Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.И. Баева»

Северного района Новосибирской области

Открытый урок

на тему:

«Путешествие в

программно-изобразительную музыку»

Подготовила

преподаватель теоретических дисциплин

Лаврова Людмила Анатольевна

с. Северное, 2019 г.

Открытый урок на тему:

«Путешествие в программно-изобразительную музыку»

по музыкальной литературе (первый год обучения)

Введение

Программно-изобразительная музыка, или что помогает услышать и понять замысел композитора в инструментальном произведении?

Обращение к произведениям программной и программно- изобразительной музыки позволяет ввести обучающихся в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Обучающихся следует научить свободно отличать программные сочинения от других инструментальных пьес, для чего рассказ преподавателя должен содержать объяснение основных признаков программной музыки (прежде всего, это название произведения, поясняющее его содержание и раскрывающее замысел автора). Для большей наглядности объяснений целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (например, П. Чайковского, С. Прокофьева, М.П. Мусоргского, К. Сен-Санса, Р. Шумана), в которых программные пьесы чередуются с имеющими только жанровое обозначение (вальс, мазурка, песня, марш и другие). Учащиеся должны также хорошо представлять источники содержания и программных сочинений, картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. В качестве примеров можно назвать (с соответствующими пояснениями) различные произведения классической и современной музыки. Требует пояснения и выразительные возможности звукообразовательных приемов, их художественная природа в музыке.

При изучении пьес П. Чайковского, М. Мусорского, С. Прокофьева должны найти применение знания, приобретенные на предшествующих занятиях. Кроме того, должны быть усвоены следующие понятия: цикл, сюита, пьеса, произведение.

Краткая характеристика П. Чайковского «Детский альбом» и М. Мусоргского «Картинки с выставки» с музыкальными иллюстрациями по выбору преподавателя.

Разбор и прослушивание пьес из «Детского альбома» Чайковского и «Избушка на курьих ножках» Мусоргского.

Инструментальным произведениям композиторы дают названия, поясняющие их содержание. Например: в «Детском альбоме» Чайковского пьесы «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Баба –Яга».

Название произведения помогает слушателям понять его содержание, а исполнителям – лучше выразить замысел автора

Иногда помимо названия композитор дает произведению предисловие – программу, т. е композитор раскрывает свой замысел не только с помощью средств музыки, но и с помощью названия произведения и программы – это и есть программная музыка

Для изображения картин природы композиторы используют звукоизобразительные приемы: пение птиц передается с помощью верхнего регистра, форшлагов, трелей.

С помощью приемов звукоизобразительности можно передать в музыке: волны моря, шелест листвы, журчание ручейка

Слайд 2

Цель урока:

1. **Методическая:** привлечение интерактивных методов обучения (использование литературных и художественных произведений) как фактора повышения мотивации и интеллектуальной активности обучающихся.
2. **Образовательная:** обобщение знаний, объяснение нового материала.
3. **Воспитательная:** развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.

Задачи урока:

1. Продолжить работу по развитию навыков анализа музыкальных произведений.
2. Обогатить слуховой багаж учащихся произведениями по программе.
3. Развивать умение слушать музыку.

Тип урока: знакомство с новым материалом. Закрепление, обобщение пройденного материала.

Методические материалы: репродукции картин, слайды русских композиторов и художников, СD компакт-диски, музыкальный центр, компьютер, интерактивная доска, видеопроектор.

Предполагаемый результат:

1. Осознание обучающимися понятий «программная музыка».
2. Запоминание детьми новых музыкальных произведений.
3. Запоминание обучающимися выразительных средств, которые необходимы композиторам для создания приёмов звукоизобразительности.

Ход урока

1. **Повторение пройденного.**

Давайте повторим всё, что вы ранее изучили.

1. **Объяснение нового материала.**

Теперь давайте подумаем, что такое программная музыка.

Какое произведение можно назвать программным? (Вывод: все произведения, имеющие названия, заголовки отдельных частей, эпиграфы или развёрнутую литературную программу, называются программными).

Слайд 3

В вокальных, а также музыкально-театральных произведениях программа всегда ясна – в них есть текст. А так же понять, что происходит в инструментальной музыке?

Об этом позаботились композиторы, давая названия своим инструментальным сочинениям, особенно тем, в которых музыка что-то или кого-то изображает. Умение превратить видимое в слышимое подвластно не каждому композитору. Однако некоторые композиторы обладали уникальным даром. Например, Николай Андреевич Римскому-Корсакову лучше удавалось изобразить море - людей, изображающих море в искусстве, называют «маринистами». Другой русский композитор – Модест Петрович Мусоргский был мастером изображения в музыке колокольных звонов.

И сегодня мы поговорит о двух великих композиторах и их программно-изобразительной музыке. П.И. Чайковского и М.П. Мусоргского.

Слайд 4

Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля 1840-1893 года в Воткинске, в семье директора Воткинского завода. Впечатлительный ребенок чутко постигал окружающей его природу и быт: с детства на всю жизнь он проникся глубокой привязанностью к родине впитал в себя народные песни. Последующие влияния западноевропейской музыкальной культуры не изгладили в Чайковском эти запавших в его душу первые впечатлений.

Слайд 5

«Сборник легких пьес для детей» ор. 39 занимает особое место в фортепианном наследии Чайковского и по своей тематике и по особенностям фортепианного изложения. Трудно назвать в детской русской фортепианной литературе сочинение более популярной, чем «Детский альбом» П.И. Чайковского.

Первое упоминание о замысле «Детского альбома» относится к февралю 1878 года. Чайковский в это время находится длительном заграничном путешествии. В письме в П. Юргенсону: «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у «Шумана».

В пору создания «Детского альбома» Чайковский находился в расцвете творческих сил. Но за сочинение, обращенное к детям, композитор взялся впервые.

Слайд 5

«Детский альбом» ор. 39 написан в мае 1878 года. История его создания неразрывно связано с Каменкой, большим украинским селом близ Киева, излюбленном месте творчества и отдыха композитора. Каменка – «родовое гнездо» большой дворянской семьи Давыдовых. Один из хозяев Каменского имения, Лев Васильевич Давыдов, был другом Чайковского и мужем его любимой сестры Александры Ильиничны.

Слайд 6

Многое в «Детском альбоме» связано с атмосферой дома Давыдовых. Домашняя обстановка Александры Ильиничны представляла собой образец семейной жизни. Счастливее людей трудно было себе представить, и Петр Ильич был охвачен таким умилением и радостью при виде этого, что надолго связал представление о жизни кайенских жителей с воплощением земного благоденствия.

Слайд 6

Свой цикл детских пьес Чайковский посвятил Володе Давыдову, одному из многочисленный детей Льва Васильевича и Александры Ильиничны. Племяннику композитора в ту пору было шесть с половиной лет.

Слайд 7

На заглавном листе значилось «Детский альбом Сборник легких пьесок для детей. Подражание Шуману».

В этом альбоме отражен детский мир, обрисованный композитором с удивительной чуткостью и тонким пониманием детского восприятия жизни. Чайковский любил детей. Часами готов был возиться с ребятами, наслаждаясь их болтовней, испытывая острое чувство жалости к больным детям, стремясь доставить радость и удовольствие каждому ребенку, с которым он встречался. И дети чувствовали эту любовь, привязывались к Чайковскому, видя в нем нежного и заботливого друга.

Цикл из 24 пьес связан единой тематикой. В нем представлен пестрый мир детских игр, танцев и случайных впечатлений. Он делится на микроциклы. Первый из них можно назвать «утренним».

Слайд 8

Утренний цикл

* Утренняя молитва
* Зимнее утро
* Мама

Утренняя молитва

Господи Боже

Грешных паси

Сделай, чтоб лучше

Жилось на Руси

Сделай чтоб стало

Тепло и светло

И чтобы весеннее солнце взошло

Людей, и птиц, и зверей,

Прошу тебя отогрей

Прошу Боже мой

Слайд 9

«Мама»

Мир в душу героя цикла возвращает «Мама». Нежные, ласковые певучие звуки пьесы «Мама» будто успокаивают, объясняют что-то. Наверное, такими были воспоминания самого Петра Ильича о маме. Недаром всю жизнь он помнил её чудесные глаза, плавные, полные достоинства движения, глубокий грудной голос.

«Мама»

Я так люблю тебя!

Мне нужно, чтобы ты

И в час, и в день любой

Всегда была со мной.

Я так люблю тебя

Что и сказать нельзя!

Но не люблю когда

В слезах твои глаза

Я так люблю тебя

Хоть обойди весь свет

Тебя красивей нет

Тебя нежнее нет

Добрее нет тебя

Любимей нет тебя

Никого

Нигде

Мама моя,

Мама моя,

Мама моя!

Исполняет Тафимцева Анастасия (учащаяся)

Слайд 10

Дневной цикл

Состоит из игр и развлечений, танцев и песен. Энергичные, полные веселья пьесы сменяются первыми детскими потерями и горем «Детский альбом» Чайковского, содержание его дневного цикла в частности, имеет четкое подразделение на игры девочек и мальчиков, на песни разных стран и танцы.

Сюда вошли:

* «Марш деревянных солдатиков»
* «Болезнь куклы»
* «Похороны куклы»
* «Вальс»
* «Новая кукла»

Слайд 11

Болезнь куклы

Печальная музыка об очень искренних переживаниях девочки, которая принимает свою игру как бы всерьёз. А может быть, любимая кукла действительно безнадёжно сломалась (заболела).

- Кукла Маша заболела.

- Врач сказал, что плохо дело.

- Маше больно, Маше тяжко!

- Не поможешь ей, бедняжке.

- Нас покинет Маша вскоре.

Вот уж горе, так уж горе, горе, горе, го…

У девочки заболела кукла. Как в музыке рассказано об этом? Что необычно в музыкальном языке этой пьесы? Слушая музыку, вы сразу обратите внимание на то, что в ней нет сплошной мелодической линии. Она как бы «разорвана» паузами, каждый звук мелодии напоминает вздох: «Ох… ах…».

Форму пьесы можно определить как одночастную, состоящую из двух периодов с кодой. Жалобно звучат «вздохи» куклы в первом предложении, переходящие затем в приглушённые стоны, когда они переносятся в низкий регистр. «Страдания» куклы достигают предела во втором периоде, содержащем напряжённую кульминацию. Период завершается кадансом на тоническом аккорде. Пьеса имеет долго «угасающую» коду. Кукла заснула…

Исполняет Дудинская Дарья (учащаяся 3 класса ф-но)

Слайд 12

Новая кукла

Девочка так рада новой игрушке! Вместе со своей куклой она кружится, танцует и, наверное, чувствует себя очень счастливой. Музыка наполнена чувством восторга, трепещущей радости, счастья. Выдержанный на протяжении всей пьесы ритмический пульс, который даёт аккомпанемент, напоминает взволнованное биение сердца.

Ах, мам, мам, неужели

Куклу скоро приведут?

Ах мама, мама, в самом деле

Кукла скоро будет тут?

Ах, где же кукла моя?

Её хочу увидеть я.

Ах, что? Уже? Тогда молю-

Ну, дай мне куколку мою.

Ах, как она прекрасна, мама!

Как я рада, Боже мой!

Ах, кукла, кукла! Никогда мы

Не расстанемся с тобой,

Теперь с тобой, теперь с тобой,

С тобой, с тобой, с тобой, с тобой.

«Новая кукла» завершает маленькую сюиту. Лёгким ветерком радости предстаёт эта миниатюрная пьеса. Она и звучит меньше минуты. В ней слиты воедино разные оттенки чувства: изумление, восторг, охватывающие ребёнка при виде красивой игрушки, о которой он давно мечтал. Словно девочка с куклой кружится по комнате, залитой солнечным светом…

В этом подразделе дневного цикла собраны воедино русские песни и бальные танцы того времени. Они символизируют мечты детей, их разговоры, прогулку в деревню. Различными по звучанию танцами чередуются песни Чайковского. «Детский альбом» передает всю непоседливость детского возраста.

«…Я вырос в глуши, с детства, самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки…» - писал Чайковский Н.Ф. фон Мекк. Детские впечатления композитора, его любовь к народной песне, пляске нашли отражение в трёх пьесах «Детского альбома»: это «Русская песня», «Мужик на гармонике играет» и «Камаринская». Они составляют еще одну маленькую сюиту.

1. «Русская песня»
2. «Мужик на гармонике играет»
3. «Камаринская»
4. «Полька»

Слайд 13

Следующую сюиту, которую мы назвали бы «О чужих странах и людях» образуют «песенки»:

1. «Итальянская песенка»
2. «Старинная французская песенка»
3. «Немецкая песенка»
4. «Неаполитанская песенка»

В них мы ощущаем и ритмическую живость итальянских мелодий, и мудрую грусть старинного французского напева, и степенную размеренность немецкого танца.

И всё же предпочтение Чайковский отдает итальянским «песенкам». Их в «Детском альбоме» три. Это не случайно. Пьесы отразили свежие музыкальные впечатления композитора, полученные в Италии.

Осень и зиму 1877-1878 годов Чайковский провёл за границей. Он побывал в Италии, Франции, Швейцарии.

Слайд 14

Итальянская песенка

Итальянская песенка очень грациозная, милая, нежная, игривая. Похожа она на какой-нибудь танец? Да, она похожа на вальс. В пьесе чувствуется вальсовость, но вальс этот не плавный, а игривый, оживленный.

В этот ласковый утренний час

Солнце нежно глядит на нас.

Мы по травам росистым идём

И все вместе поём:

- Прекрасны здесь небеса!

Прекрасны птиц голоса!

Льёт солнце с высоты

На эту землю мягкий свет.

Лучше нашей Италии нет!

Прекрасны наши поля!

Прекрасна наша земля!

Прекрасен каждый дом

И каждый купол золотой

Под рассветной звездой!

В музыке много акцентов, которые придают ей энергичный характер отчётливость. В аккомпанементе слышится подражание распространённым в Италии музыкальным инструментам – мандолине и гитаре.

«Итальянская песенка» - один из ярких примеров, во-первых, заимствований П.И. Чайковским музыкальных идей из внешнего музыкального мира и, во-вторых, тех композиторских приёмов, которыми он пользовался, превращая чужие мелодии в сои собственные музыкальные творения.

Слайд 15

Вечерний цикл

Напоминает детскую усталость после дневных забав. Это вечерняя сказка, мечты перед сном, боязнь темноты.

* «Нянина сказка»
* «Баба-Яга»
* «Песенка жаворонка»
* «Шарманщик поёт»
* «Сладкая грёза»
* «В церкви»

Слайд 16

В исполнении Костенко Алисы прозвучит пьеса «Баба-Яга»

Слайд 17

Сладкая грёза

Пьеса передает мечтательное трепетное состояние души.

Засыпая, ребёнок мечтает. Его мечту воплощает прекрасная мелодия пьесы. Истоки её – в вокальной музыке широкого дыхания – оперной арии, романсе.

Мне не играется с куклой любимою –

Что-то неясное, неуловимое в сердце.

Что-то неясное, что-то прекрасное…

М вдруг предстал предо мной

Принц юный и живой.

Мы по реке плывём,

Нам хорошо вдвоём.

В этот час всё для нас:

Свет луны, вздох волны.

Нежны его слова…

Кружится голова…

Этот сон, светлый сон –

Сон ли он? Явь ли он?

Но тут растаял принц.

Нет никого вокруг.

Снова сижу одна.

Может воззвать подруг?

Только звать мне не хочется.

Сердце стучит в груди.

Что же случилось со мной?

Ах, принц, не уходи…

Исполняет Мамакова И.Г. (преподаватель)

А сейчас мы посмотрим мультфильм автор сценария и режиссёр, которого И.Ковалевская.

I

1. «Полька»
2. «Сладкая грёза»
3. «Игра в лошадки»
4. «Марш деревянных солдатиков»
5. «Вальс»

II

1. «Шарманщик поет»
2. «Итальянская песенка»
3. «Старинная французская песенка»
4. «Немецкая песенка»
5. «Неаполитанская песенка»

III

1. «Нянина сказка»
2. «Баба-Яга»
3. «Русская песенка»
4. «Камаринская»
5. «Сладкая грёза»

Слушая и разбирая произведения Чайковского, Мусоргского и Прокофьева, вы пополните свои представления о программной музыке, о звукоизобразительности, познакомитесь с тем, как используется различные разительные средства композиторами столь разной творческой индивидуальности.

Слайд 18

М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках». Это одна из десяти фортепианных пьес Мусоргского. Образующих цикл «Картинки с выставки» (В музыке циклом называют ряд пьес, связанных между собой общим содержанием. Часто встречаются циклы песен, хоров, инструментальных пьес, например, «Времена года» Чайковского. Симфонии, сюиты, состоящие из нескольких частей, также относятся к циклическим произведениям).

Композитор создал его под впечатлением рисункив сывоего друга, безвременно скончавшегося художника В.А. Гартмана. Каждая из пьес служит иллюстрацией к какому-либо из его рисунков. Об этом говорят их программные названия:

* «Гном»,
* «Старый замок»
* «Балет не вылупившихся птенцов»
* «Богатырские ворота»

Слайд 19

Пьеса «Избушка на курьих ножках» навеяна рисунком Гартмана, на котором были изображены часы в виде избушки Бабы-Яги. Фантазия композитора оказалась щедрой. В эскизе художника он увидел целую сценку в духе русских народных сказок, где есть и фантастический полет Бабы-Яги, и чудеса глухого таинственного леса.

В пьесе три части. Первая и третья изображают полет Бабы-Яги, а средняя – картину дремучего сказочного леса. Музыка начинается с сильных и резких звуков – это удары клюки Бабы–Яги.

Причудливо звучат акцентированные скачки на большую септиму. Впечатление чего-то фантастического, страшного далее еще больше усиливается. Полет Бабы-Яги в ступе изображает стремительная неустойчивая тема. В ней угловатые и резко подчеркнутые скачки в басу и отрывистые аккорды с форшлагом в верхнем регистре. «Пестом погоняет, метлой след заметает» - так говорится в народных сказках.

В вихре звуков вырисовывается энергичная, лихая мелодия дикой пляски. Но вот вихрь стихает. Баба-Яга возвращается в свою избушку в дебри заколдованного леса. Начинается средняя часть пьесы. Характер музыки здесь совсем иной – глухой, таинственный, настороженный. Более сдержанный темп, приглушенная звучность, контрасты регистров, угловатые скачки мелодии на фоне непрерывного тремоло (Тремоло – это быстрое многократное чередование двух звуков или созвучий). Так и кажется, будто сейчас увидишь лесную «нечисть». Вскоре, однако, всё умолкает и воцаряется зловещая тишина.

Ответьте на вопрос: Смог ли композитор с помощью музыки передать характер данного произведения? С помощью каких музыкальных особенностей: ритм, темп, регистр, динамика, штрихи?

Слайд 20

Закрепление нового материала.

Ответьте, пожалуйста, на вопросы:

1. Что такое программная музыка?
2. Какие два типа программности вы знаете?
3. Какие произведения мы сегодня слушали?
4. Какое произведение вам больше всего запомнилась и понравилось?
5. Какие выразительные средства наиболее важны для композиторов, использующих приёмы звукоизобразительности?

Домашнее задание.

Нарисовать картины на тему: М.П. Мусоргского «Избушка на курьих

ножках»

Слайд 21

Слайд 22