Урок музыки в 6-м классе "Инструментальный концерт"

Матвиевская Александра Михайловна, *учитель музыки*

Статья отнесена к разделу: **Преподавание музыки**

Цели урока:

* *Образовательная*: познакомить учащихся с зарождением и развитием жанра инструментального концерта на примере концерта «Времена года» А.Вивальди, закрепить представления о различных видах концерта, расширить представления о программной музыке.
* *Развивающая*: продолжить знакомить с лучшими образцами музыки эпохи барокко.
* *Воспитательная*: воспитывать эмоциональную отзывчивость на восприятие классической музыки, развивать интерес и уважение к музыкальному наследию композиторов других стран.

Оборудование: мультимедийный проектор, учебник Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка» для 6 класса, творческая тетрадь к данному учебнику, фонохрестоматии к учебнику «Музыка» 6 классов, рабочая тетрадь, музыкальные словари.

План урока:

1. Организационный момент.
2. Эпоха барокко – композиторы, жанры, музыкальные образы.
2.1. Развитие жанра концерта в творчестве А.Вивальди.
2.2. История возникновения балета «Времена года».
2.3. Современные исполнители и исполнительские коллективы.
3. Домашнеее задание.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент

Приветствие в форме вокальной попевки, исполняемой учителем:

– Здравствуйте, ребята, здравствуйте! *(Постепенное восходящее движение от первой ступени к пятой по звукам тонического трезвучия)*.
Ответ детей:

– Здравствуйте, учитель, здравствуйте!» *(Полное повторение исходной попевки).*

2. Изучение нового материала.

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полёту воображения,
музыка придаёт жизнь и веселье всему существующему…
Её можно назвать воплощением всего прекрасного и возвышенного.

Платон

Учитель: На самом первом уроке по музыке в 6 классе мы говорили о музыкальном разнообразии: музыка бывает вокальной и инструментальной. Тема нашего сегодняшнего урока «Инструментальный концерт». Назовите, пожалуйста, жанры инструментальной музыки и возможные составы исполнителей. *(Дети называют жанр симфонии, концерта, вокализа, песни без слов, сонаты, сюиты и исполнительские составы – музыка сольная, ансамблевая оркестровая).* Найдите значение слова «Концерт» в музыкальных словарях.

(Дети ищут заданное слова и читают вслух найденное определение).

Ученик: Концерт (ит. *concerto* от лат. – *concerto* – соревнуюсь) называют:

1. Публичное исполнение музыкальных произведений.
2. Жанр крупного музыкального произведения виртуозного характера для солиста с оркестром, написанного чаще всего в форме сонатного цикла.
3. Полифоническая вокальная или вокально-инструментальная музыка, опирающаяся на сопоставление двух и более партий. Концерт строится их трёх частей (быстро – медленно – быстро).
В истории музыки есть концерты для солирующего инструмента и оркестра, для оркестра без солистов, в русской музыке в XVIII веке возник жанр духовного хорового концерта.

Учитель: В учебнике (стр.108-110) в изобразительном ряду рассмотрим репродукции картины «Весна» С. Ботичелли и рельефы Ф. Гужона. Музыку какого художественного стиля вы бы взяли, чтобы озвучить эти произведения искусств? Тема сегодняшнего урока – «Инструментальный концерт». Вы познакомитесь с зарождением и развитием жанра камерной музыки – инструментального концерта. Вспомните, как называется художественный стиль в культуре и искусстве европейских стран в период с 1600-1750 г.г.; творчество каких композиторов относится к эпохе барокко. *(Дети должны дать определение этого слов из темы «Образы духовной музыки Западной Европы», назвать имя И.С. Баха, учебник стр.66).* Вы верно назвали значение этого слова. Барокко– это один из самых красивых и изысканных стилей в искусстве. Предположительно происходит от португальского выражения *pleurabarocco* – жемчужина причудливой формы. И в самом деле, барокко – это жемчужина в цепи меняющихся художественных ценностей в живописи, архитектуре, скульптуре, литературе, музыке

Для мастера барокко было важно запечатлеть божественную красоту жизни. Барокко как художественному стилю присущи выразительность, пышность, динамика. Искусство барокко стремилось непосредственно воздействовать на чувства зрителей и слушателей, подчеркивало драматичность душевных переживаний человека. Именно с возникновением барокко музыка впервые полно продемонстрировала свои возможности углубленного и многостороннего воплощения мира душевных переживаний человека.   На ведущее место выдвинулись музыкально-театральные жанры, прежде всего опера, что определялось характерным для барокко стремлением к драматической экспрессии и сочетанию различных видов искусства. Это проявлялось и в сфере религиозной музыки, где ведущими жанрами были духовная оратория, кантата, пассионы. Одновременно обнаружилась тенденция к обособлению музыки от слова – к интенсивному развитию многочисленных инструментальных жанров. Высочайшими достижениями представлена барочная культура в изобразительном искусстве (Рубенс, Ван Дейк, Веласкес, Рибера, Рембрандт), в архитектуре (Бернини, Пюже, Куазевокс), в музыке (А.Корелли, А. Вивальди, И.С.Бах, Г.Ф.Гендель). Эпоху барокко принято считать с 1600-1750 г.г. За эти полтора столетия были изобретены такие музыкальные формы, которые, претерпев изменения, существуют в настоящее время.

На сегодняшнем уроке вы познакомитесь с циклом концертов «Времена года», являющегося вершиной творчества А.Вивальди. Антонио Вивальди – итальянский скрипач, композитор и педагог.

Творческое наследие Вивальди чрезвычайно велико. Оно охватывает около 700 названий. Среди них 19 опер. Но главным историческим значением его творчества стало создание сольного инструментального концерта. В этом жанре было написано около 500 произведений. Многие из его концертов были написаны для одной и более скрипок, два концерта – для двух мандолин и несколько – для необычных музыкальных, например, для двух скрипок и двух органов. Сочиняя концерты для струнных инструментов, композитор один их первых обратился к сочинению музыки для духовых инструментов, считавшихся примитивными и неинтересными для композиторов. Гобой, валторна, флейта, труба в его концерте звучали полно и стройно. Концерт для двух труб А.Вивальди написал по заказу. Очевидно, исполнители хотели доказать, что на трубе можно играть красивую и виртуозную музыку. До сих пор исполнение этого концерта является доказательством высочайшего мастерства исполнителя. Много музыки написано композитором для фагота – более 30 концертов для фагота с оркестром. Особое предпочтение среди духовых инструментов Вивальди отдавал флейте с её нежным, мягким тембром. В партиях, поручаемых флейте, она звучит в полный голос, проявляя все свои достоинства.

В творчестве А.Корелли был сформирован concerto grosso (сопоставление всего ансамбля с несколькими инструментами). А. Вивальди сделал шаг вперёд по сравнению со своим предшественником: сформировал жанр сольного концерта, который значительно отличался масштабами развития, динамичностью и экспрессивностью музыки.   В композициях концертов чередовались сольные и оркестровые части, основанные на «хорошо организованном контрасте». Принцип контраста определял трёхчастную форму концерта: 1-я часть – быстрая и энергичная; 2-я – лирическая, певучая, небольших размеров по форме; 3-я часть – финал, живой и блестящий. Сольный инструментальный концерт был рассчитан на широкую аудиторию, для которого были присущи элементы зрелищности, некоторой театральности, проявляющуюся в состязании солиста и оркестра – в беспрестанном чередовании tutti и solo. Именно в этом и был смысл концерта, музыки.

Циклом концертов «Времена года» являются вершиной творчества А.Вивальди.
Предлагаю вам послушать 1-ю часть концерта. *(Звучит 1-я часть, учитель название не называет)*.
– С каким временем года может ассоциироваться эта музыка*? (Учащиеся определяют первоначальную интонацию, характер музыки, быстрый темп, контрасты динамики, изобразительные моменты – подражание пению птиц, это весна).*

Мир, в котором мы живем, полон всевозможных звуков. Шелест листвы, раскаты грома, шум морского прибоя, свист ветра, мурлыканье кошки, треск горящих дров в камине, пение птиц…
В незапамятные времена человек понял, что звуки бывают разные: высокие и низкие, короткие и долгие, приглушенные и громкие. Но сами по себе звуки – еще не музыка. И когда человек стал организовывать их, чтобы выразить свои чувства и мысли – возникала музыка.
Как можно охарактеризовать мелодию? *(Возможные ответы детей: ясно слышно, где играет оркестр, а где звучит солирующая скрипка. мелодия, которая исполняется оркестром; мелодия в мажорном ладу, очень ясная, яркая, легко запоминается, в танцевальном ритме. Мелодия, исполняемая солистом, гораздо сложней, она виртуозная, красивая, украшена музыкальными распевами, похожа на пение птиц).*

Среди музыкантов всех времён было популярно подражание птичьими голосам. Пение птиц имитировалось в древности, и до сих пор такие имитации встречаются в музыкальном фольклоре разных народов. Мыслители, ученые, музыканты искали в пении птиц истоки музыки. «Музыкальность» многих птиц не перестаёт восхищать. Недаром соловей стал одним из символов искусства вообще, а сравнение с ним – похвала для певца. Композиторы эпохи барокко написали много прекрасной «птичьей» музыки – «Ласточка» К.Дакена, « Перекликание», «Курица» Ф. Рамо, «Влюблённый соловей» и «Соловей – победитель» Ф. Куперена, многочисленные «Кукушки»– Куперена, А.Вивальди, Б.Пасквини и.т.д.Связаны ли музыкальные темы оркестра и солиста? *(В музыкальных темах один ритм, ярко динамическое волнение, дыхание простора на природе, ощущается радость жизни).*
– Какой инструмент в эпоху барокко был самым совершенным?

Как мало струнных инструментов использовал А. Вивальди по сравнению с современными оркестрами. В первоначальном варианте, по замыслу композитора, струнных всего пять. Современные струнные коллективы начинались с небольших оркестров, состоявших из пяти, затем десяти, двенадцати, четырнадцати инструментов. Скрипка – самый важный инструмент оркестра, Золушка современного симфонического оркестра. До сих пор это самый совершенный инструмент из всех струнных. У неё чудесное звучание и невероятный диапазон. Во времена Вивальди и Баха были сделаны лучшие инструменты в истории. В маленьком итальянском городке Кремона делали прекрасные и неповторимые скрипки. Запомним имена Страдивари, Амати, Гварнери. Маленький городок славился своими мастерами. За последние триста лет никто не смог сделать скрипки лучше, чем мастера Кремоны. В своём произведении А.Вивальди показал яркость и красоту звучания скрипки, как солирующего инструмента.

Музыка – один из видов искусства. Подобно живописи, театру, поэзии, она является образным отражением жизни. Каждое искусство говорит на своем языке. Музыка – язык звуков и интонаций – отличается особой эмоциональной глубиной. Именно эту эмоциональную сторону вы почувствовали при прослушивании музыки А.Вивальди.

Музыка обладает сильным воздействием на внутренний мир человека. Она может доставлять наслаждение или, напротив, вызывать сильное душевное беспокойство, побуждать к размышлениям и открывать перед слушателем неизвестные ранее стороны жизни. Именно музыке дано выразить чувства столь сложные, что их порой невозможно описать словами.

Подумайте, можно ли на эту музыку поставить балет? Когда соревнуются в мастерстве солист и оркестр, они непременно должны играть для зрителя. Именно в этом непрестанном чередовании звучания оркестра и ярко звучащей солирующей скрипки, в ощущении театра и дискуссии, в гармоничности и стройности музыкальной формы ощущаются характерные черты музыки барокко. При повторном прослушивании 1 –ой части концерта вслушайтесь в звучащую музыкальную ткань. Мелодический голос сочетается с непрерывным, строго определённым по форме сопровождением. В этом отличие от сочинений предшествующего периода, где главенствующую роль играла полифония – одновременное звучание нескольких мелодий, равных по своей значимости.

Итак, концерт А.Вивальди «Времена года» состоит из четырёх частей. Название каждой части соответствует названию времени года. Развитие музыкального образа каждой части основано не только на сопоставлении звучания скрипки соло и tutti оркестра. В концерте музыка следует за образами стихотворных сонетов, которыми композитор раскрывает содержание каждого из концертов цикла, т.е. существует некоторая программа. Есть предположения, что сонеты были написаны самим композитором. Обратимся к переводам сонета, который стал своеобразной программой концерта. В учебнике на стр.110- 111 предложено два варианта перевода. Какой из них, на ваш взгляд, большее точно соответствует музыкальному образу 1-й части концерта «Весна»? Какими средствами выразительности литературный текст передаёт настроение человека, его душевное и эмоциональное состояние, связанное с приходом весны? А.Вивальди, используя литературную программу в своём концерте, явился основоположником программной музыки. В XIX веке возникла программная музыка – произведение, в основе которого лежит литературная основа.

Программная музыка – род инструментальной музыки. Это музыкальные произведения, имеющие словесную, нередко поэтическую программу и раскрывающие запечатлённое в ней содержание. Программой может служить заглавие, указывающее, например, на явления действительности, которое имел в виду композитор («Утро» Э.Грига к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт») или на вдохновившее его литературное произведение произведение («Ромео и Джульетта» П.И.Чайковского – увертюра – фантазия по одноимённой трагедии У.Шекспира).
Перейдём к работе с учебником. На стр. 109. вам предложена главная тема 1-й части концерта «Весна». Я напомню её звучание, сыграв на инструменте. Можно ли напеть эту мелодию? Давайте пропоём мелодию. Зная средства музыкальной выразительности, охарактеризуйте эту музыкальную тему (учащиеся дают характеристику мелодии, лада, длительностей, темпа, регистра, тембра). Повторяется ли эта тема? В какой музыкальной форме (рондо, вариации) написана 1-я часть концерта? Какой принцип развития (повтор или контраст) композитор использует в музыке 1-й части? Есть ли изобразительные эпизоды? Если есть, то определите их необходимость и подтвердите примером из литературного текста. Можете ли напеть мелодию, исполняемую солистом? (Трудноисполняемая, виртуозные пассажи, как порыв ветра, трели птиц). Сравните с графическим изображением мелодии (восходящее движение, мелкие длительности и т.д.). Необходимость создания программной инструментальной музыки появилась в Италии ещё в XVII веке. В тот момент, когда в опере вошли в моду изображения героических поступков и пасторальных идиллий, картин преисподней и природных сил – бушующего моря, шелестящей листвы; оркестру в таких сценах отводилась доминирующая роль. В сравнении с композиторами-инструменталистами эпохи барокко А.Вивальди обнаружил большой талант в этой области. Долгое время о Вивальди помнили благодаря И.С.Баху, который сделал несколько транскрипций его произведений. Были переложены шесть концерт Вивальди для фортепиано и органа, которые долгое время считались написанными самим Бахом. Творчество А.Вивальди оказало большое влияние на формирование творческого стиля И.С.Баха, особенно первые скрипичные концерты Вивальди.

Вы ещё раз обратитесь к музыке 1-й части концерта «Весна», но прослушивание будет необычным: вы будете и слушать, и смотреть фрагмент балета «Времена года» на музыку А.Вивальди в постановке выдающегося французского хореографа-постановщика Р. Пети. Балет исполняет Марсельская труппа.

Спектакль «Времена года» ставился разными хореографами на разную музыку. Многими композиторами была написана музыка на эту тему, это – А.Вивальди, П.И.Чайковский, А.Глазунов и др. Существовали разные версии постановок спектаклей: это четыре времени года, четыре времени жизни, четыре времени дня. Сегодняшний спектакль хореографа Р. Пети поставлен на тему Баланчина. Обратимся к Энциклопедии «Балет».

Джордж Баланчин, родился в 1904 году, американский балетмейстер. Его творчество способствовало формированию нового направления в хореографии. Ставил драматические, комедийные, фарсовые балеты, основанные часто на несложном сюжете, где действие раскрывалось средствами танца и пантомимы; стиль балета во многом определялся декоративным оформлением, в котором был определённый смысл. Это направление в его творчестве получило наибольшее развитие после 1934 года. Баланчин стал создавать балеты на музыку, которая не была предназначена для танца (сюиты, симфонии, том числе концерт «Времена года»). В этих балетах сюжет отсутствует, содержание раскрывается в развитии музыкально-хореографических образов.

Мысль о создании балета на тему Баланчина, бессюжетного балета, неоклассики, танца ради танца, посещала хореографа. Итог этого желания – создание балета «Времена года». Ролан – человек – импрессионист, поддающийся впечатления. Благодаря фантастической музыке А.Вивальди и творческой фантазии хореографа был поставлен сегодняшний спектакль. Одна из отличительных черт Р.Пети как балетмейстера – простота и ясность хореографического текста. Р.Пети – человек, который может творить абсолютно во всех направлениях и во всех жанра: он ставил танцы для кинофильмов, много ревю для мюзиклов, драматических спектаклей. Он ставил спектакли, где танец являлся чем-то божественным, тем, что приносит удовольствие и радость для тех, кто находится в зрительном зале. Р.Пети – человек, который обожает всё красивое. Для своей хореографии он руководствуется всегда только одним критерием – красота, гармоничное сочетание музыкальности и красоты.

Балет «Времена года» исполняется на одной из самых красивых площадей мира – площади Сан-Марко в Венеции. Божественная архитектура площади является декорацией к этому спектаклю. Артисты, которые исполняют спектакль, ушли в легенду, так как они были звёздами 70-80 годов. Это Доменик Кольфуни, Дэнис Ганьо, Луи Джебанино. Их творчество и талант высоко ценил Р. Пети. В частности, Доменик Кольфуни – одна из самых любимых балерин Пети. Д.Кольфуни была балериной Парижской Национальной оперы, но по просьбе Р.Пети уехала в Марсель. Для неё Р.Пети создал много спектаклей, в частности, спектакль «Моя Павлова». Как когда-то А.Павлова была идеалом для балетмейстера М.Фокина, такой же «Павловой» стала Д. Кольфуни для Р.Пети. *(Просмотр фрагмента балета» Времена года», «Весна»).*

Интерес музыкантов-профессионалов к музыке эпохи барокко не иссякает. В 1997 году известным итальянским клавесинистом и знатоком барокко Андреа Марконом был создан Венецианский барочный оркестра. Этот коллектив за четыре года приобрёл известность как одного из лучших ансамблей барочного инстументального исполнительства, в первую очередь, как убедительного интерпретатора музыки Антонио Вивальди. Многочисленные концерты и оперные постановки оркестра во многих странах Европы получили широкое признание не только в широкой слушательской среде, но и среди музыкальных критиков. Оркестр своими исполнениями подарил слушателям новое прочтение сочинений А.Вивальди, Ф.Кавалли, Б.Марчелло.

В минувшем концертном сезоне прошли концерты в 28 городах США со скрипачом Робертом Мак-Даффи, гастроли в Японии и Корее с участием скрипача Джулиано Карминьоло, была исполнена программа из сочинений Антонио Вивальди в одном из лучших концертных залов Амстердама – Concertogebouw. Участвуя в различных фестивалях Австрии, Швейцарии и Германии, оркестр выступил с такими известными солистами, как Магдалена Кожена, Чечилия Аартоли, Вивика Жено, Анна Нетребко, Виктория Муллова.
Обширная дискография оркестра удостоена многих престижных наград. Она включает в себя записи скрипичных концертов Вивальди и Локателли, альбом симфоний и концертов для струнных Вивальди, многие произведения композиторов эпохи барокко в исполнении выдающихся музыкантов современности.

Интерес к музыке А.Вивальди не иссякает. Его стиль узнаваем для широкого круга слушателей, музыка ярка и не теряет своих красок. Пример тому – обращение современного хореографа Р.Пети к музыке Вивальди и его прекрасная постановка балета «Времена года», создание новых инструментальных оркестров.

В чём секрет такой популярности музыки А.Вивальди? Слушая музыку композитора далёкого прошлого, что радовало и огорчало человека? К чему стремился, о чем он размышлял и как воспринимал мир? Музыка А.Вивальди, понятна музыка прошлого. Чувства, мысли переживания современного человека нисколько не изменились по сравнению с прошлым. Это радость жизни, восприятие окружающего мира, которое в музыки Вивальди позитивно и жизнеутверждающе. Концерты в творчестве А.Вивальди явились продолжением развития жанра инструментального концерта, получив законченную форму, ставшую образцом для последующих поколений европейских композиторов.

3. Домашняя работа: задание в творческой тетради по теме «Инструментальный концерт».