Валетти, Модести, Мyto, «Кармен» (в заглавной партии Хорн), «Фиделио» (солисты Яновиц, Колло, М. Юнгвирт, Сотин, Попп, Фишер-Дискау). Широко известны его мюзиклы, в том числе «Вестсайдская история» (1957, Нью-Йорк). Находясь в рамках жанра, Бернштейн вводит в мюзиклы оперные формы, а также добивается в них сквозного симфонического развития. В его музыке мастерски претворены ладогармонические, ритмические особенности джаза, негритянских, мексиканских и других народных песен. В своих сочинениях Бернштейн использует разнообразные музыкальные средства - уличные песенки, рок-н-ролл (например, в «Мессе», 1971). Среди сочинений: оперы «Волнения на Таити» (1952, Уолтем), «Тихое место» (1986, Вена), оперетта «Кандид» (1956, Нью-Йорк), балеты, 3 симфонии, вокальные циклы.

Бернштейн пришел к смелой мысли - взять за основу либретто трагедии «Ромео и Джульетта» и перенести действие в современную Америку. Место действия - Нью-Йорк, точнее, его западные окраины (Вест-сайд), населенные бедняками. Конкурирующие молодежные группировки «Ракеты», куда входят «тинэйджеры» - уроженцы Нью-Йорка, и «Акулы», объединившие пуэрториканцев из семей бедных иммигрантов с острова Пуэрто-Рико. Пара влюбленных связана с этими группировками, что делает их любовь обреченной. Юноша (Тони) хочет положить конец вражде, но тщетно. К тому

же он убивает брата возлюбленной (Марии) (как в трагедии У. Шекспира) — одна из кульминаций трагедии.

Слушание: «Ария Тони», «Мария».

- Сравните со сценой схватки.

Слушание: «Сцена драки».

Человеческий голос - оркестр, богато развитая импровизированная мелодия своеобразно претворяет интонационно взволнованную речь.

Сцена схватки - господство стихии, ритмовозвышенной лирики, излагаемые судорожным движением.

Великолепны танцы в постановке Джерома Роббинса, некая комбинация балета, акробатики и джаза. Он превратил драку в балетный бой - притом, что драка остается дракой.

- Как называется прием сочинения музыки, используемый композитором? (*Введение в музыкальную ткань конкретной музыки.*)

- Перечислите черты, подтверждающие принадлежность этого произведения к жанру мюзикла.

Слушание: «Ария Марии».

Итог. Тема трагической любви продолжает волновать и художников и слушателей. Человек обращается к искусству прошлого, чтобы через него познать законы нравственные, законы человеческих отношений. Сочетание тонкого лиризма и высокой трагедии делают этот мюзикл нестареющим образцом высокого искусства.

Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки способствовало рождению нового жанра-жанра мюзикла.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.

2. Наглядные пособия: слуховая наглядность, портрет.

Музыкальный материал: Л. Бернстайн (1918-1990) «Вестсайдская история» (слушание)

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: №24. Мюзикл. Любовь - вечная тема в искусстве.

Цели: дать определения мюзикла; выявить характерные особенности; определить жанровые категории мюзикла.

Задачи:

Обучающие: дать определение мюзикла; выявить характерные особенности и жанровые категории мюзикла; знакомство с мюзиклом “ Notre Dame de Paris”;

Развивающие: развитие самостоятельности учащихся в ходе решения учебных задач; развитие творческих способностей и познавательного интереса, а также навыков самоконтроля; развитие вокальных навыков;

Воспитательные: воспитание сознательного отношения к учёбе и коммуникативных умений, способствовать формированию личностных качеств (отзывчивость, честность, доброта, любовь).

Ход урока:

1. Организационный момент.

Доброжелательное приветствие учащихся, проверка их готовности к уроку. Использование презентации.

2. Актуализация опорных знаний.

После того как был задан последний вопрос “Что такое мюзикл?” учащиеся пытаются сами дать ответ.

3. Изучение нового материала.

- В последнее время мы часто слышим о постановках мюзиклов на театральных сценах. Что такое мюзикл? Каковы его особенности, разновидности? На этом уроке мы ответим на эти вопросы.

Мюзикл – это музыкально-сценический жанр, использующий выразительные средства музыкального, драматического, хореографического и оперного искусств. (слайд 2). Возник этот жанр в США в начале XX в. в результате синтеза балладной оперы, оперетты, ревю, водевиля, профессиональной эстрадной песни и характерных американских эстрадно-концертных представлений.

Характерные особенности (слайд 2):

Широта жанрового диапазона (комедия, драма, трагедия);

Ведущая роль музыки эстрадного плана;

Равноправие музыки, танца и разговорного жанра в драматургии спектакля;

В основе – литературное произведение;

Стремление к содержательности, высокой идейности, глубине мысли, серьезности проблематики.

Разновидности мюзиклов (слайд 3):

/Учащиеся записывают в тетрадь определение жанра, характерные особенности и разновидности./

Мюзикл - дитя XX столетия. Его историю можно разделить на два периода. Первый период (1900-1930) характеризуется произведениями, которые носят явно выраженный развлекательный характер. Эти произведения должны были удовлетворять спрос преуспевающего бизнесмена того времени.

Второй период связан с экономическим кризисом 1929 г. Серьёзными становятся темы и сюжеты: гражданская война в Америке – “Цветущая

девушка” Гарольда Арлена (1946 г), вторая мировая война – “Южный Тихий океан” Ричарда Роджерса (1948 г.).

Послевоенные десятилетия стали для мюзикла триумфом. Он шагнул за пределы Америки и отправился покорять мир. В этот период появляются такие признанные шедевры как “Целуй меня Кейт” Коула Портера и “Моя прекрасная леди” Фридерика Лоу.

Во второй половине XX столетия мюзикл проникает на театральные подмостки Европы. В Англии появляется произведение завоевавшее всемирное признание – мюзикл “Оливер” Л. Барта.

Опытом западных коллег воспользовались и русские композиторы, создавшие ряд удачных мюзиклов. 24 декабря 1934 г. – премьера музыкальной комедии режиссера Г.Александрова и композитора И.Дунаевского “Веселые ребята”. За ней последовали новые работы этих же авторов – “Цирк” 1936 г., “Волга-Волга” 1938 г., “Светлый путь” 1940 г., “Весна” 1946 г.

Период высшего расцвета отечественного мюзикла приходится на 60-70 годы, когда появились такие композиторы как Г.Гладков (м/ф “Бременские музыканты”), А.Рыбников (“Юнона и Авось”), М.Дунаевский (“Мэри Поппинс, до свидания”) и т.д.

В 1985 г. на лондонской сцене появляется парижская постановка мюзикла “Отверженные”. За этим красочным шоу по мотивам одноименного романа В.Гюго последовала постановка “Мисс Сайгон” (1989), действие которого происходит во время войны во Вьетнаме.

И, наконец, 1998 г. – премьера мюзикла “Notre Dame de Paris”

Нотр-Дам де Пари (фр. Notre-Dame de Paris) — французско-канадский мюзикл по мотивам романа Виктора Гюго Собор Парижской Богоматери. Композитор мюзикла — Риккардо Коччанте; автор либретто — Люк Пламондон. Мюзикл дебютировал в Париже 16 сентября 1998 года. Мюзикл попал в Книгу Рекордов Гиннеса, как имевший самый успешный первый год работы.

В оригинальной версии мюзикл гастролировал по Бельгии, Франции, Канаде и Швеции. Во французском театре «Могадор» в 2000 году дебютировал тот же мюзикл, но с некоторыми изменениями. Этих изменений придерживались итальянская, русская, испанская и некоторые другие версии мюзикла.

В том же году стартовала укороченная американская версия мюзикла в Лас-Вегасе и английская версия в Лондоне. В английском варианте почти все роли исполняли те же артисты, что и в оригинале.

Люка Пламонда и Ришара Кошана.(слайд 4) Л. Пламонд долго искал героя своего мюзикла. Он причитывал роман В.Гюго “Собор Парижской Богоматери”, пересматривал уже снятые фильмы на этот сюжет, пока не понял, что, эта история должна принести успех мюзиклу хотя бы во Франции, где любят свою историю и все французское. И, действительно, билеты были проданы за 6 месяцев до премьеры. Только дисков было выпущено более 7 миллионов.

Собор Парижской Богоматери – символ Парижа (слайд 5). Он расположен в старой, средневековой части столицы, на острове Ситэ. Его строили почти без перерыва 185 лет. Нотр-Дам прославился скульптурными чудовищами, которые украшают водостоки. Парижане не очень любили этот большой (высота 35 м., длина 130 м., высота колоколен 69 м., вес колокола Эммануэль – 13 тонн, его языка – 500 кг.) и старый собор... до 1831 г., когда появился роман В.Гюго “Собор Парижской Богоматери”

Сюжет

Цыганка Эсмеральда находится под опекой цыганского барона Клопена со смерти своей матери. После того, как табор цыган пытается проникнуть в Париж и получить убежище в Соборе Парижской Богоматери, их прогоняют королевские солдаты. Капитан стрелков, Феб де Шатопер, заинтересовывается Эсмеральдой. Но он уже обручен с 14-летней Флёр-де-Лис.

На празднике шутов горбатый, кривой и хромой звонарь Собора Квазимодо приходит, чтобы посмотреть на Эсмеральду, в которую он влюблён. За его уродство его избирают Королем шутов. К нему подбегает его опекун и наставник, архидьякон Собора Парижской Богоматери Фролло. Он срывает с него корону и наказывает ему даже не смотреть в сторону Эсмеральды и обвиняет её в колдовстве. Он делится с Квазимодо планом похищения Эсмеральды, в которую он тайно влюблен. Он хочет запретить её в башню Собора.

Ночью поэт Гренгуар бродит за Эсмеральдой, и становится свидетелем попытки её похищения. Но поблизости караулил отряд Феба, и он защищает цыганку. Фролло удаётся незаметно сбежать — никто и не предполагает, что он тоже участвовал в этом. Квазимодо арестован. Феб назначает Эсмеральде свидание в кабаре «Приют любви». Все это слышит Фролло.

Гренгуар попадает в Двор чудес — обитель бродяг, воров и прочих люмпенов. Клопен решает повесить его по причине того, что он, не будучи преступником, зашёл туда. Он должен был быть повешен, если только кто-нибудь из девушек, живущих там, не захочет выйти за него замуж. Эсмеральда, после предложения со стороны Клопена, соглашается, чтобы спасти его. Он обещает сделать её своей музой, но Эсмеральда поглощена мыслями о Фебе. Она спрашивает его о значении имени своего возлюбленного.

За попытку похитить Эсмеральду Квазимодо приговорили к колесованию. Фролло наблюдает за этим. Когда Квазимодо просит пить, Эсмеральда подает ему воду.

На рыночной площади все трое — Квазимодо, Фролло и Феб признаются ей в любви. Вот «Три сердца, созданных различно». В благодарность за воду Квазимодо показывает ей Собор и колокольню, приглашая заходить, когда она захочет.

Фролло преследует Феба и вместе с ним заходит в «Приют любви». Увидев Эсмеральду в одной постели с Фебом, он ударяет его кинжалом Эсмеральды, который она всё время носила с собой, и убегает, оставив Феба умирать. Эсмеральду обвиняют в этом преступлении. Феб вылечивается и возвращается к Флёр-де-Лис, которая просит поклясться Феба, что разлучница будет наказана.

Фролло судит и пытается Эсмеральду. Он обвиняет её в колдовстве, проституции и покушении на Феба. Эсмеральда заявляет, что она непричастна к этому. Её приговаривают к казни через повешение.

За час до казни Фролло спускается в подземелье тюрьмы Ла-Санте, где заключена Эсмеральда. Он ставит условие — он отпустит Эсмеральду, если та примет его любовь и будет с ним. Эсмеральда отказывается. Архидьякон пытается взять её силой.

Фролло целует Эсмеральду в губы, а тем временем в подземелье проникают Клопен и Квазимодо. Клопен оглушает священника и освобождает падчерицу.

Эсмеральда скрывается в Соборе Парижской Богоматери. Жители «Двора Чудес» приходят туда, чтобы забрать Эсмеральду.

Королевские солдаты под началом Феба вступают с ними в бой. Клопен убит. Бродяги изгнаны. Фролло отдаёт Эсмеральду Фебу и палачу. Квазимодо ищет Эсмеральду и вместо неё находит Фролло. Тот признается ему, что отдал Эсмеральду палачу за то, что она отказала ему. Квазимодо скидывает с собора Фролло и умирает сам с телом Эсмеральды на руках.

История создания

Работа над мюзиклом началась в 1993 году, когда Пламондон составил примерное либретто на 30 песен и показал его Коччианте, с которым прежде уже работал и написал прежде в числе прочего песню «L'amour existe encore» для Селин Дион. У композитора уже было наготове несколько мелодий, которые он и предложил для мюзикла. Впоследствии они стали хитами «Belle», «Dance mon Esmeralda» и «Le temps des cathédrales». Самая известная песня мюзикла — «Belle» — была написана первой.

За 8 месяцев до премьеры был выпущен концепт-альбом — диск со студийными записями 16 главных песен постановки. Все песни были исполнены артистами мюзикла, за исключением партий Эсмеральды: в студии их пела Ноа, а в мюзикле — Элен Сегара. На постановку были приглашены звёзды канадской эстрады — Даниэль Лавуа, Брюно Пельтье, Люк Мервиль, но главную роль Квазимодо отдали малоизвестному Пьеру Гарану, хотя изначально композитор писал партии Квазимодо для себя. Эта роль и прославила Пьера, взявшего себе псевдоним Гару.

Премьера российской версии мюзикла состоялась в Москве 21 мая 2002 года. Продюсерами постановки выступили Катерина Гечмен-Вальдек, Александр Вайнштейн и Владимир Тартаковский. Автор текста русской версии — поэт, бард, драматург и сценарист Юлий Ким.

В 2008 году состоялась премьера корейской версии мюзикла. В 2010 году состоялась премьера бельгийской версии мюзикла.

-Интонации какого композитора похожи на интонацию арии Эсмеральды? (Шуберт “Аве Мария”)

-К какой разновидности мюзиклов относится этот мюзикл? (мюзикл-опера)

- На слайде 10 два круга. К какой из указанных сфер вы отнесли бы услышанное произведение? Заштрихуйте у себя в тетрадах.

Вывод. Мюзиклы разные по содержанию, настроению и по художественной форме стали одним из ярких театрально-музыкальных явлений нашего времени.

4. Музыкально-хоровая работа

5. Итог урока.

Музыка может быть легкой по содержанию и восприятию. Очень важно, чтобы человек стремился не только без разбора слушать легкую музыку, ориентируясь на капризы моды, но и понимать серьезную музыку, дающую пищу уму и сердцу. Ведь людям нужна самая разная музыка, отражающая нашу жизнь во всем ее многообразии.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: слуховая наглядность, портрет.

Музыкальный материал:

Нотр-Дам де Пари (фр. Notre-Dame de Paris) — французско-канадский мюзикл по мотивам романа Виктора Гюго Собор Парижской Богоматери.

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: № 25. От оперы – к рок-опере.

Цели:

Задачи:

- обучающая – научить понимать направления рок-музыки, проникновения рока в классическую музыку.
- развивающая – формирование представления о музыке как о художественном воспроизведении жизни.
- воспитательная – воспитание личностного понимания историко-нравственной сущности музыкального наследия.

Ход урока:

1. Организационный момент.

2. Сообщение темы урока.

Эпиграф к уроку (запись на доске и прочтение вслух):

*Родилось рано наше поколение -
Чужда чужбина нам и скучен дом:
Андрей Вознесенский*

3. Работа по теме урока:

Учитель: Появление на советской сцене 80-х годов рок-оперы "Юнона и Авось" было чудом. Но оно произошло. Не исковерканная цензурой, она

предстала перед зрителями и мгновенно стала всенародно любимой. И хотя потом её несколько раз запрещали и снимали со сцены, уже ничто не могло помешать успеху этого гениального произведения. И по сей день "Юнона и Авось" остаётся первой и единственной русской рок-оперой, получившей всемирное признание и славу. Причиной такого успеха было сочетание талантливой музыки Алексея Рыбникова и не менее талантливого либретто поэта Андрея Вознесенского в 1978-1979 годах. И то и другое было прорывом в культуре того времени. Для обоих это стало важным этапом в их творческой биографии. Для Андрея Вознесенского это произведение стало неким итогом его работы за многие годы. Музыкальная линия, его важнейшая составляющая, выстроена из рок-композиций, изумительных лирических романсов и обработок русской православной музыки. Актеры поют неоперными голосами, с предельной экспрессией в сопровождении роковой инструментальной группы и состава классического оркестра.

Учитель: Сюжет оперы основан на романтической истории любви дочери коменданта испанской североамериканской крепости Сан-Франциско Кончиты Аргуэльо к начальнику первой русской кругосветной экспедиции и второго русского посольства в Японию Николаю Петровичу Резанову. Личность, деятельность и романтическая любовь Н.П. Резанова к дочери испанского коменданта Сан-Франциско Консепсии де Аргуэльо, которая прождала своего жениха, не зная о его смерти, более тридцати лет, вдохновляло творчество таких поэтов и писателей как Г.Р. Державин, русский поэт Александр Алланд и американский писатель, и поэт Френсис Брет-Гарт.

Учитель: Как вы считаете, почему тема любви актуальна и вечна?

Дети: Потому что сама любовь вечна, чувство любви - высокое чувство.

Звучит запись - "Пролог"

Учитель: Как иначе можно назвать пролог в опере?

Дети: Увертюра.

Учитель:

В основу либретто легла эта поэма "Авось!". Но, создавая текст для рок-оперы, Андрей Андреевич очень многое в ней изменил. В либретто любовь героев предстаёт возвышенной, почти святой, оставляет чувство пронзительной грусти, надежды. Но как бы ни были прекрасны персонажи, и как бы ни была сильна их любовь, им не суждено быть вместе и ничего нельзя изменить.

Звучит запись - "Отпевание"

Учитель: Как называется такой номер в опере?

Дети: Монолог.

Учитель: Именно Резанов как историческое лицо совершил первое кругосветное путешествие, а не Крузенштерн и Лисянский, как принято полагать. Темой путешествия графа Резанова поэт интересовался давно и

возвращался к ней не раз. Самый известный отрывок из рок-оперы был написан ранее в 1976 году. В нем появляется тема прощания с любимой и родиной, являющейся главным лейтмотивом всего произведения, поразительно точно передающим настроение и эмоциональную окраску самой рок-оперы:

Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь,
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь...

Звучит запись - "Ты меня на рассвете разбудишь"

Учитель: Если бы мы слышали этот номер как отдельное произведение, то, как бы он назывался?

Дети: Романс - камерно-вокальное произведение.

Учитель: Следующий номер "Сцена в церкви, молитва", где Резанов просит благословения и помощи у пресвятой девы Марии.

Звучит запись - "Сцена в церкви, молитва"

Учитель: Каков характер музыки?

Дети: Музыка напряженная.

Учитель: Музыкальная форма?

Дети: Строится на контрастах.

Учитель: Фактура?

Дети: Многоплановая (традиции классики и русского церковного песнопения).

Учитель: Одним из образов-символов, проходящих через всю оперу, является образ Родины-России. В либретто она единственная, с кем он прощается перед отплытием и ради которой обязан вернуться:

Там храм Матери Чудотворной.
От стены наклонились в пруд
Белоснежные контрфорсы,
Будто лошади воду пьют.

Учитель: В жизни Резанова было три возлюбленных: Богоматерь, Кончита и Россия. В более поздней лирике Вознесенский, видя окружающую действительность, может только жалеть Россию. Но любовь к ней не только не убывает, а возможно, становится еще сильнее:

Я тебя сравнением не унижу,
Нищая любимая страна.

Он надеется, что в такой стране, как наша, все будет хорошо, но только позже, не в годы жизни поэта:

Жаль, что я, Россия, не увижу
Твои золотые времена...

Богоматерь предстаёт перед нами обычной земной женщиной, она приравнивается к образу Кончиты. В либретто Богоматерь полюбила Резанова и выбрала его для исполнения своего замысла - объединения России Америки.

Звучит запись - "Ария пресвятой девы Марии"

Учитель: Такой голос называется колоратурное сопрано, это самый высокий женский певческий голос. Почему Рыбников выбрал именно такой голос?

Дети: Потому что образ девы Марии возвышенный, недостижимый, божественный.

Учитель: Очень интересна история стихотворения "Матросы", написанного в 1977 году. Вознесенский переносит в "Юнону и Авось" лишь часть этого произведения, тем самым умышленно меняя его смысл. В либретто надежда на "авось" - единственная возможность доплыть до Америки:

Наша вера вернее расчёта
Нас вывозит "Авось!"...

Часть, которая не вошла в либретто, является самой важной в "Матросах". В ней говорится о том, что судьба человека, надеявшегося только на авось, predetermined: таким людям не выжить в современном мире и все их старания безнадежны. Потрясающий эффект производит в стихотворении сравнение судьбы с предметом быта - авоськой:

Но от нашей надежды свойской
Сетям пустых судеб,
Через век назовут авоськой
Сумку, где носят хлеб...

Звучит запись - "Песня моряков"

Учитель: Но почему же Андрей Андреевич не включил в либретто эти, самые главные, на наш взгляд, слова?

Дети: "Песня Моряков" звучит в середине рок-оперы, когда у слушателей ещё есть надежда на то, что всё получится, что всё будет хорошо. И если бы Вознесенский вставил в либретто данное произведение полностью, то тем самым сразу бы сказал, что бесполезно, не нужно и глупо надеяться на возможность достижения какой-либо цели в жизни.

Учитель: Как встречают Резанова в Америке?

Дети: Без неприязни.

Учитель: Встретив Кончиту, Резанов увидел в ней земное воплощение своего идеала и перенёс на неё до этого мучавшее его чувство. Тем самым он, можно сказать, предпочёл живую женщину духу Божьей Матери, предав Богоматерь. И с этого момента удача покидает его.: В жизни Резанова было три возлюбленных: Богоматерь, Кончита и Россия. И время от времени ему приходилось выбирать между ними. Но в итоге Господь забирает у него их всех.

Звучит запись - "Сцена на балу"

Учитель: Что же может заставить Бога отвернуться от людей? Кого считал Резанов своим идеалом? Что говорится в главной христианской заповеди? Можно ли сопоставить любовь к земной женщине с любовью к образу Божьей Матери? Над этими вопросами я предлагаю вам подумать дома и в письменном виде изложить в тетрадях.

Вокальная работа. Разучивание романса "Ты меня на рассвете разбудишь"

Вокально-хоровая работа строится по фразам. По нотам исполняется по фразам (обращать внимание на чистоту интонирования малых интервалов, выдерживать звуки в конце фраз, привести к эмоциональной и звуковой кульминации к третьему куплету).

4. Итог урока

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: слуховая наглядность. А.Рыбников «Юнона и Авось».

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: № 27. Слияние музыки двух столетий - рождение нового шедевра.

Цель: Подчеркнуть жизненность искусства прошлого, которое обогащает музыкальную культуру современности; провести параллель сквозь века XIX-XX, показать, что музыка Бизе по строю чувств, образности не менее современна для нас, чем музыка наших современников.

Задачи:

- обучающая – закрепить жанр «сюита», «хабанера».
- развивающая – формирование представления о музыке как о художественном воспроизведении жизни.
- воспитательная – воспитание личностного понимания историко-нравственной сущности музыкального наследия.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

I. Знакомство с «Кармен-сюитой» Р. Щедрина.

Вспомнить о творчестве Р. Щедрина.

«Образ Кармен стал известным всем благодаря музыке Бизе. «Кармен» без Бизе всегда будет, думается, нести некоторое разочарование, очень сильно наша память связана с музыкальными образами бессмертной оперы. Обратили ли вы внимание на такой парадокс: в кино, скажем, всегда хотят видеть новое, в музыке, как правило - слышать уже знакомое. Вот как раз в музыкальной транскрипции спрятана возможность выявить новые отношения к уже знакомому материалу, найти новые детали, ракурсы, решить новыми музыкальными средствами, стараясь, конечно, сохранить индивидуальность автора». Р. Щедрин.

Щедрин блестяще справился с задачей транскрипции оперы в балетную сюиту, сохранив целостность драматического сюжета.

Вспомнить понятие «сюита».

В новелле французского писателя Проспера Мериме: «Кармен - свобододлюбивая цыганка, которая живет только по велению сердца, женщина, которая своим поведением не вписывается в общепринятые рамки, которая избрала смерть взамен жизни по правилам».

«Хосе! Я тебя больше не люблю, а ты меня еще любишь и поэтому хочешь убить меня... Ты имеешь право убить меня, но Кармен всегда будет свободной». П. Мериме «Кармен».

Композитор перенес действие на арену цирка. История любви и смерти Кармен, ее жизнь воспринимаются как своеобразная коррида, ставка которой - жизнь. Как и у Бизе, Кармен Щедрина обаятельна своей непосредственностью, щедростью, она не признает никаких компромиссов,

что ведет к трагической концовке. В основе драматургии Щедрина - ярчайший контраст, который по мере развития драмы усиливается и приобретает форму столкновения. Уже с первых тактов музыка предрекает трагический финал.

Звучит «Вступление».

- Какие инструменты использует композитор для создания напряженности музыки?

- Опишите цветовую гамму, которую, возможно, создала в вашем восприятии эта музыка.

Звучит выход Кармен и «Хабанера».

- Какой вы представляете себе Кармен?

Проспер Мериме представлял ее себе такой: «Глаза у нее были раскосые, но чудесно выразительные, губы немножко полные, но красиво подчеркнутые, а за ними виднелись зубы, белее очищенных миндалин. Ее волосы, может немного грубые, были черные, с синим, как вороново крыло, отливом, длинные и блестящие... Это была страшная и дикая красота, лицо, которое на первый взгляд удивляло, но которое нельзя было забыть».

У Бизе - Кармен - воплощение женской красоты и обаяния, натура страстная, смелая и свободолюбивая. В ней ничего не осталось от хитрости и воровской деловитости героини П. Мериме.

- Какой ее представлял Р. Щедрин?

- Созвучны ли музыкальные интонации вашим представлениям о Кармен?

- Какими средствами музыкальной выразительности пользуется композитор, создавая музыкальный образ героини балета?

- Опишите ритмические особенности выхода и танца Кармен.

Чередование фрагментов балета основано на принципе контраста. Тревожной, даже жалобной музыкой овевана сцена гадания Кармен.

«Я надеялся, что Кармен убежит: она могла бы взять моего коня и поскакать... но она оказалась тут. Ей хотелось, чтоб могли подумать, будто она меня испугалась... Она была так увлечена своим гаданием, что и не заметила, как я вошел. Она то брала кусочек свинца и с задумчивым видом поворачивала его во все стороны, то напевала какую-нибудь колдовскую песню... «Я всегда думала, что ты меня убьешь». П. Мериме.

- Проследите за движением музыкальной интонации начального фрагмента сцены гадания, за динамическими сменами. Как вы объясните авторскую задумку?

Слушание сцены гадания.

Вывод. Щедрин подходит к музыке Бизе очень бережливо, не искажая ее, а только поворачивая к слушателям новыми гранями. Рисуя героев оперы Бизе, композитор отводит большую роль тембровым краскам. У Кармен они изобразительные, яркие, часто специфично-национальные: кастаньеты,

бубен, маракасы. Виброфон создает светлый, блестящий колорит. Образ Хосе, а он до дезертирства был младшим офицером, связан с мелкими и выразительными барабанными созвучьями. Как лейтмотив трагичного композитор использует колокола.

II. Продолжение работы над романсом Николая и Кончиты А. Рыбникова.

4. Итог урока

Домашнее задание:

- Подумайте, может ли виброфон отражать тонкие движения чувств?
- Почему именно виброфон использовал Щедрин для создания образа Кармен?

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Наглядные пособия: Музыкальный материал: «Кармен-сюита» Р. Щедрина (Вступление, Выход Кармен и хабанера, Сцена гадания), романс Николая и Кончиты А. Рыбников

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: № 28. Роль «легкой» и «серьезной» музыки в драматическом спектакле

Цель: определить значение термина «легкая» музыка на примере музыки А. Хачатуряна.

Задачи:

- обучающая – ознакомить с творчеством А. Хачатуряна.
- развивающая – формирование представления о музыке как о художественном воспроизведении жизни.
- воспитательная – воспитание личностного понимания историко-нравственной сущности музыкального наследия.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

I. Беседа о музыке А. Хачатуряна.

- Музыку А. Хачатуряна мы слышали в классе уже несколько раз и обычно по двум-трем тактам незнакомого произведения узнавали его автора.

Наиболее характерные черты его творчества:

- особое пристрастие к танцевальности (его балеты «Гаянэ», «Спартак»);

- особенно яркое и красочное звучание оркестра, своеобразие мелодий, связанных с интонационной природой народной музыки Армении.

- Сегодня прозвучит музыка, в которой мы услышим все характерные черты, но восточные интонации в ней почти не заметны. Это объясняется тем, что услышим мы музыку, которую Хачатурян сочинил (еще до Великой отечественной войны) к постановке в одном из московских театров пьесы М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Естественно, что русская интонация вышла здесь на первый план. В пьесе «Маскарад» рассказывается о драматических событиях, зародившихся на костюмированном балу и завершившихся трагической смертью героини пьесы Нины Арбениной.

В начале XX века эту пьесу уже ставили в театре, и музыку к ней написал А. К. Глазунов. Он сочинил музыку ко всему спектаклю, а вот вальс, самую важную сцену, он отказался писать. Он был убежден, что лучший, более подходящий к этой сцене, чем «Вальс-фантазия» М. Глинки, написать невозможно.

Напомнить фрагмент «Вальса-фантазии».

«Это не просто вальс, а целая лирическая драма, разворачивающаяся на фоне вальса».

Хачатурян написал всю музыку к драме, в том числе и вальс - напряженный, страстный, полный драматической взволнованности. Этот вальс - одно из вдохновеннейших произведений Хачатуряна - давно уже завоевал широчайшую популярность во всем мире.

Звучит «Вальс» Хачатуряна.

Как новый вальс хорош! В каком-то упоенье
Кружилась я быстрее - и чудное стремленье
Меня и мысль мою невольно мчало вдаль,
И сердце сжалилось; не то, чтобы печаль,
Не то, чтоб радость...

М. Ю. Лермонтов

- Какая из предложенных частей монолога героини могла б стать эпиграфом:

- 1) к «Вальсу» М. И. Глинки;
- 2) к «Вальсу» А. И. Хачатуряна.

Обосновать.

Звучит «Галоп».

-

- Какой танец относится к «легкой» музыке, какой к «серьезной», хотя оба бальные? Почему?

- Почему для создания картины бала выбран такой танец, как галоп? По словам Арбенина маскарадная толпа «стрекочет и гудит...»

Вывод. Это один из примеров того, как «легкая» и «серьезная» музыка уживаются рядом в одном и том же произведении.

- Что такое «легкая» музыка? (*Легкая для восприятия - от эстрадной песенки до Моцарта - и легкая по содержанию. Основным признаком легкой музыки - ее развлекательность, т. е. определения «серьезная» и «легкая» — не формальные, а содержательные. Песня - от шлягера до песен Шуберта. Танец - от полонеза Шопена до танца на танцплощадке. Марш от траурно-героического Бетховена до циркового парада-алле. Т. е. далеко не всегда можно провести резко очерченную грань. Только понимая многообразные связи между «легкой» и «серьезной» музыкой, можно избежать догматизма. Мы с вами видели на примерах музыки Верди, где «развлекательные» эпизоды подчинены глубокому замыслу всей оперы, точно так же элементы серьезной музыки, например в оперетте, подчинены общему развлекательному характеру.*)

II. Исполнение романса Николая и Кончиты А. Рыбникова.

III. Разучивание песни «Друг для друга», муз. В. Иванова сл. В. Некляева.

Исполнение учителем.

- Какие чувства и настроения пробуждает в вас песня?

- О чем она?

Разучивание 1 -го куплета и припева.

- Обратить внимание на ритмическую пульсацию куплета, на синкопу. Прохлопать ритм.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.

2. Наглядные пособия: Музыкальный материал: «Галоп» и «Вальс» А. Хачатуряна, «Вальс-фантазия» М. Глинки, «Романс Николая и Кончиты» А. Рыбникова, «Друг для друга», муз. В. Иванова, сл. В. Некляева.

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

Тема: № 29. Два протока одной могучей реки

Цель: показать взаимосвязь «легкой» и «серьезной» музыки; рассказать о драматической роли развлекательной песенки в опере «Риголетто» Д. Верди.

Задачи:

- обучающая – ознакомить с творчеством Д. Верди;
- развивающая – формирование представления о музыке как о художественном воспроизведении жизни.
- воспитательная – воспитание личностного понимания историко-нравственной сущности музыкального наследия.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

Серьезная и легкая музыка - это соединенные между собой множеством каналов два протока одной могучей реки. Беря начало от чистых источников народного творчества, она несет живительную влагу людским душам. И мы пьем и из того, и из другого протока, потому что только оба они вместе могут утолить нашу жажду прекрасного, дать высокое удовлетворение нашему уму, сердцу и чувству красоты.

Музыковед А. Сохор

I. Прослушивание фрагментов оперы Дж. Верди «Риголетто» и обсуждение.

- На протяжении нескольких уроков мы знакомимся с различными сочинениями, в которых наблюдали взаимопроникновение легкой и серьезной интонаций, способствующих либо появлению новых жанров и стилей, либо решению каких-то драматических задач.

- Прослушайте, пожалуйста, вот эту песенку.

Звучит «Песенка Герцога» из оперы Д. Верди «Риголетто».

- Знакома она вам?
- Как вы думаете, ее сочинил композитор современный или нет? Почему?
- Музыка легкая или серьезная?
- Каким характером должен обладать герой? (*Легкомысленный, развязный, хвастливый, ни на что, кроме развлечений, не способен.*)

- Какими средствами музыкальной выразительности пользуется композитор, чтобы подчеркнуть в музыке эти черты характера?

Итальянский композитор Д. Верди (1813-1901) написал оперу «Риголетто» более 100 лет назад. Драматургия этой оперы была построена на столкновении двух остроконфликтных образов: старого горбуна Риголетто, волей судьбы вынужденного быть шутком, развлекать и участвовать в похождениях Герцога и его друзей.

Эта песенка (песенка, а не ария, как обычно в опере) и характеризует внутренний мир Герцога. Для этого композитор и обратился к жанру легкой музыки.

Композитор скрывал песенку до генеральной репетиции, т. к. предполагал ее мгновенную популярность. Действительно, зрители после спектакля напевали мелодию песенки.

Во времена Верди эта песенка стала самым настоящим шлягером. Одна и та же интонация песенки с пританцовывающим пунктирным ритмом бездумно повторяется на разной высоте, характеризуя самого правителя - Герцога.

Риголетто и не подозревает, какая беда нависла над ним. Его дочь Джильда встретила Герцога, переодетого бедным студентом, и полюбила его. Риголетто участвует в проделках Герцога. Они похищают чужую жену, а, оказалось, Риголетто помогал похитить собственную дочь, единственную и горячо любимую. Дошедший до крайней ненависти к Герцогу, напуганный тем, что дочь любит Герцога, Риголетто решает на месть. Он договаривается с наемным убийцей, и тот обещает ему за деньги мешок с трупом Герцога.

Представьте себе: гроза, часы на городской башне отбивают полночь. Риголетто стучится в дверь хижины, где должно было случиться убийство. Получив мешок с трупом, горбун готовится к отъезду. Герцог убит. Мсть свершилась! Как вдруг случилось непредвиденное...

- Что произошло в финале оперы? Об этом вы узнаете, прослушав фрагмент финала оперы «Риголетто».

Слушание.

- Как вы думаете, что случилось в финале? Убит Герцог или нет? Почему вы так решили? А кто же тогда погибает? Почему?

(Джильда узнает о планах отца и, переодевшись в мужское платье, выходит навстречу убийце. Он, приняв ее за Герцога, наносит удар. Джильда, умирая, просит отца простить ее и Герцога.)

- Почему Верди включил в трагедийном финале песенку? Что этим хотел подчеркнуть? (Этим контрастом композитор добивается глубокого драматизма финальной сцены. Песенка играет важнейшую драматургическую роль.)

Вывод. Легкая развлекательная песенка может не только вторгаться в драматургическое произведение, но играть в нем важную драматическую роль.

Итог урока.

Сам Верди говорил: «Песенка может быть произведением искусства в той же мере, что и большой оперный финал, если в песенке есть подлинное настроение».

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Музыкальный материал «Песенка Герцога» (фрагмент финала из оперы Риголетто).

ПЛАН

проведения _____ урока _____ по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: № 30. Обобщение темы «взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки»

Цель: подчеркнуть значение взаимопроникновения легкой и серьезной музыки; на примере незнакомых произведений доказать, что традиции и новаторство - единая часть творческого процесса.

Задачи:

- обучающая – ознакомить с творчеством А. Шнитке;
- развивающая – формирование представления о музыке как о художественном воспроизведении жизни.
- воспитательная – воспитание личностного понимания историко-нравственной сущности музыкального наследия.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

I. Повторение изученного о «легкой» и «серьезной» музыке.

- Вдумайтесь в смысл высказываний двух композиторов. Скажите, противоречат эти высказывания друг другу или взаимодополняют одно другое. (*Высказывания написаны на доске.*)

«Бах, Бетховен и Брамс не противостоят развлекательной музыке, как не противостоит все серьезное, что есть в нашей жизни нашим развлечениям... Человек... отрицающий легкую музыку, по-моему, неразумен и беден, как неразумна и бедна всякая односторонность. Но, конечно, в тысячу раз неразумнее и беднее человек, не желающий знать никакой другой музыки, кроме легкой. Это уже - духовное убожество, духовная нищета».

Д. Б. Кабалевский.

«Не существует никаких родов музыки, кроме двух: хорошей и плохой».
Ж. Бизе.

- В каких музыкальных жанрах вы наблюдали взаимопроникновение легкой и серьезной интонации? Приведите примеры.

- Какие драматические задачи позволяет решать легкая музыка в драматическом спектакле? Приведите примеры.

- Какие новые жанры и стили появились благодаря взаимопроникновению легкой и серьезной музыки?

II. Знакомство с творчеством композитора А. Шнитке.

- С этим композитором и его музыкой вы еще не знакомы.

А. Шнитке (1934-1998).

Зал консерватории в городе Горьком был переполнен. Люди сидели на ступеньках, стояли вдоль стен. Двери фойе были распахнуты, чтобы те, кто не смог попасть в зал, могли слышать музыку первой симфонии композитора Шнитке, премьера которой состоялась в 1974 г. Музыковед С. Совенко писал: «В музыке Шнитке мы слышим свой голос, голос... жизни, доставшейся на нашу долю, трагической и прекрасной, пошло обыденной и высокой».

Композитор обратился в симфонии к разным стилевым моделям: традиционным песенным жанрам, маршу для духового оркестра, танго, вальсу Штрауса, фрагментам первого концерта Чайковского, пятой симфонии Бетховена, рок-музыки, эстраднему шлягеру. В музыке отразилось немыслимое переплетение того разнородного, что именуется XX веком.

В симфонии Шнитке отразилась картина нашей современной культуры, в которой перемешалось высокое и низкое, сложное и простое.

Звучат фрагменты Симфонии № 1.

- Как называется прием сочинения музыки, который использовал А. Шнитке? Интонации каких произведений вы узнали?

- В каких произведениях вы встречали этот прием?

- Можно сказать, что «героем» симфонии А. Шнитке является музыкальная культура XX в.?

- Если бы вы были режиссером и кинооператором, какой сюжет вы бы сняли, чтобы потом озвучить музыкой симфонии?

III. Беседа по вопросам изученной темы.

- А этот композитор вам знаком. Л. Бетховен. «Аллегretto» из сонаты № 17.

Звучит в классическом звучании и в обработке.

- В чем сходство обоих вариантов пьесы? Что отличает?

- Как обогатили авторскую интонацию современные исполнители? К чему это привело?

- Что здесь «традиция», а что «новаторство»? Являются ли традиции и новаторство единой частью творческого процесса или несовместимы с ним? Обоснуйте ответ.

- В чем, на ваш взгляд, заключен секрет успеха солистов и рок-групп, чье творчество вошло в фонд «классики рок-музыки»?

- Почему, как вы думаете, резко возрос интерес исполнителей и слушателей к эстрадным и рок-обработкам классики?

- Что стало бы с музыкальной культурой, если бы не было взаимопроникновения легкой и серьезной музыки?

IV. Исполнение песен: В. Иванов «Друг для друга», Л. Квинт «Здравствуй, мир!».

Итог урока.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Музыкальный материал: А. Шнитке «Фрагмент симфонии № 1», Л. Бетховен «Аллегретто» (из фортепианной сонаты № 17) в современной обработке (возможен дуэт польских пианистов «Марэк и Вацэк»), исполнение песен В. Иванова «Друг для друга», Л. Квинт «Здравствуй, мир!».

Преподаватель Н.Н. Кустарова
(подпись, инициалы имени и фамилия руководителя занятия)

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: № 31. Великие наши «современники». Л. Бетховен.

Цель: показать «современность» Л. Бетховена через отражение композитором жизни во всем ее многообразии, через новизну музыкального языка и значимость содержания его произведений.

Задачи:

- обучающая – продолжать знакомить с творчеством Л. Бетховена;
- развивающая – формирование представления о музыке как о художественном воспроизведении жизни.
- воспитательная – воспитание личностного понимания историко-нравственной сущности музыкального наследия.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

I. Рассказ учителя о Л. Бетховене и беседа о прослушанных произведениях.

На доске - портрет композитора Л. Бетховена (1770-1827).

- Об этом композиторе мы много говорили на наших уроках. Его произведения вы любите и знаете.

Бетховен - одна из величайших вершин мировой культуры. Его музыку отличает глубина мыслей и чувств, обращенность к массам, смелость новаторства. До наших дней искусство Бетховена остается непревзойденным выражением гражданского героизма. Его по праву называют «Шекспиром масс».

Этот великий музыкант родился в эпоху французской революции, эпоху пробуждения самосознания народа, что соответствовало духу самого композитора. Его музыка возвышается над всем, что было создано современниками и следующим за ним поколением, переключаясь с исканиями более позднего времени. Прозорливость Бетховена поразительна.

Бетховен прожил всего 30 лет в XVIII веке, но именно его творчество открывает новый «романтический» XIX в. в музыке и «всегда кажется, будто Бетховена в XVIII в. и не было». От музыки предшественников его музыка отличается необыкновенной героической энергией, небывалыми контрастами, трагедийной силой и грандиозными масштабам. Из музыки Бетховена исчезло все, что было свойственно венскому классическому стилю: изящная красота, украшения, плавная ритмика, прозрачность звучания. Бетховенским представлениям жизни требовались новые краски - новые интонации, характерные для революционной эпохи, - динамичные, резкие, упорные. Его мелодии стали просты и кратки. Современникам, привыкшим к музыкальному классицизму XVIII в., новаторская музыкальная речь Бетховена часто казалась странной, «неприглаженной», режущей слух. Его порицали за изобилие духовых инструментов, диссонансов (диссонанс (лат. *01xkopo* - нестройно звучу - созвучие неустойчивого, напряженного

характера, вызывает потребность перехода к созвучию более спокойному, мягкому - благозвучному консонансу), за разрушение традиционных музыкальных форм.

«Сердце - вот истинный рычаг всего великого», - говорил Бетховен. И друзья отмечали удивительное сочетание его доброты, необычайно детского нрава и могучей, упрямой воли. Никакой император, никакой король не обладал таким сознанием своей силы, как отрезанный от людей стеной глухоты великий композитор.

Вся жизнь Бетховена была похожа на грозовой день. И умер он во время грозы - страшной снежной бури. «День был трагический. Тяжелые глыбы облаков скопились на небе... Внезапно разразилась страшная гроза со снежной метелью и градом... Удар грома потряс комнату, освещенную зловещим отблеском молнии на снегу. Бетховен открыл глаза, угрожающим жестом протянул к небу правую руку со сжатым кулаком. Выражение его лица было страшно. Казалось, он кричал: *«Я вызываю вас на бой, враждебные силы!..»* Рука упала. Глаза закрылись... Он пал в бою» (Ромен Роллан).

«...Во время похорон стояла ясная, солнечная весенняя погода. За гробом Бетховена следовало двадцать тысяч человек - около десятой части всего населения Вены. В одной из венских церквей состоялось исполнение «Реквиема» Моцарта, посвященное памяти усопшего. Благородная личность музыканта-революционера в течение многих десятилетий служила образцом героической жизни, художественной правды и редкой душевной чистоты». Бетховен и поныне остается примером для всех художников, которые хотят посвятить себя служению народу. В одной из книг о Бетховене Ромен Роллан писал: «Рисуя его, я рисую его племя. Наш век. Нашу мечту. Нас и нашу спутницу с окровавленными ногами - Радость. Не жирную радость отъевшейся у стойла души. Радость испытания, радость труда и борьбы, преодоленного страдания, победы над самим собой...»

Мир музыки композитора очень разнообразен: от произведений героико-драматического характера, отражающих тему борьбы и победы, воспевающих стремление к свободе, до произведений, выражающих доброту, любовь, бурные страсти, тихую мечтательность, веселый юмор.

- Назовите произведения Бетховена, отражающие эти темы.

В своем творчестве композитор не проводит грани между «высоким» драматическим и «низким» бытовым искусством. Он равно велик во всех проявлениях своего гения. Никакие беды и тяготы жизни не смогли убить в Бетховене чувство юмора, которое помогало ему жить и побеждать.

Слушание «Рондо-каприччио».

Ребятам назвать «Ярость по поводу утраченного гроша». Перед слушанием попросить в тетрадах записать смену настроений в музыке.

- О чем эта музыка? Как менялся характер музыки и настроение героя?

- В какой форме написано произведение?

- Нашел ли герой грош? Почему вы так решили?

У этого произведения есть другое название - «Рондо-каприччио» (*каприччио в переводе с итал. означает каприз. В музыке так называют инструментальные пьесы виртуозного характера с частой «капризной» сменой настроений, изобилующие неожиданными эффектами*).

Другим помощником композитора, из которого он черпал вдохновение, - была народная музыка. Бетховен сделал множество обработок австрийских, английских, венгерских, ирландских, испанских, итальянских, даже русских песен и мелодий.

- Назовите произведение, в котором композитор использовал русскую народную песню. (Вариации на тему «Камаринской».)

К обработке шотландских песен он обратился в один из самых трудных периодов своей жизни, в годы тяжелого душевного кризиса, вызванного разгулом реакции, подавившей революцию, и личной трагедией. Бетховен так остро переживал утрату революционных идеалов в стране, падение духа сограждан и упадок культуры, что не мог сочинять музыку. Некоторые современники считали, что великий композитор уже «исписался». И вот в это время он с радостью принимает поступившее из Англии предложение гармонизовать ирландские и шотландские песни. Вместе с этим он создает большой сборник под названием «Песни разных народов».

Слушание «Экоссезы».

- К какому жанру музыки вы отнесете это произведение? (Песня, танец, марш.)

- Какую музыкальную форму они напоминают?

- Каков характер каждой его части?

Экоссез - шотландский народный танец, исполняющийся под аккомпанемент волынки. В XVIII-XIX вв. он распространился во многих странах мира как бальный танец. У Бетховена 6 танцев в духе народных. Каждый танец заканчивается повторяющейся мелодией (как припев). С помощью этого приема все экоссезы объединяются в таком необычном построении.

И еще одно произведение, о котором нельзя не вспомнить, говоря о Л. Бетховене. Р. Роллан говорил: «Девятая симфония - бессмертное свидетельство о великой Мечте, всегда таящейся в сердцах людей...»

II. Рассказ учителя о 9-й симфонии Л. Бетховена. Слушание финала.

Девятая симфония является вершиной революционного творчества Бетховена, грандиозным выводом, итогом всей его жизни. Из самой бездны человеческой скорби и страданий композитор задумал восславить Радость. Это был замысел целой жизни. С девятнадцати лет Бетховен мечтал сочинить музыку на текст оды «К радости» Ф. Шиллера. Современники знали, что цензурные условия реакционной Германии заставили поэта заменить истинное название оды - «К свободе». Знал об этом и Бетховен. Всю свою жизнь он мечтал воспеть Радость свободного человечества и увенчать ею

одно из своих крупных произведений. Долго он искал и не находил точной формы для такого гимна.

И когда, наконец, мелодия «радости» появляется в финале 9-й симфонии, она поражает всех своей совершенной простотой и редчайшей красотой народной песни.

Бетховен хотел быть понятым современниками и потомками, поэтому стремился к максимальной простоте музыкальной речи. Но форма финала уникальна в симфонической музыке и по сей день. В момент героической кульминации Бетховен впервые вводит в классическую симфонию хор. В построении финала объединяются черты вариаций, рондо, фуги и сонаты.

От легкого дыхания спокойной и торжественной массовой песни к пламенности боевого марша, через величественный гимн, призывающий миллионы к единению, до массового ликующего танца - таково развитие главной идеи симфонии.

Она прозвучала как смелый вызов реакции, как напоминание о том, что передовые идеалы продолжают жить и в мрачные времена социального угнетения и насилия, что человек-борец не одинок и в объединении лежит путь к свободе. Никогда еще Бетховен не достигал подобной силы и революционной страстности.

И творение титана победило посредственность публики. Легкомыслие «танцующей» Вены было на миг обезоружено. Успех симфонии был триумфальный, подобный потрясению. Бетховена пятикратно приветствовали взрывами аплодисментов, тогда как даже императора полагалось приветствовать лишь троекратными рукоплесканиями. Понадобилось вмешательство полицейских, чтобы прекратить овации. Симфония вызвала неистовый восторг. Многие плакали. Но триумф был мимолетным. Бетховен остался таким же нищим, больным, одиноким, — но победителем! — победителем человеческой посредственности, собственной судьбы, своего страдания.

Слушание финала.

- Как вы думаете, 9-я симфония повествует нам о прошлом, настоящем или будущем человечества?

Девятая симфония Бетховена вошла в историю мировой культуры как величайшее творение, выражающее свободолобивые идеалы человечества. Ее влияние на искусство последующего времени огромно.

Известный русский композитор С. И. Танеев высказал мысль о том, что, если Землю когда-нибудь посетят пришельцы из других миров и нужно будет в течение часа рассказать им о смысле жизни рода человеческого, лучше всего - дать им послушать 9-ю симфонию Бетховена.

В наши дни эта бессмертная музыка, записанная на платиновый диск вместе с другой информацией о Земле, запущена в бесконечное пространство космоса навстречу возможному разуму как визитная карточка и духовный свет человечества.

III. Итог урока.

- Нравятся вам произведения Бетховена? Какие? Почему?
- Можем ли мы назвать Людвига Бетховена своим современником?

Почему?

Вывод. Подобно великому Баху, Бетховен обобщил на высочайшем художественном уровне все значительные достижения в музыке предыдущей эпохи и пошел дальше - в будущее. Новизна и значительность содержания произведений Бетховена, который стремился «вдохнуть мужество в несчастное человечество», вызвали глубокие преобразования всех видов музыкального творчества. Он соединил инструментальную музыку и слово, мастерски разработал приемы «конфликтной» драматургии, видоизменил форму сонаты, симфонии, вариаций, песни, впервые начал создавать песенные циклы, симфонизировал оперу, концерт. Его музыке так же, как искусству Баха, Моцарта, присуще чувство гармонии с миром. Но рождается оно в результате титанической борьбы, предельного напряжения душевных сил, преодолевающих гигантские препятствия.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Музыкальный материал: Л. Бетховен «Экосезы», «Рондо-каприччио» («Ярость по поводу утраченного гроша»), финал симфонии № 9.

Преподаватель Н.Н. Кустарова

(подпись, инициалы имени и фамилия руководителя занятия)

ПЛАН

проведения урока по

Музыке

(наименование учебной дисциплины)

с 8 классом

Тема: № 32. Человек и народ – герои М.П. Мусоргского.

Цель: показать «современность» музыки М. П. Мусоргского через созвучие его произведений сегодняшнему времени.

Задачи:

- обучающая – продолжать знакомить с творчеством М.П. Мусоргского;
- развивающая – формирование представления о музыке как о художественном воспроизведении жизни.
- воспитательная – воспитание личностного понимания историко-нравственной сущности музыкального наследия.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

I. Рассказ учителя о М. П. Мусоргском.

*Художник верит в будущее, потому что живет в нем.
М. Мусоргский*

На доске портрет М.П. Мусоргского (1839-1881).

- С музыкой русского композитора Модеста Петровича Мусоргского мы знакомы сравнительно мало.
- Назовите произведения М. П. Мусоргского, которые звучали на уроках?

Напомнить фрагменты, если ребята затрудняются ответить.

Вступление к опере «Хованищина» - «Рассвет на Москва - реке».

Мусоргский, по словам Б. В. Астафьева, обогнал свое время на несколько десятков лет «вперед и дал толчок развитию новых музыкальных течений в Европе и в России».

Прожил М. П. Мусоргский всего 42 года, но жизнь его была заполнена мыслями о трагической судьбе народа и желанием облегчить участь его. В одном из писем к другу и единомышленнику он пишет: «... народ хочется сделать; сплю и вижу его, ем и помышляю о нем. Пью - мерещится мне он. Он один, цельный, большой, непокрашенный и без сусальности».

М. П. Мусоргский - представитель древнейшего русского рода (потомок князя Смоленского-Рюриковича). Судьба готовила ему легкую жизненную дорогу. По семейной традиции он должен был стать военным. Но композитор распорядился своей судьбой иначе. С 19 лет начинает серьезно заниматься музыкой - делом, которое тогда не считалось достойной профессией, отдает землю крестьянам и отпускает их на волю, а сам посвящает свою жизнь искусству.

Служить народу через искусство - жизненное кредо композитора. Это побудило искать новые средства выразительности, чтобы выразить в своих произведениях жизненную правду и сделать их более доступными. Поэтому

Мусоргский почти не обращается к жанрам симфоний, концертов, прелюдий. Инструментальные произведения его волнуют только тогда, когда они связаны с каким-то сюжетом или живописным образом. Идеал - это синтез искусств. И таким идеалом становится опера.

- Почему, как вы думаете? Что такое опера?

В своих произведениях Мусоргский обращается к далекой истории, показывая через нее положение народа в настоящем и пути его борьбы за достижение свободы и справедливости. «Прошедшее в настоящем - вот моя задача», - говорил композитор.

- Почему композитор не обращался к современности? (Чтобы обойти цензуру.)

Особенно интересовали его переломные моменты русской истории, потому что столкновение народа с правящими классами сказывалось особенно ярко. Мусоргский не отделял историю от «человековедения». Показывая разных людей, он запечатлел сложную «многоголосность» эпохи.

В его произведениях абсолютно равноправно сосуществуют высокое и низкое, трагедия и сатира, проникновенная лирика и гротеск. (*Гротеск - художественный прием, вызывающий удивление, смех, поражающий воображение при помощи деформации, сочетания несовместимого, представления контрастов, ужасного, уродливого, нередко с шутовским оттенком.*) В художественном языке Мусоргского слились элементы музыкальной речи разных стилей прошлого и современности - и в этом он пролагал пути в будущее. Ведь именно полистилистика является одной из самых характерных черт сегодняшней музыки.

Одной из главных задач, поставленных Мусоргским в самом начале творческого пути, была предельно точная передача в музыке интонационного богатства человеческого говора, речи. «Работая над говором человеческим, я добрал до мелодии, творимой этим говором, добрал до воплощения речитатива в мелодии... - рассказывал композитор. - Я хотел бы назвать это осмысленною (оправданною) мелодией». К этому же стремились многие европейские музыканты XX века. Однако новаторство Мусоргского не было оценено его современниками. Непривычные для их слуха выразительнейшие звуко сочетания, нетрадиционные формы и приемы оркестровки делали его стиль труднодоступным даже для друзей-музыкантов. Римский-Корсаков так говорил о «Борисе Годунове»: «Я лично это произведение одновременно и боготворю, и ненавижу... Боготворю за оригинальность, силу, смелость, самобытность и красоту, а ненавижу за недоделанность, гармоническую шероховатость, а местами - полную музыкальную несуразность». Музыкальная критика относилась к композитору как к «необработанному самородку», одаренному природой художнику, но безграмотному, не желавшему учиться, «загубленному тенденцией к грубому реализму».

«Мусоргский был реформатор, а участь реформаторов никогда не сладка, никогда они не достигают своего скоро и безмятежно». В. В. Стасов.

II. Работа по теме урока. Знакомство с оперой М. П. Мусоргского «Борис Годунов».

- Сегодня мы обратимся к опере «Борис Годунов» (в ней отражена эпоха Смутного времени). Сосредоточим внимание на важнейших драматических моментах. Но поскольку мы стеснены временными рамками урока, то поговорим об основной идее оперы, ее героях, художественных особенностях, новаторстве Мусоргского-композитора. А послушаем фрагменты фортепианной сюиты «Борис Годунов» по опере М. Мусоргского, написанной пианистом и композитором Игорем Худолеем, который, глубоко проникнув в замысел и характер музыкальной речи Мусоргского, сочинил по музыке оперы 8 концертных пьес: «Народ и царь», «Печаль на Руси», «Песня Варлаама», «Царь Борис», «Расходилась, разгулялась», «Лжедмитрий», «Юродивый» и «Звоны».

- С какими музыкальными переложениями из одного жанра в другой вы уже встречались? (*Кармен-сюита Р. Щедрина.*)

Сюита воспринимается как гигантская фреска, широкое, трагическое полотно русской истории, но звучащее сегодня необычайно современно, пронзительно остро и злободневно.

Вспомним еще раз об отношении И. А. Римского-Корсакова к опере «Борис Годунов»: «Я лично это произведение одновременно и боготворю, и ненавижу. Боготворю за оригинальность, силу. Смелость, самобытность и красоту, а ненавижу за недоделанность, гармоническую шероховатость, а местами - полную музыкальную несурзность».

- Неоднозначное мнение, не так ли? Что же смущало Н. А. Римского-Корсакова и что нравилось? Попробуем разобраться.

Главная идея оперы, как и трагедия Пушкина, - «человек и народ, судьба человеческая и судьба народная». Ни в одной из русских опер образ народа не был раскрыт так любовно, достоверно и художественно совершенно. Мусоргский глубже других почувствовал «дух Сусанина» и смог на новой художественной высоте воплотить идею народности, заложенную М. Глинкой, показав образ народа в живом драматическом развитии: от забитого, обнищавшего, до сильного и страшного в неуправляемой стихийности.

В массовых сценах мелодии Мусоргского кажутся подлинно народными, настолько точно уловил композитор суть выразительности русской песни. Его народ - не безликая масса, а единство ярких индивидуальностей. Они настолько типичны, что являются своеобразными обобщениями-символами: Варлаам олицетворяет силу, мощь народа; Юродивый - совесть народа; Пимен - историческую память и мудрость.

Новаторский прием - разделение хора на группы в массовых сценах для исполнения реплик-диалогов, построенных на характерных интонациях народного говора. Получилось то, что в современном кинематографе называют мелким и крупным планом: возникает ощущение, с одной стороны, цельности и единства образа народной массы, а с другой стороны - надвигающийся «крупный план» высвечивает живые, индивидуальные лица.

Не случайно в дореволюционных постановках оперы по велению цензуры сокращались именно народные сцены.

Звучание фрагмента из 1-й картины пролога М. Мусоргского.

- Каким предстает народ в начале оперы? Как это передано в музыке? В сцене коронации Бориса Годунова? (Ремарка Мусоргского: «Движения вялы, походка ленива. В оркестре тема печальная, распевная, характеризующая народное горе. Позже появляется интонация тяжеловесная, «долбящая» - интонация гнета и принуждения.)

Звучание пьесы «Звоны» из сюиты И. Худолея.

- Сравните с музыкой М. Мусоргского. В чем сходство и различие музыкальных образов?

- Совсем другим предстает народ в сцене под Кромами. Картина народного бунта.

Звучит хор «Расходилась, разгулялась».

- Какая музыка по характеру? (Мощная, напористая, неукротимая.)

- Сравните с песней Варлаама «Как во городе было, во Казани». Есть ли между ними что-либо общее?

Заканчивает Мусоргский оперу словами Юродивого как «гласом народным»: « Лейтесь, лейтесь, слезы горькие. Плачь, плачь, душа православная! Скоро враг придет и настанет тьма - темень темная, непроглядная. Горе, горе Руси! Плачь, плачь, русский люд, голодный люд!»

- А. С. Пушкин заканчивает трагедию «Борис Годунов» словами: «Народ безмолвствует». А М. Мусоргский?

Слушание «Юродивый» и «Звоны» И. Худолея.

- На каких интонациях построена пьеса «Юродивый»? Почему она воспринимается не как портрет обездоленного человека, а как обобщенный образ Родины?

- Премьера оперы «Борис Годунов» вызвала бурю восторга слушателей и в то же время резкие нападки критики, непонимание некоторых друзей. Литераторы были обижены вольным обращением Мусоргского с Пушкиным, музыканты - вольным обращением с законами музыкальной речи. Одни обвиняли композитора в излишнем внимании к «толпе», «простонародности», другие - в оскорблении народа. После смерти композитора оперу воспринимали как произведение, почти целиком посвященное теме преступления и наказания, драме больной совести царя. И только после революции 1905 года, всколыхнувшей всю Россию, опера вдруг стала чрезвычайно современной и зазвучала по-новому, как народная драма. В ее постановку 1907 года впервые после премьеры были введены изъятые народные сцены, и смысловой кульминацией стала сцена «Под Кромами». Растревоженные музыкой современники говорили о «всеобщем покаянии», «пожаре общей совести». Как и вторая народная драма Мусоргского - «Хованщина», «Борис Годунов» прозвучал накануне великой русской

революции пророчеством о «неслыханных переменах, невиданных мятежах», напоминанием о потаенных, дремлющих до поры силах великой страны.

III. Итог урока.

- Созвучна сегодняшнему времени опера «Борис Годунов»? Почему?
- Можем ли мы считать М. П. Мусоргского своим современником?

Обоснуйте.

Вывод. Лишь в XX веке было осознано национальное и всемирное значение творчества Мусоргского, открывшего новые пути развития музыкального искусства. То, что Римский-Корсаков называл «варварским» звучанием, - выросло в «варваризмы» молодого Прокофьева, проявилось в некоторых сочинениях Стравинского, Мясковского, Свиридова. Симфонии Шостаковича, по существу, - народные драмы, продолжающие линию «Бориса Годунова» и «Хованщины».

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Музыкальный материал: Концертная сюита для фортепиано по опере М. Мусоргского «Борис Годунов». И. Худoley. Фрагменты из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов»: «Пролог. 1-я картина» (фрагмент), «Песня Варлаама», хор «Расходилась, разгулялась...». Вступление к опере М. Мусоргского «Хованщина» - «Рассвет на Москва-реке».

Преподаватель Н.Н. Кустарова
(подпись, инициалы имени и фамилия руководителя занятия)

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: № 33. Традиции и новаторство в творчестве С.С. Прокофьева.

Цель: показать, в чем заключалось новаторство музыки С. С. Прокофьева и какова связь с традициями; обобщить темы года.

Задачи:

- обучающая – продолжать знакомить с творчеством С.С. Прокофьева;
- развивающая – формирование представления о музыке как о художественном воспроизведении жизни.
- воспитательная – воспитание личностного понимания историко-нравственной сущности музыкального наследия.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.
3. Работа по теме урока:

Классик есть смельчак, открывший новые законы, принятые затем его последователями.

С. С. Прокофьев

I. Рассказ учителя о С. С. Прокофьеве и его новаторстве в музыке.

На доске портрет С. С. Прокофьева (1891-1953).

- вспомните известные вам произведения С. С. Прокофьева. В каких вы могли бы найти черты сказочные, лирические, юмористические, эпические?

Свой творческий путь в русской и мировой музыке Сергей Сергеевич Прокофьев начал как дерзкий ниспровергатель традиционной музыки. С его концертов возмущенная публика спешно уходила, многие его произведения не понимались и не принимались даже артистами, коллегами-музыкантами. А через два-три десятилетия он был признан классиком современной музыки, гениальным новатором, открывателем новых законов в искусстве. Созревший и окрепший в творчестве, новый прокофьевский стиль явился замечательным сплавом классических традиций и новейшей музыки. Он вдохнул новую, современную жизнь в старинные жанры оперы и балета и был не сразу понят современниками. Но Прокофьев никогда не отступал и умел бороться за свои творческие убеждения.

Мастерство Прокофьева достигло подлинной зрелости к тому времени, когда он в 1933 г. возвратился на родину после долгих странствий. Нет ни одного жанра музыки, в котором он не работал. Новаторство композитора заключается в особой энергии движения и ритма XX в. «Порой это - пульсация космоса, человеческого сердца или машины, порой - настойчиво-упрямое сопровождение первобытной пляски или манерного гавота...» Но интонации проникнуты русским национальным характером. Музыка С. С. Прокофьева продолжает развивать методы, введенные в мировое искусство М. П. Мусоргским.

Прямым свидетельством этой традиции является следующее:

- обогащение вокальной выразительности за счет широкого использования декламационности, гибкого преобразования речевых интонаций;
- отказ от стихотворного либретто, замена его свободным прозаическим текстом;
- мастерство в создании музыкального портрета, сочетающего внешнюю характерность с психологической правдивостью;
- использование богатств человеческого голоса в опере, песне, оратории.

Новаторство композитора заключено в строгой логике, четкой структуре, резком контрасте ритма и темпа, жестких, резких звучаниях, т. е. то, что сейчас является характерным для современной музыки.

Музыка звучит молодо, свежо и задорно, искрится улыбкой и юмором. Все четыре части симфонии написаны в мажоре, а в финале нет даже ни одного минорного аккорда. Но ведь оптимизм, жизнелюбие, четкость и ясность образов - коренные свойства венского классицизма, особенно музыки Гайдна и Моцарта. Да и форма Седьмой симфонии (1952 г.) у Прокофьева классична: первая и четвертая части - светлые, радостные, безостановочно устремленные вперед, две средние - танцевальные. Во второй части медленный менуэт сочетается с нежной песенностью. Третья часть - галантный, красочный и острый гавот. Перед нами мастерская стилизация классицизма - прием, очень распространенный в музыке XX века. И все же симфония ярко прокофьевская, русская. Ощутима острота и чеканность ритма, необычные сочетания аккордов и тональностей.

Прокофьев - композитор разносторонний. Его лирика, вдохновенная, глубокая, но вместе с тем внутренне сдержанная и кристально чистая. Его юмор насыщен тончайшими переходами от легкой иронии до злого сарказма и ядовитой сатиры. Его эпические произведения, по сути дела, - монументальный народный эпос.

Фортепианный стиль Прокофьева - такая же самобытная и революционная эпоха в развитии фортепианного искусства, как стиль Шопена, Листа, Рахманинова. Так же, как они, Прокофьев был блестящим, виртуозным исполнителем. Он открыл для самого себя и для музыкального искусства совершенно новый мир, полный жизненной энергии, исполинских первобытно-варварских образов, фантастической, причудливой сказочности.

Страсть Прокофьева к театру проявилась очень рано и сохранилась на всю жизнь. Первым его крупным музыкальным сочинением была детская опера «Великан», написанная в девятилетнем возрасте, а самым последним сочинением, над которым он работал в день смерти, - балет «Сказ о каменном цветке». Лучшие его произведения - и не только для театра, но даже симфонические и фортепианные - отличаются театральной выпуклостью образов, конкретностью их музыкальных характеристик. В этом он стал вровень с Шекспиром, не побоявшись взяться за балет на сюжет его бессмертной лирической трагедии «Ромео и Джульетта». А ведь к тому

времени на этот сюжет было уже написано в разных странах 14 опер, 2 симфонических произведения и дуэт для сопрано и тенора с фортепиано.

Сергей Сергеевич говорил о себе: «Кардинальным достоинством... моей жизни всегда были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу подражание, я ненавижу избитые приемы...». И ему удалось найти такие яркие и смелые выразительные краски, которые вскоре сделали его балет «Ромео и Джульетта» бессмертным, одним из самых популярных классических произведений современности.

II. Знакомство с балетом С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».

- Но путь его к сердцам зрителей и слушателей был непрост. Музыка многим казалась совершенно неприемлемой для балета, настолько она была нова и нетрадиционна. Большой театр, заказавший балет Прокофьеву, в 1936 году отказался его ставить. Премьера спектакля состоялась в 1938 году в Чехословакии. Лишь после того как композитор сделал симфоническую сюиту из отдельных номеров балета, им заинтересовался Ленинградский театр, на сцене которого он и был поставлен в 1940 году. Первой исполнительницей роли Джульетты была замечательная русская балерина Галина Уланова. Она вспоминала, как в начале репетиций артисты были обескуражены «сложностью» и «непластичностью» музыки Прокофьева и даже острили по этому поводу - «нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Но вскоре она всецело покорила как исполнителей, так и слушателей. И оказалась совсем не сложной. Ибо Прокофьев был прав: «Простота в искусстве должна быть не старой простотой, а новой простотой».

Слушание «Танца рыцарей».

- Определите характер музыки. Музыка ближе по духу времени Прокофьеву или Шекспиру?

- Сравните темы «вражды» и «Джульетты» в музыке танца. В чем их отличие?

- «Танец рыцарей» звучит на балу в доме Капулетти. Сколько контрастных эпизодов? Определите форму построения танца.

Звучит фрагмент «Ромео и Джульетта перед разлукой».

- Сравните музыку С. Прокофьева со сценой прощания, описанной Шекспиром. Если бы вы были композиторами, какие мелодии-образы сочинили бы для этой сцены?

- В каком произведении русской музыки воплощена трагедия «Ромео и Джульетты» до Прокофьева?

- Почему тема любви бессмертна в различных видах искусства?

Любовь - это жизнь...

.. Любить - это сердце всего.

В. Маяковский

Строго следуя развитию шекспировской трагедии, музыка Прокофьева настолько конкретна, что подчас запечатлевает отдельные действия и даже

жесты персонажей, появление которых мы сразу же узнаем по характерным для каждого интонациям - лейттемам, сопровождающим их всюду. «Ромео и Джульетта» - один из высших образцов симфонизированного балета, в котором контрастные образы развиваются, взаимодействуют, вступают в борьбу.

Вместе с бессмертной трагедией В. Шекспира музыка С. Прокофьева звучит гимном любви и завершается духовной победой Ромео и Джульетты над миром зла, над родовой враждой семейств Монтекки и Капулетти.

Вывод. «Восторженный певец жизни, солнца и молодости, он дал людям растревоженного, сурового и жестокого XX века ту радость и свет, которых им так часто недостает», - сказал о С. Прокофьеве Д. Кабалевский. И не случайно его часто сравнивают с В. Маяковским в поэзии и М. Сарьяном в живописи - так много в музыке Прокофьева солнца, света, ярких красок.

III. Обобщение тем.

Вопросы для беседы:

1. Какое искусство мы называем современным? Объясните смысл высказывания Ромена Роллана: «Искусство всегда вовлечено в бой своей эпохи».

2. Какая музыка нужна современному человеку?

3. Музыку какого композитора вы цените больше всего? Чем она вас привлекает?

4. Почему Бетховена, Мусоргского, Прокофьева считают великими нашими современниками? Каких еще композиторов вы назвали бы среди них?

5. Ф. Лист говорил: «Есть музыка, которая идет к нам, и другая, которая требует, чтобы мы к ней шли». Как вы понимаете это высказывание? Приведите примеры из своей жизни.

6.

IV. Итог урока.

- Ребята, мы сегодня завершаем курс школьных занятий музыкой. Мне хотелось бы, чтобы вы и дальше стремились расширять свой музыкальный кругозор, чтобы интерес и любовь к музыке не угасали, а, напротив, развивались и далее. Хочется быть уверенной в том, что рядом с вами будет хорошая музыка: и легкая, и серьезная. Я думаю, что вы не раз ощутите на собственном опыте, сколь велико влияние музыки на человека.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.
2. Музыкальный материал: «Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», «Ромео и Джульетта перед разлукой» - фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева; песни по желанию ребят.

Преподаватель Н.Н. Кустарова
(подпись, инициалы имени и фамилия руководителя занятия)

ПЛАН
проведения _____ урока _____ по
Музыке
(наименование учебной дисциплины)
с 8 классом

Тема: №34. Обобщение тем года.

Цель: обобщить и систематизировать, полученные знания в течение года.

Задачи:

- обучающая – создать организационные и содержательные условия для развития у школьников умения анализировать музыку прошлого и современности на основе проблемности урока.

- развивающая – помочь осознать социальную, практическую и личностную значимость учебного материала.

- воспитательная – пробудить у учащихся интерес к музыке.

Ход урока:

1. Организационный момент.

Организация входа в класса под музыку. Приветствие. Обеспечение мотивации.

2. Сообщение темы урока.

3. Работа по теме урока:

Учитель: - Можно ли прожить в современном мире без музыки? Какая музыка звучит? (разная: разных направлений, т.п.)

Современная музыка, современность, современники...

Мы – современники? (живём в современном мире). Все мы – разные: по внешности, вкусам, представлениям о жизни. Каждый человек происходящие события воспринимает по-своему. У каждого из нас есть личное мнение на происходящее в мире. Часто ли вы соглашаетесь с друзьями по каким-то вопросам? Часто ли приходится отстаивать свою точку зрения? Мне бы очень хотелось, чтобы каждый сегодня на уроке смог проявить себя, выразить личное мнение по очень важным вопросам. И не бойтесь, если ваше мнение будет отличаться от мнения ваших одноклассников. Учитесь доказывать, убеждать, а если надо, то и поспорить. В споре, как известно, рождается истина.

II. Обобщение и систематизация знаний

1) Постановка проблемных вопросов:

Может ли быть классической современная музыка?

Современна ли народная песня?

Можем ли мы воспринимать композиторов прошлых эпох как своих современников?

2. Проверка домашнего задания:

I. Учитель: Музыка – часть жизни каждого человека. Какая музыка является частью вашей жизни? (Проверка Д/З.)

Д/задание: Проанализируйте любимую музыку с художественной точки зрения. Будет ли она современной лет через какое-то время? Почему?

(Учащиеся представляют свою любимую музыку. Анализируют, доказывают актуальность и современность).

Презентация современной музыки (слушание, комментарий, решение проблемных вопросов).

«Именно музыка призвана пробуждать лучшее, что есть в человеке» - Р. Щедрин

Учитель: Есть музыка, которая пишется сегодня, а завтра – уже мёртвая, потому что не отображает главное содержание современности.

Может ли быть классической современная музыка?

После размышлений, вывод делают сами школьники.

Проблемные вопросы, в т.ч.: современна ли народная песня?)

Возможные вопросы:

- Глубокие корни – долго живут в народе... почему???

- Что отражается в народных песнях?

(... глубоко и правдиво отразилась жизнь народа с древнейших времён до наших дней)

- Если песни никто не записывал, то почему же они сохранились до наших дней?

(Они хранятся в памяти народной и передаются из уст в уста).

- Почему так долго живут народные песни?

(Народные песни полны мудрости, правды и красоты. В них вложен талант и ум многих поколений).

народная песня сегодня

- Кто сегодня пропагандирует, популяризирует народные песни?

Назовите исполнителей!

«Слово мама дорогое» - слушание народной песни.

- Что почувствовали?

- В чём сила? Почему волнует наши чувства?

ВЫВОД: Музыка волнует наши чувства. На эту музыку откликается наша душа, ибо она о ГЛАВНОМ, о самом дорогом в жизни каждого на все времена.

Можем ли мы воспринимать музыку композиторов прошлых эпох как своих современников?

И.С. Бах. Токатта ре минор – слушание.

- Знакомо ли вам это произведение? Кто автор? (И.С. Бах)
- Что вам известно о композиторе? (рассказы учащихся о композиторе).
- Почему именно музыка Баха используется в качестве музыкальной заставки к передаче «Человек и закон»? Почему не музыка современных рок-групп? (отвечает нашим современным идеалам)

Рохлиц: «Искусство Баха и учит, и радует, и заставляет думать и утешать. В нём столько мудрости, чувства и веры в жизнь, столько человечности и сердечной простоты, что, вероятно, ему суждено ещё привлекать к себе цепь будущих поколений».

Размышления.

- Что называют классическим искусством, какую музыку называют классической?

Посмотрите слайд, на котором изображён портрет молодого композитора. Кто этот композитор?

Людвиг ван Бетховен. «Лунная соната» Л. Бетховена в исполнении учителя на ф-но – слушание.

- Что позволило сделать такой вывод?
- Расскажите, чем удивительна судьба этого человека?

(С 27-летнего возраста Бетховен страдал глухотой, всё время прогрессирующей. Тяжелый для музыканта недуг ограничивал общение с людьми, затруднял выступления...)

- Кому посвятил композитор своё произведение? (Джульетте Гвиччарди)

(Соната № 14 «Лунная»)

«Лунная соната» Л. Бетховена в современной обработке – слушание.

Возможные вопросы:

1. Насколько эта музыка отвечает душевным порывам, переживаниям молодёжи 21 века?

ВЫВОД: Музыка волнует наши чувства. На эту музыку откликается наша душа, ибо она о ГЛАВНОМ, о самом дорогом в жизни каждого на все времена.

Многое меняется, сердце остаётся одно. Ф.М. Достоевский.

- Как вы понимаете эти слова?
- Влияет ли изменения тембровой окраски звука на изменение смысла музыки?

Учитель: Во 2-ой половине 60-ых годов 20 века в рок-музыке появилось новое направление (искусство и рок). Его представители обратились к классической музыке, традиции которой восприняли творчески. Рок-музыканты обращались и к музыке Баха, Бетховена.

Размышления и высказывания учащихся по теме: Бетховен и современность.

Вывод делают сами ребята.

III. Вокально-хоровая работа.

«Люди идут по свету» - исполнение. Беседа по содержанию песни («...страдают в бродячих душах бетховенские сонаты...»)

IV. Итог урока.

- Как понимаете слова Д.Б. Кабалевского: «... если кто-то проживёт свою жизнь, так и не познав всей красоты и богатства музыки Баха и Моцарта, Бетховена и Шопена, Чайковского и Мусоргского, - не станут от этого меньше ни Бах, ни Моцарт, ни Бетховен, ни Шопен, ни Чайковский. Они останутся такими же великими и могучими. А вот тот, кто пройдёт мимо них и не прикоснётся к их искусству, потеряет много, очень много». Что имел в виду Д.Б. Кабалевский? О каких потерях идёт речь? (размышления учащихся)

Учитель: Не случайно Д.Д. Шостакович так оценил предназначение музыки для человека: «Людям нужны все виды музыки – от простого напева свирели до звучания огромного симфонического оркестра, от незатейливой популярной песенки до Бетховенских сонат»

Учебно-материальное обеспечение:

1. Литература: Учебник, программа.

2. Музыкальный материал:

Примеры современных песен (по желанию учащихся), тексты – слушание, размышления.

«Слово мама дорогое» русская народная песня – слушание.

И.С. Бах «Токката и фуга» ре минор – слушание.

Людвиг ван Бетховен «Лунная соната» в современной обработке - слушание.

Людвиг ван Бетховен «Лунная соната» – слушание.

«Люди идут по свету» Н. Ченборисовой – исполнение.