

Саратовский национальный исследовательский
государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского

Институт искусств

И.Н. СЕРГИЕНКО

**ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-
МУЗЫКАНТОВ К ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению
«Педагогическое образование»
(профиль «Музыка»)*

Саратов
2018

УДК 372.878
ББК 85.31
С 32

Подготовка будущих педагогов-музыкантов к просветительской деятельности: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Музыка») / И. Н. Сергиенко. – Саратов, 2018. – 51 с.

Настоящее учебное пособие содержит два раздела: в первом представлены методические рекомендации к созданию бесед о музыке для детей различных возрастных групп; во втором – примеры студенческих просветительских работ.

Пособие может быть использовано учителями музыки и начальных классов, а также всеми, кто занимается музыкально-просветительской деятельностью.

Рекомендуют к печати:

научно-методическая комиссия Института искусств
Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
доктор педагогических наук, профессор *И. Э. Рахимбаева*

УДК 372.878
ББК 85.31

© Сергиенко И.Н., 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
1. Методические рекомендации к созданию бесед о музыке для детей различных возрастных групп	7
2. Примеры бесед о музыке.....	11
2.1. Лекция-беседа о музыке «Синьор аккордеон» для детей среднего школьного возраста.....	11
2.2. Лекция-беседа о музыке «Вампиры в искусстве» для детей старшего школьного возраста	16
2.3. Беседа о музыке «Волшебный мир Дисней для детей младшего школьного возраста	21
2.4. «Жизнь в розовом цвете» – лекция-беседа о музыке для детей старшего школьного возраста.....	27
2.5. Лекция-беседа о музыке «Игромания» для детей среднего и старшего школьного возраста.....	32
2.6. «Песня – биография души» – беседа о музыке для учащихся старших классов общеобразовательных школ	37
2.7. «Французский визит». Беседа о музыке для учащихся средних классов общеобразовательной	44

Введение

В условиях современной социокультурной ситуации процесс музыкального просвещения школьников в большей степени подвержен стихийному воздействию средств массовой коммуникации и молодежной субкультуры, вследствие чего негативно влияет на формирование музыкального вкуса и предпочтений детей. На институциональном уровне процесс музыкального просвещения школьников в основном локализуется в общеобразовательных школах, так как коммерциализация сферы культуры сделала малодоступным посещение филармоний, концертных залов для значительного числа любителей музыки. Потому особое значение приобретает раскрытие глубоко социальной природы профессии педагога-музыканта, которая проявляется в непосредственном выполнении задач музыкального просвещения – распространении среди ученической молодежи высокохудожественных образцов музыкального искусства, повышении общего уровня культуры, духовности каждого ученика и, соответственно, общества в целом.

Вопросы музыкального просвещения и музыкально-просветительской деятельности в научно-педагогической литературе представлены достаточно широко и разносторонне. К наиболее распространенным формам музыкально-просветительской работы педагога-музыканта исследователи относят: создание хорового и оркестрового коллективов, вокальных и инструментальных ансамблей, музыкальных кружков и клубов, детского музыкального театра и филармонии; выпуск музыкального журнала или газеты; организация индивидуальных занятий по обучению игре на инструменте или сольному пению; проведение фестивалей, конкурсов; посещение концертных залов и музыкальных абонементов, а также проведение лекций-конcertов и музыкальных бесед. К музыкальному лекторию не раз обращались выдающиеся музыканты прошлого (Б.В.

Асафьев, Г.Г. Нейгауз и другие), выступая в роли блистательного собеседника и не менее блистательного исполнителя.

Определяющее значение лекции-концерта, беседы о музыке приобретают в исследовательско-педагогической работе В.Н. Шацкой. В ее книге «Музыка в школе» изложен целый ряд методически ценных рекомендаций по развитию восприятия, художественного вкуса детей под влиянием регулярно проводимых музыкальных бесед. Среди рекомендованных ею методических приемов: целесообразные вопросы к детям, взаимообусловленная связь характера и содержания беседы учителя с исполняемым произведением, использование «живого» показа произведения учителем, четкое определение цели беседы.

Продолжая и развивая музыкально-просветительские идеи В.Н. Шацкой, Д.Б. Кабалевский наполняет беседу о музыке новым смыслом, поднимая ее просветительское значение на более высокий уровень. В его книге «Как рассказывать детям о музыке» широко освещены тематика и типы бесед, методические приемы, затрагивающие специфику их проведения и направленные на активизацию аудитории (вопрос, контраст, неожиданность), раскрывается логика их построения, рассмотрен перечень самых распространенных ошибок ведения бесед. Эта книга долгие годы служила незаменимым настольным пособием для многих учителей и музыкантов-просветителей.

Таким образом, музыкально-просветительская деятельность является неотъемлемой частью профессиональной компетентности учителя музыки. Освоение данного вида профессиональной деятельности будущий педагог-музыкант начинает еще в стенах учебного заведения. Так, в институте искусств Саратовского университета в форме музыкального лектория проходит промежуточная аттестация 3 и 5 семестров по дисциплине «Музыкально-инструментальная подготовка». С особенностями и этапами подготовки бесед о музыке можно ознакомиться в первом разделе

методического пособия, а оценить результат музыкально-просветительской деятельности студентов можно во втором разделе издания.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

1. Методические рекомендации к созданию бесед о музыке для детей различных возрастных групп

Лекция-беседа о музыке – это вид музыкально-просветительской деятельности, предполагающий устное систематическое и последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, сопровождаемое исполнением музыкальных произведений, а также предполагающее использование оратором диалоговых методов, форм театрализации и аудио-визуальных средств воздействия на слушателя. В Институте искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского данный вид музыкально-просветительской деятельности используется как ведущий в третьем и пятом семестрах у бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Музыка»). Он предполагает в течение семестра создание лекции-беседы о музыке для предоставления ее на конкурсной основе во время зачетно-экзаменационной сессии как формы промежуточной аттестации.

Требования к лекции-беседе о музыке:

- Наличие темы и проблемы, связанной с музыкальным искусством;
- Определение возраста аудитории (например, лекция-беседа о музыке для детей младшего школьного возраста и т.д.);
- Продолжительность лекции-беседы – 10-15 минут;
- Исполнение во время беседы 5 музыкальных произведений (одно произведение обязательно от начала до конца);
- Презентация лекции-беседы на конкурсной основе по следующим критериям:
 - Логика, построение, содержательность (от 0 до 10 баллов);
 - Выразительность и эмоциональность преподнесения материала (от 0 до 10 баллов);
 - Художественность инструментального исполнения (от 0 до 10 баллов).

Для подготовки лекции-беседы о музыке предлагаем ознакомиться с некоторыми методическими рекомендациями:

1. Выбор темы лекции-беседы о музыке. Зачастую на выбор темы беседы влияют два фактора: интересы и увлечения рассказчика, а также его исполнительские возможности (при подборе музыкальных произведений). Иногда эти два фактора конфликтуют между собой. Например, студенту нравится творчество С.В. Рахманинова, однако качественно исполнить его произведения он не может. В этом случае можно предложить создать совместный проект и представить творчество композитора в дуэте. Также можно сыграть доступные музыкальные фрагменты его творчества, а более сложные включить в записи.

Но гораздо чаще среди многообразия музыкального материала студенту сложно определиться с направлением своей беседы. В этом случае можно ответить на следующие вопросы: как вы проводите свободное время (рисуете, танцуете, играете в компьютерные игры, смотрите фильмы, читаете и т.д.); какую страну вы хотите посетить; какие композиторы (художники, писатели и т.д.) вам нравятся; какую музыку вы слушаете; какие мероприятия вы посещаете и т.п. Ответ на любой из вопросов позволит наметить курс беседы. Например, если вы рисуете, то можно изучить взаимодействие живописи и музыки или представить дружбу композитора и художника. Если танцуете, то можно исследовать танцевальную музыку любой эпохи. Ваше главное увлечение – просмотр фильмов – рассмотрите музыку к кинофильмам (или мультфильмам). Хотели бы посетить Англию или Японию, расскажите о музыкальной культуре этих стран. Нравится музыка средневековья или песни И.Крутого? Поделитесь вашим увлечением с детьми. Если ответы на данные вопросы не помогают определиться с выбором темы лекции-беседы о музыке, то предлагаем вам ряд наиболее популярных среди студентов направлений:

- Саундтреки к кинофильмам;

- Музыка из мультфильмов;
- Музыка к компьютерным играм;
- Музыка аниме;
- Творчество рок-групп (Битлз, Ленинград, Пикник, Ария, Винтаж и др.);
- Музыка и реклама;
- Путешествие по странам.

Заканчивая с разделом, посвященным выбору темы, следует отметить, что название лекции зависит как от образовательной идеи материала, так и от оригинальности созданного художественного образа. Например, беседа о военных песнях может носить название «Песня в военной шинели», а лекция о И.С. Бахе – «Не ручей его имя, а море».

2. Подбор музыкального материала. По требованиям конкурса лекций о музыке для беседы необходимо подобрать четыре музыкальных фрагмента и одно произведение целиком. Пьесы известных композиторов можно найти в библиотеке Института искусств, а оригинальные музыкальные произведения – на тематических сайтах или других электронных ресурсах. Например, на сайте «Нотный архив Бориса Тараканова» (<http://notes.tarakanov.net/>), «Ноты для фортепиано» (<https://nottka.com/fortepiano/>); «Про пианино» (<https://propianino.ru/katalog-not>) и других. Иногда оригинальные темы бесед требуют переложений музыкального материала с нот другого инструмента или даже подбора по слуху. В любом случае, музыкальный материал должен быть художественно ценным и соответствовать исполнительским возможностям оратора.

3. Подбор лекционного материала. Возможность сети Интернет открывает безграничный информационный поток для беседы, но также скрывает угрозу для образовательной и просветительской деятельности будущих педагогов-музыкантов – это недостоверность информации. Не

следует забывать, что лекция-беседа готовится для детей в образовательных целях, а информация из Интернета не всегда точна. Следовательно, любую взятую информацию из сети необходимо проверять разными источниками.

При подборе лекционного материала также важно использовать не столько энциклопедические сведения, сколько интересные факты, подчиненные единой просветительской идее беседы. Это могут быть высказывания композитора (певца, артиста, художника и т.д.) об исполняемом произведении или о рассказываемом музыкальном явлении, стихи, передающие настроение или образ. Для детей дошкольного возраста оригинально изложить факты может помочь жанр сказки, а для подростков – в виде откровений дневника. Будет это экскурсия или путешествие – главное, чтобы увлекало выбранную для беседы аудиторию детей.

В целом следует помнить, что комиссия (жюри) текст беседы оценивает по следующим параметрам: логика, построение и содержательность (от 0 до 10 баллов).

4. Процесс подготовки лекции-беседы о музыке к публичной демонстрации. Идея беседы продумана, содержание выстроено, музыкальные произведения выучены, следовательно, можно переходить к следующему этапу – подготовка к публичному выступлению. Важно, чтобы на эту работу было отведено не менее одного месяца, так как она подразумевает: создание презентации, подготовка раздаточных материалов и декораций, выучивание наизусть текста беседы, поиск выразительных интонаций, продумывание мизансцен и костюма, репетиции со вспомогательными участниками беседы (певцами, хореографами и другими исполнителями), и в целом полная театрализация музыкально-просветительского проекта.

Важно учитывать, что жюри оценивает как выразительность и эмоциональность преподнесения материала (от 0 до 10 баллов), так и художественность инструментального исполнения (от 0 до 10 баллов).

2. Примеры бесед о музыке

2.1. Лекция-беседа о музыке «Синьор аккордеон»

для детей среднего школьного возраста

студента 2 курса Дмитрия К.

Путешествуя по миру музыкальных инструментов, не перестаешь

удивляться его разнообразию. Но среди этого богатства есть один представитель, который привлекает к себе внимание красивым и благозвучным именем – аккордеон.

Само название «аккордеон» с французского означает «ручная гармоника». Так назвал его в 1829 году

в Вене мастер Кирилл Демиан, когда изготовил вместе с сыновьями гармонику с аккордовым аккомпанементом в левой руке. С той поры все гармоники, имевшие аккордовый аккомпанемент, стали называться во многих странах аккордеонами.

Аккордеон имеет характерный, серебристый и приятно вибрирующий звук. Голос его красочный, напевный и величавый может звучать как орган или даже целый оркестр. Наличие регистров, меняющих тембр, дает аккордеону возможность имитации звучания различных инструментов.

Звучит синьор аккордеон,
Далекий брат органа он.
Он носит клавиши и кнопки,
И нрав его совсем не робкий.

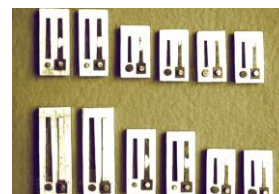
То свои складки раздвигает,
То снова быстро их сдвигает.

И мириады звуков новых
Пространство наполняют снова.

Певучи звуки, громогласны,
Они торжественны, прекрасны.
То скрипки, то виолончели,
То слышатся в них флейты трели.

Прекрасен в мастерстве своем,
Звучит оркестр целый в нем.
Аккордеон – как волшебство,
Все звуки собраны в него.

Звук на аккордеоне возникает из-за свободного колебания металлических язычков под воздействием воздушной струи, образующейся при движении меховой камеры.

Наличие меха – это ценнейшее качество аккордеона, при его помощи можно управлять и влиять на окраску тембра, делать звук мягким, прозрачным или, наоборот, жестким и грубоватым. Инструмент обладает необычайной динамической гибкостью – от нежнейшего пиано до пронзительного форте.

Звучит произведение Б. Самойленко «Саратовский хоровод».

Изначально применение аккордеона было ограничено лишь областью досуга. Его использовали повсюду, где люди хотели получать удовольствие и веселиться – в первую очередь народные празднества, а также варьете, кабаре, уличные ресторанчики, мюзик-холлы, пикники. Позднее аккордеон

стал незаменимым инструментом в танцевальной поп-музыке и джазе, а затем вышел на сцену как солирующий инструмент.

В России аккордеон получил распространение в 30-е годы XX в., именно тогда звучание этого инструмента становится неотъемлемым элементом многих популярных коллективов. Например, под управлением Утесова и Цфасмана.

Под аккомпанемент аккордеона в домашнем кругу, в клубах, на танцплощадках в садах и парках, городских улицах и дворах танцевали вальсы, танго, фокстроты, пели любимые песни довоенного и военного времени, исполняли мелодии из отечественных и западных кинофильмов. «...Я пела под аккордеон... – вспоминает о своем школьном выпускном вечере народная артистка СССР Людмила Гурченко. – Он был таким модным инструментом! А если на нем играла девушка, да еще и пела при этом...»

К сожалению, сегодня под аккомпанемент аккордеона звучат лишь народные песни, исполняемые различными вокально-хоровыми коллективами страны.

Звучит русская народная песня «Ты прости, прощай».

Нет! В современной России про аккордеон не забыли. Он наряду с баяном (или «по-заграничному» кнопочным аккордеоном) занял свое прочное место в системе музыкального образования. Для желающих освоить аккордеон существуют классы в музыкальных учебных заведениях, от школ и училищ до консерваторий. В профессиональной подготовке аккордеонистов широко используются оригинальные произведения композиторов, которые пишут специально для данных инструментов. Среди них: Астор Пьяцолла, Ришар Гальяно, Юрий Пешков, Валерий Ковтун, Роман Бажилин, а также Евгений Дербенко.

Евгений Петрович — заслуженный деятель искусств Российской

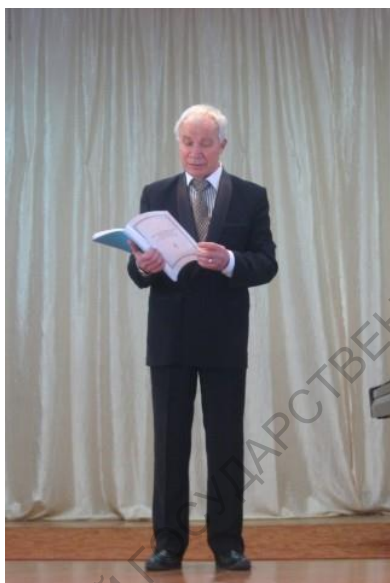

Федерации и один из популярных российских композиторов, работающих в жанре музыки для русских народных инструментов. Сегодня, наверное, нет ни одного аккордеониста, который бы не знал его обработок народных мелодий или оригинальных сочинений.

Например, таких как - «Детектив».

Звучит произведение Е. Дербенко «Детектив».

Дербенко – преподаватель Орловского музыкального колледжа, а Самойленко – композитор саратовский. Борис Григорьевич Самойленко - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель с

огромным стажем. В его пьесах ощущается связь с народной музыкой, характерной для Саратовского фольклора и с современным эстрадным языком. В творчестве Бориса Григорьевича также много необычных произведений для баяна и аккордеона. Работая преподавателем центральной детской музыкальной школы, для своих юных исполнителей Борис Самойленко пишет сюиты на сказки. Очень часто на конкурсах среди учащихся детских музыкальных школ эти многочастные произведения

исполняются как обязательные. Давайте познакомимся с пьесой «Конек-Горбунок» из одноименной сюиты.

Звучит произведение Б. Самойленко «Конек-Горбунок».

В последние годы ярко проявилась востребованность инструмента в теле- и киномузыке, музыке рекламы, а также на эстраде. Большой вклад в популяризацию аккордеона внес такой молодой музыкант, как Петр Дранга. Это совершенно уникальный артист, являющийся своеобразным феноменом

на российской эстраде. Благодаря Петру мы услышали аккордеон совершенно в ином «ненародном» свете.

Звучит произведение Р. Бажилина «Упрямая овечка».

Утвердившись в качестве популярного артиста, Петр Дранга стал заниматься благотворительностью, а также продюсированием. Его компания «Дранга-мьюзик» уже много лет занимается активным продвижением молодых аккордеонистов.

На сегодняшний день аккордеон - сравнительно молодой инструмент, который продолжает свое развитие и активно борется за всенародное признание. Его красивый, мощный и разнообразно звучащий голос дарит слушателям огромное удовольствие. Довольно часто на телевизионных экранах мы можем видеть замечательных исполнителей, которые своим творчеством доказывают, что этот инструмент уникален.

В беседе прозвучали: произведения Б.Самойленко «Саратовский хоровод» и «Конек-горбунок», пьеса «Детектив» Е.Дербенко, произведение «Ты прости, прощай» в обработке Веры Городовской (солировала Ламара Ч.) и «Упрямая овечка» Романа Бажилина. Спасибо за внимание.

2.2. Лекция-беседа о музыке «Вампиры в искусстве» для детей старшего школьного возраста студентки 2 курса Ксении Г.

Звучит произведение Войцеха Килара «Мина и Дракула».

Судя по услышанному музыкальному фрагменту, мы поведем речь о роли образа темного, пугающего, вместе с тем интригующего и вызывающего неподдельное любопытство создания, об образе вампира в искусстве. Вы когда-нибудь задумывались над тем, когда впервые услышали слово «вампир»? Возможно, вы увидели этот образ в фильме, прочли в книге.

Во всем необъятном сумрачном мире призраков и демонов нет образа столь страшного, нет образа столь пугающего и отвратительного и в то же время обладающего столь жутким очарованием, как вампир, который сам по себе не является ни призраком, ни демоном, но разделяет с ними их темную природу и наделен таинственными и ужасными качествами обоих. Образ вампира окружен самыми мрачными суевериями, поскольку вампиры – это сущности, не принадлежащие ни к одному из миров.

В науке вампирами называют особую разновидность летучих мышей из

семейства «Десмодонтиды», водящиеся только в тропиках Южной Америки. В ночной тьме мягко и неслышно вампир подлетает к спящему человеку или животному. Острыми, как бритва, зубами он легонько срезает тонкий слой кожи и безболезненно слизывает кровь.

Лишь под утро по кровавым потекам на шеях лошадей или на собственных конечностях незадачливые путешественники обнаруживают присутствие вампиров.

Однако мы поведем речь не о летучих мышах, а о вампирах-людях, а точнее об их образе и влиянии на искусство.

Первые «прототипы» образа вампира можно встретить в мифах древности, например Междуречья и Древней Греции. Отметим, что первоначально вампир был устрашающим, отвратительным, смертельно опасным существом, и можно сказать, его образ до сих пор окутан дымкой суеверия. Например, совсем недавно, в 1989 году в газетах мелькнуло сообщение, что в Париже крестили мальчугана из рода знаменитого князя Дракулы, считавшегося – вампиром! Кое-кто всерьез опасался, не повредит ли младенцу «святая» вода. Нет, не повредила. К тому же и сам Влад Дракула при жизни своей вампиром не был, с «нечистой силой» не знался, хотя и был кровав не в меру. Но – на войне.

Итак, давайте попробуем разобраться и проследить динамику изменения художественного образа вампира, а также оценить его роль в искусстве.

Художественные произведения о вампирах имеют корни от «вампирского безумия» 20-30-х годов 18 века, которое достигло своей высшей точки во время странного официального расследования инцидента с Петером Плогожовицем и Арнольдом Паоле, которых подозревали в вампиризме. Именно тогда и появилось одно из первых произведений на эту тему, и было это короткое стихотворение немецкого поэта Генриха Августа Оссенфельдера «Вампир» (1748):

«Вампир»

Моя милая девушка верит
неизменно крепко и твердо
в уроки, которые ей преподала ее благочестивая матушка:
как народы на реке Тайзе
в смертоносных вампиров
по-гайдуцки твердо верят.
Ну подожди, Кристианочка,
ты не хочешь меня любить,

я тебе отомщу
и сегодня токайского вина напьюсь до состояния
вампира.
И когда ты будешь сладко дремать, высосу пурпур
с твоих свежих щек.
Ужо ты испугаешься,
Когда я тебя поцелую,
поцелую, как вампир.
Когда ты затрепещешь
и, бледная, опустишься в мои руки подобно мертвой,
я тебя спрошу,
не лучше ли мои уроки,
чем уроки твоей доброй матери?

Среди всех упоминаний в поэзии и прозе 18 века о вампирах, следует отметить балладу «Ленор» (1773) Готфрида Августа Бюргера. Один из её сюжетов «Ибо мёртвые передвигаются быстро» цитировался в «Дракуле» Брэма Стокера и рассказе Гёте «Коринфская невеста». Это ремейк древнегреческого рассказа о молодой невесте, которая вернулась из Подземного царства, чтобы разыскать того, с кем она была обручена. История изображала конфликт между язычеством и христианством.

Подытоживая вышеупомянутый период, можно сказать, что образ вампира, закрепившийся с древних времен, остался без изменений. Вампир по-прежнему объект утращения, монстр, резко негативный персонаж. В искусстве конца 18 века образ вампира можно встретить только в литературе. Другие сферы искусства не нашли его отражения.

Звучит произведение О.Копенкова «В замке дракулы или 13 тактов ужаса».

В 19 веке первым упоминанием о вампирах послужила опера Сильвестро Пальма "Я - Вампир" в 1800 году, но ничего кроме факта постановки оперы неизвестно.

В 1813 появляется первая серьезная попытка «очеловечить вампира» Теперь его образ представлен как нежить, обладающая развитым интеллектом и сверхъестественным обаянием, так же как и внешней привлекательностью.

Следующая заметная дата – 1897г. – в эволюции образа вампира

связана с именем Брэма Стокера, который создал самого известного графа Дракулу. Роман стал настолько популярным, что в 20 веке по его мотивам было снято огромное количество фильмов, а в настоящее время в Румынии, недалеко от Бухареста

строится тематический парк, посвященный графу Дракуле.

Таким образом, для «истории вампира», 19 век можно назвать крайне плодотворным, так как область применения его художественного образа расширилась. Теперь вампира можно встретить не только в литературе, но и в музыке и театральном искусстве. Появления у вампира человеческих качеств делает его привлекательным и таинственным персонажем для публики.

Звучит произведение Джона Вильямса «Тема Дракулы».

20 век в вампирской истории начинается с картины норвежского художника Эдварда Мунка «Вампир», известной также как «Любовь и боль». На картине изображена рыжеволосая женщина, обнимающая подавленного на вид мужчину. Губами

женщина приникла к его шее. Такая композиция допускает двойственную трактовку: утешает ли женщина своего возлюбленного или, наоборот, питается его силами, подобно вампиру? Замысел картины появился у Мунка спонтанно, когда однажды писатель зашёл в гости к художнику, рисовавшему модель с огненно-рыжими волосами, стекавшими по её плечам, словно кровь.

Начиная с середины 1970-х годов появилась попытка переосмыслить образ вампира. Изучается биология вампиров и делается предположение, что своими особыми способностями вампиры обязаны свойствам своей крови. Вампиры рассматриваются не как умершие люди, а как отдельный вид. В серии книг «Вампирские Хроники» Энн Райс, они изображаются скорее приверженцами сочувствия, нежели монстрами, или злодеями.

Звучит произведение Войцеха Килара «Love Remembered».

Раскрывать тему вампиров в завершении 20 века подключился первый мюзикл от Михаэля Кунце и Джима Стейнмана по фильму «Бал вампиров». Хотя мюзикл очень гармоничен и целостен по музыкальному построению, большая часть музыкального материала была заимствована Стейнманом из того, что не подошло для его предыдущих проектов.

Звучит произведение «Вариация на тему сонаты ля-минор №59 Йозефа Гайдна», переложение Джуана Себастьяна Гутеррез V.

Подводя итог, можно сказать, что образ вампира нашел свой расцвет в искусстве 20 века. Добавились новые виды искусства, отразившие образ вампира. Сам образ также претерпел изменения.

Оглядываясь на ранее представленные произведения музыкального искусства, давайте ответим на следующие вопросы: какие эмоции вызывает в нас музыка, соответствует ли музыкальный образ теме, какие средства музыкальной выразительности обязательно присутствуют в «вампирской музыке»?

Основой всего произведения служит мелодия, в зависимости от идеи автора это может быть лирическая или напряженная, беспокойная мелодия.

Выбор лада позволяет придать мелодии нужную окраску. В рассмотренных произведениях, в своем большинстве, не случайно преобладает минорный лад. Большой вклад также вносит: аккомпанемент, который, как правило, представлен в низком регистре и придает необходимую «мрачность» произведению. Помимо этого картину помогают завершить ритм, динамика, фактура и иные средства музыкальной выразительности.

Что же происходит с образом вампира в искусстве сегодня?

Сегодня именно книга «Сумерки» Стефани Майер и одноименный

фильм вывели вампиров на пик своей популярности. Майер удалось возродить вампирский жанр. Вслед за Сумерками образ вампира нашел свое отражение в большом количестве написанных книг, снятых фильмов, сочиненных музыкальных произведений, как для мюзиклов, так и

для различных музыкальных групп.

В беседе прозвучали произведения:

- Войцеха Килара «Мина и Дракула», «Love Remembered».
- О.Копенкова «В замке Дракулы» (или 13 тактов страха).
- Тема из «Дракулы» Джона Вильямса.
- Вариация на тему сонаты ля-минор №59 Йозефа Гайдна, переложение Джуана Себастьяна Гутеррез V.

Спасибо за внимание.

2.3. Беседа о музыке «Волшебный мир Дисней...»

для детей младшего школьного возраста

студентки 2 курса Татьяны М.

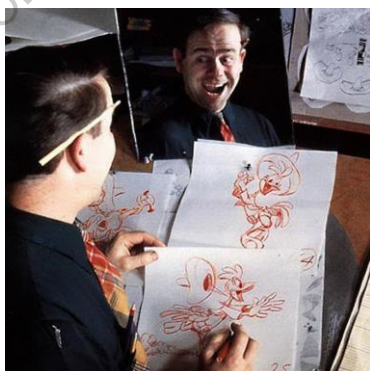
Микки-Маус, Дональд Дак, Чип и Дейл, Белоснежка и семь гномов, Гуффи, Плуто... пальцев на руках не хватит, что бы перечислить всех

мультяшных героев. Конечно же, всем знаком и их «папа» – американец Уолт Дисней, который в 1923 году вместе с братом Роем Диснеем в небольшом голливудском гараже своего дядюшки открывает киностудию, которая первоначально называлась «Мультипликационная студия

братьев Дисней». В настоящее время, известная нам как Уолт Дисней Кампани. Она является одной из крупнейших голливудских корпораций, которая состоит из 11 тематических парков и двух аквапарков, а также нескольких сетей телевидения.

Уолт Дисней создал творческую лабораторию, где многое в искусстве кино было придумано впервые. Например, рисованная мультипликация – одна из нескольких технологий Дисней, позволяющая при помощи неодушевленных неподвижных объектов создавать иллюзию движения. Тысячи рисунков, где фигурка представлена в чуть иной фазе, покадрово фотографируются, а затем выносятся на экран. Это титанический труд, ведь для 25-минутного фильма требуются 25 тысяч рисунков.

Аниматоры, которые создают эти рисунки, должны быть актерами с карандашом в руках. Им необходимо проводить время играя, а не рисуя одно и тоже снова и снова, к примеру, изменение положения брови или пальца. Рисуя мультфильм, аниматоры придерживаются определенных правил:

Первое – рисунки мультфильма должны точно

повторять движения человека или животного, и прежде чем нарисовать какое-либо движение, живой человек, то есть художник, сам проделывает его, например, приседает или машет рукой. Так действия героев получаются реалистичными.

Второе правило – театральность. Все герои Диснея являются настоящими актерами с четким характером и поведением.

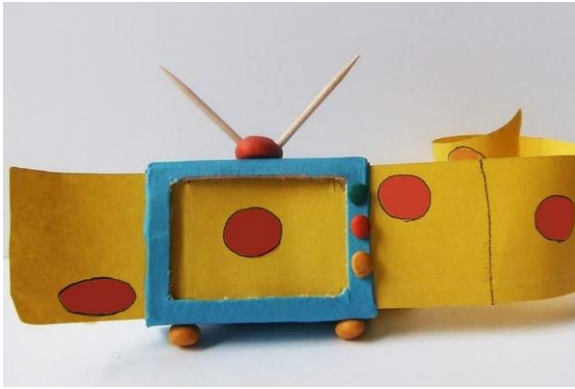
Третье – настроение героев необходимо слегка преувеличивать – грустный должен быть плачущим, злой – очень злым, но при этом все герои Диснея должны быть привлекательны и обаятельны – даже отрицательные.

Попробуйте сделать короткий мультфильм сами. Для этого нужно взять лист бумаги, вырезать два одинаковых круга. На одном нарисовать, например, цветы, на другом вазу. Склеиваем их изнаночными сторонами, оставляя по центру место, чтобы вставить карандаш. Теперь если быстро вращать карандаш взад-вперед между ладонями, то обе картинki сливаются в одну – у нас в примере получаются цветы в вазе. Это называется волшебная вертушка.

Второй вариант – это намотка. На одной страничке блокнотика рисуем фигуру, например, собачку, на второй страничке рисуем точно такую же фигуру на этом же месте с каким-нибудь изменением. В нашем случае изменим положение хвоста собачки. Теперь верхний листочек блокнота с первой картинкой наматываем на карандаш и катаем его по нижней картинке взад-вперед как скалкой. В результате, кажется, что картинка движется – собака виляет хвостом.

Есть еще и третий вариант – телевизор, который вы видите на экране. На картонной бумаге нарисован телевизор, по бокам прорези, сквозь которые можно вставлять и протягивать бумажную ленту. А на ней как в комиксах по кадрам нарисована какая-

нибудь история.

Спустя пять лет существования студии «Уолт Дисней Кампани» в еще «немых» диснеевских мультфильмах появляется звук. С тех пор в лентах Диснея важную роль играет музыка. Она служит не только фоном для диалогов, а становится их важной составной частью, музыкальным фоном, создавая гармонию всего рисованного произведения.

Так как же создают музыку к мультфильмам? Перед композитором стоит инструмент, впереди инструмента экран, на котором происходит действие в мультфильме. Глядя на экран, композитор и сочиняет

музыку. В студии Дисней работали такие композиторы как: Роберт Шерман, Ричард Шерман, Джордж Брунс, Том Адайр, Джек Лоуренс, Алан Менкен, Марк Мюллер и многие другие. Среди них был и Френк Черчилль, который написал музыку к мультфильмам «Три поросенка», «Дамбо», «Бемби», а

также к первому диснеевскому полнометражному мультипликационному фильму «Белоснежка и семь гномов». История создания этого мультфильма началась, когда Диснейю было 14 лет, и он подрабатывал продажей газет в Канзас-

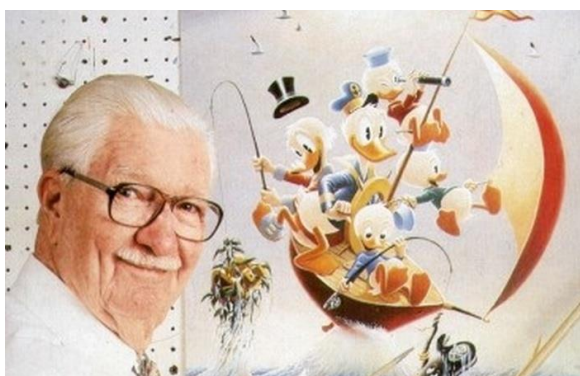

Сити. Тогда он увидел короткий немой мультфильм о Белоснежке, который ему запомнился на всю жизнь. Осенью 1934 года Дисней сделал первый

набросок сценария по мотивам сказки братьев Гримм и через три года он был закончен. В мультфильме Белоснежка мечтает о том, что однажды она встретит принца и свою любовь. А в музыке Черчилля к мультфильму можно услышать эти трепетные и нежные чувства главной героини.

Звучит произведение Ф. Черчилля «Белоснежка и семь гномов».

В студии Дисней, кроме Черчилля писал музыку Марк Мюллер, который создал главную тему к мультсериалу «Утиные истории». Главными

героями являются переработанные классические диснеевские персонажи: пожилой селезень Скрудж Макдак и его племянники-утята, которых мы знаем как Билли, Вили и Дилли, но в американской версии их зовут Хьюи, Дьюи и Луи. Песня к данному

мультсериалу создана в жанре поп-рокк и рассказывает про то, как в Дакбурге каждый день случаются новые приключения. Давайте вспомним эту задорную и энергичную мелодию.

Звучит произведение М. Мюллера «Утиные истории».

Также, Марк Мюллер написал главную музыкальную тему для мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Имена у главных героев-барандуков Чип и Дейл представляют собой каламбур, основанный на фамилии «Чиппендейл», которая принадлежала крупнейшему мастеру английского мебельного искусства эпохи рококо и раннего классицизма. Впервые Чип и Дейл появились в мультфильме «Рядовой Плуто», затем в «Рождественской истории Микки», где они еще не имели отличительных черт. А в мультсериале «Чип и Дейл», где они являются главными героями, у них уже различаются носы, зубы и одежда. Отважные спасатели и их помощники вот уже 25 лет неизменно спешат на помощь к терпящим бедствия. Этот приключенческий дух спасателей и его друзей передала и музыка, написанная Мюллером.

Звучит произведение М. Мюллера «Чип и Дейл».

Кроме Френка Черчилля и Марка Мюллера, ко многим мультфильмам студии Дисней, среди которых «Покахонтас», «Алладин», «Русалочка» и

«Анастасия», написал музыку американский композитор и пианист Алан Менкен. Он вырос в Нью-Йорке и еще в раннем возрасте стал интересоваться музыкой. В школе обучился играть на фортепиано и скрипке. Алан Менкен зарабатывал на жизнь, работая аккомпаниатором в балетной школе. Вследствие этого, к мультфильму «Анастасия» он написал прекрасный вальс как светлые воспоминания о грациозных, возвышенных

шедеврах классической балетной музыки. Давайте послушаем!

Звучит произведение А. Менкена «Анастасия».

К мультфильму «Красавица и чудовище» музыку написал также Алан Менкен. Этот мультфильм создан по европейской одноименной волшебной сказке, которая известна в нескольких вариантах, традиционно публикуется в приложениях к сказкам Шарля Перро. Самым старым из записанных в Европе близких сюжетов, является миф Древнего Рима об «Амуре и Психее», записанный Апулеем примерно в 150 году нашей эры. В России сюжет наиболее известен по сказке «Аленький цветочек». Перед финалом диснеевские Красавица и чудовище исполняют танец, волшебная песня которого рассказывает нам о вере, надежде и любви.

Звучит произведение А. Менкена «Красавица и чудовище».

Все упомянутые композиторы за работу над мультфильмами неоднократно получали премии «Оскар», «Золотой глобус», «Гремми» в номинации «Лучшая песня из фильма», а сам Уолт Дисней и его коллеги получили премию «За уникальную роль в создании наглядной музыки в мультипликационных фильмах».

Современная история компании Диснея насыщена самыми разнообразными событиями и весьма динамична. В области киноиндустрии в разные годы компания выпускает такие шедевры, как «Пираты Карибского моря», «Хроники Нарнии», «Сокровища Нации», «Зачарованная»; мультфильмы «Король Лев», «В поисках Немо», «Тачки», «Рататуй» и другие. За восемь десятилетий на рынке Уолт Дисней Кампани преуспела в создании репутации компании №1 в области семейных развлечений. 200 миллионов человек хотя бы раз посмотрели диснеевский мультфильм, а 212 миллионов знают мелодии из его мультфильмов.

На этом наше путешествие в волшебный мир Диснея завершается. Спасибо за внимание.

2.4. «Жизнь в розовом цвете» -

**лекция-беседа о музыке для детей старшего школьного возраста
студентки 3 курса Александры С.**

Посмотрите на эту маленькую женщину, чьи руки подобны ящерицам на руинах замка. Взгляните на ее лоб Бонапарта, на ее глаза слепца, который обрел зрение. Как она будет петь? Как выразит себя? Как вырвется из ее узкой груди великие стенания ночи?! И вот она уже поет, или, точнее, – на манер апрельского соловья пробует исполнить свою любовную песнь. Слышали ли вы когда-нибудь, как трудится при этом соловей? Он старается. Он раздумывает. Он отшлифовывает. Он задыхается. Устремляется вперед, воспаряет и падает. И внезапно - находит. Начинает петь. И потрясает нас...

И вот уже голос, низкий, грудной голос своими бархатными интонациями завораживает нас. Его теплые волны набегают, обволакивают, проникают в нас. Цель достигнута. Подобно соловью, невидимому глазом, Эдит Пиаф тоже становится невидимой. Только ее взгляд, ее бледные руки, воскового цвета лоб, на который направлены лучи света, и нарастающий, поднимающийся все выше голос, который постепенно заслоняет ее и, увеличиваясь, как ее тень на стене, смело заменяют нам эту маленькую застенчивую женщину.

С этой минуты гениальность мадам Эдит Пиаф уже не вызывает сомнений, каждый может в этом убедиться. Она превосходит себя. Она превосходит свои песни, их музыку и слова. Она превосходит всех нас. Душа улицы проникает во все уголки города. И это уже не Эдит Пиаф поет, а идет дождь, свистит ветер или накидывает свое покрывало лунный свет...

Жан Кокто

Звучит произведение Ш.Дюмона «Non Je ne Regrette Rien».

Не так давно исполнилось 100 лет со дня появления на свет французской звезды по имени Эдит Пиаф. Но, кажется, сколько бы ещё столетий не прошло, имя этой гениальной певицы будет так же известно, а её творчество так же почитаемо, как и сегодня.

Жизнь Эдит Пиаф – это череда взлётов и глубочайших падений. Пожалуй, испытаний, отмеренных на жизнь этой крошечной женщины ростом в полтора метра, небеса отмеряли столько, сколько хватило бы на десять человек. Смерть единственного ребёнка, две (по иным сведениям четыре) автомобильные катастрофы, семь тяжёлых операций, зависимость от наркотиков и алкоголя, приступы безумия и белой горячки, попытка самоубийства, три комы, две мировые войны и потеря любимого человека – это лишь вершина айсберга. Биография Эдит Пиаф – это вереница трагедий, позволяющих назвать эту женщину мученицей и грешницей в равной мере.

Звучит произведение М. Эмера «L'accordéoniste».

Появление Эдит Джованны Гассион на свет произошло на парижском

тротуаре. Завернутую в плащ полицейского, новорожденную отдали на воспитание бабушке. Женщина злоупотребляла спиртным и, чтобы внука не кричала, в бутылочку с молоком подмешивала ей вино. Вернувшийся с фронта, отец нашел дочь в ужасном состоянии: истощённую, кажется, никогда не мытую, с гноящимися незрячими глазами. Существует

легенда, что излечить слепую Эдит сумела святая Тереза. С тех пор портретик святой был постоянно с ней до конца жизни.

Творческая биография Эдит как и ее жизнь началась на улице. Чтобы

прокормить себя и 8 младших братьев и сестер, девятилетняя девочка своим пением сопровождала акробатические номера отца. Жалостливые прохожие, смотря на поющего ребёнка в нищенских лохмотьях, жертвовали больше денег. Тощую, некрасивую, с вульгарно подкрашенными губами и глазами, в ярких, не выдавших стирки тряпках её заметил на улице Луи Лепле, владелец

кабаре, и пригласил выступать в своей программе. Он научил её репетировать с аккомпаниатором, выбирать и режиссировать песни, объяснил, какое огромное значение имеют костюм артиста, его жесты, мимика, поведение на сцене. Именно Лепле нашёл для Эдит имя – Пиаф (что значит «воробушек»). Это был триумф, если бы не смерть Луи Лепле, в которой обвинили малышку Пиаф.

Но Бог подарил ей ещё одно знакомство, оно и определило дальнейшую судьбу Эдит. На этот раз с поэтом Раймоном Ассо. Он создал стиль «Пиаф», научил её всему и в профессии, и в жизни, написал для неё лучшие песни:

«Париж – Средиземноморье»;
«Вымпел для легиона»;
«Она жила на улице Пигаль»;
«Мой легионер».

Музыку для песен писала Маргерит Моно, которая впоследствии стала близкой подругой Эдит.

Раймон Ассо проторил для Эдит Пиаф дорожку в самый знаменитый мюзикл-холл Парижа «АВС». После её выступления в прессе написали: «Вчера в Париже на сцене «АВС» родилась великая певица».

Звучит произведение Н. Гланцберга «Adam, Adam...».

Мои песни! Что я скажу о своих песнях? Мои мужчины, как бы я их ни любила, всегда оставались «чужими». Мои же песни – это я, моя плоть, кровь, моя голова, мое сердце, моя душа – говорила Пиаф.

Несмотря на любовь слушателей, жизнь, полностью посвящённая песне, делала её одинокой. Эдит сама это хорошо понимала: «Публика вытягивает тебя в свои объятия, открывает своё сердце и поглощает тебя целиком. Ты переполняешься её любовью, а она – твоей. Потом в гаснущем свете зала ты слышишь шум уходящих шагов. Они ещё твои. Ты уже больше не содрогаешься от восторга, но тебе хорошо. А потом улицы, мрак, сердцу становится холодно, ты одна».

Отдав себя французам и шансону,
Эдит от одиночества страдала
И понимала, что свою корону
Она взяла у зрительного зала.
Все обожанье публики ничто
В сравнении с любовью и надеждой,
Но тяга к сцене, к залу было то,
Что заставляло оставаться прежней.

Звучит произведение Ю. Жиро «Sous le ciel de Paris».

Однажды Эдит Пиаф с подругой, певицей Марианной Мишель обедала на террасе кафе. Марианна жаловалась, что у нее нет новых песен, и вдруг спросила: "Почему бы вам не написать что-нибудь для меня?" Эдит многим была обязана подруге, к тому же одна мелодия уже давно не выходит у Эдит из головы. Осталось только придумать текст. Подруги тут же принимаются обсуждать тему песни и первые строчки Эдит записывает прямо на бумажной скатерти:

Когда он берет меня на руки,
Когда тихо шепчет мне,
Все вокруг предстает в розовом свете...

Именно Марианна Мишель подсказывает заменить «все вокруг» на слово "жизнь". Так родилось название – "Жизнь в розовом цвете". За пару часов слова песни были практически написаны.

Написав песню "Жизнь в розовом цвете" для Марианны Мишель, Пиаф решила петь ее сама. И эта песня стала одной из лучших в репертуаре «Великого воробышка» и живет уже многие десятилетия.

Звучит произведение М. Луиджи «La Vie En Rose».

Эдит Джованна Гассион, «маленький воробушек», Пиаф – это не только великая певица. Но и писатель! Она написала несколько автобиографических книг. Но и актриса! Она сыграла немало ярких ролей. Пиаф была и философом, оставив после себя много крылатых выражений.

Ее друзья сохранили десятки воспоминаний, а недоброжелатели и любители сенсаций скрупулезно выловили весь «негатив». О ней известно все. И все же жизнь Эдит окутана загадками. Рассказы о ней полны неточностей и противоречий, а сама Пиаф была слишком лукава для того, чтоб простодушно выложить о себе все как на духу. Не зря ведь она утверждала: «Артист и публика не должны встречаться. После того как занавес падает, актер должен исчезнуть как по мановению волшебной палочки». Сегодня, спустя более чем полвека после ухода певицы, ее

биография и вовсе обросла легендами. Да только тот, кто хочет знать истинную Эдит Пиаф, не должен обманываться: она – в песнях, между строк, в дрожании голоса. Душа певицы затаилась среди звуков и готова открыться каждому, кто хочет ее услышать.

2.5. Лекция-беседа о музыке «Игромания»

для детей среднего и старшего школьного возраста

студента 2 курса Василия О.

В наши дни огромное количество самых разных по интересам людей частенько поигрывают в компьютерные игры - и не только скучающие школьники или прогульщики-студенты, вовсе нет! Среди игроков встречаются и бизнесмены, и политики, и домохозяйки, и инженеры, и художники - в целом абсолютно разные люди. Всех их объединяет одно - желание испытать в виртуальных мирах что-то новое, доселе неизведанное, попытать удачу и получить наслаждение как от игрового процесса, так и от достигнутых в игре результатов. Компьютерные игры стали настоящим культурным феноменом - возникнув как незамысловатый плод творческой мысли программистов, они с каждым годом приобретали всё большую популярность - и развились до того, что стали отдельной специфической спортивной дисциплиной - киберспортом.

Попытки создать простенькие игры на экранах военного радара предпринимались ещё до начала Второй Мировой войны. Однако считается, что первой компьютерной игрой стала игра "Крестики нолики", сделанная в далёком 1952 году. На ее создание натолкнули вот такие устройства – осциллографы. Эти приборы, которые выводят на экран изображение в виде волн.

Однако настоящий виртуальный взрыв произошел в 1962 году, когда группа студентов Массачусетского Технологического Института создаёт

первую видео игру Спейс Воор. Игра представляла собой следующее: два космических корабля стреляют друг в друга в невесомости стараясь избежать столкновения с другими объектами. Данное изобретение вдохновило предприимчивых людей, которые сразу

поняли, что на подобных устройствах можно неплохо заработать, если выставить их в публичных местах и предлагать сыграть в игру за четверть доллара. Так появились аркадные автоматы в барах магазинах и специальных заведениях. Но у огромного количества людей в то время начали появляться дома телевизоры. А почему бы не поиграть дома и это породило ещё одну волну устройств под названием телевизионные игровые приставки. Самой первой из них была система Магно-вокс Одиси, в её работе использовались специальные электронные карты, ставшие первым аналогом картриджей.

С развитием технических возможностей улучшалась графика, она приобрела цвет, усложнялась игровая механика, а также появилась необходимость в звуковых эффектах. Электронные игровые приспособления имели в своём составе устройство под названием генератор звуковых волн, он позволял воспроизводить звук разной высоты тона и имитировать шумы, которые подсвечивали действия на экране.

Вот какой был звук в первых видео играх (для воспроизведения используется синтезатор или цифровое фортепиано).

С появлением новых консолей и улучшения графики в них требовалось улучшения звука, стало ясно, что играм не хватает музыки. Ещё на рассвете индустрии были приняты попытки записи музыки на аналоговые носители, такие как кассеты, а некоторые аркадные автоматы даже использовали виниловые пластинки, с которых запускался саундтрек, но носители быстро

изнашивались и от этой идеи быстро отказались. Тогда производители стали дорабатывать устройства генераторами шума на приставках и позволили

воспроизводить мелодии с имитацией инструментов таких как бас, ударные, пианино, гитара и т.д. Появление в 1983 году Nintendo Интертеймент Систем сделала революцию в играх, как в плане техники, так и музыки. Знаменито восьми битное звучание композиций знакомое наверно каждому геймеру. Звуковая система

Нинтендо использовала 5 звуковых каналов разного типа волны: два первых использовались для солирующих инструментах, третий для баса, а четвёртый и пятый звуковые каналы чаще всего имитировал ударные инструменты. Также устройство могло воспроизводить оцифрованные звуковые фрагменты (семплы), короткие голосовые фразы и музыкальные инструменты. Технические возможности Нинтендо Интертеймент Систем, позволили привлекать к разработке игр новых специалистов, так появилась первые игровые композиторы и саунд-дизайнеры. Над саундтреками стали работать настоящие музыканты, создавшие огромное количество шедевров ставшие классикой игровой музыки. Одна из известнейших тем музыка из игры Братья Марио 1985 года.

Звучит саундтрек к игре.

Но игрокам хотелось более живого звука и над этим работали производители игровых консолей. В 1988 году выходит знаменитая Sega Mega Drive приставка нового 4 поколения с красочной графикой и мощным стерео звуком выделяющая ее из остальных консолей на рынке. Появилась возможность активно

использовать оцифрованный звук и озвучивать персонажей. Например, популярная игра Mortal Kombat знаменита закадровым голосом судьи с его коронной фразой Finish Him.

Звучит саундтрек к игре.

Конец восьмидесятых ознаменовался массовым появлением домашних компьютеров, что оказало огромное развитие на разработку так называемых компьютерных игр. Однако со звуком дело обстояло иначе, чем на приставках. Компьютеры имели большое количество софтов как для программирования, работы с графикой и для создания музыки. Использование формата MIDI позволило композиторам совершенствовать свои способности по написанию игровой музыки и упростило редактирование композиций, а появление на рынке звуковой карты Sound Blaster расширила возможности для саунд-дизайнеров. Игры стали

насыщены живыми звуками и голосами, что сказывалось на атмосфере и впечатлении от игрового процесса. Звуковая карта Sound Blaster до середины 90 была самым распространённым устройством и была прописана в настройках каждой игры. Она позволяла воспроизводить большое количество оцифрованных семплов одновременно, однако исполнять длинные цифровые записи музыки она не могла, не позволяли ресурсы оборудования этого времени, так как требовались большие объёмы памяти. Набиравший популярность компакт дисков позволил решить эту проблему. Музыкальные дорожки саундтрека записывались на диск и воспроизводились с него во время игры. Это позволило композиторам улучшить звучание произведений, использовать живые музыкальные инструменты и не зависеть от технических ограничений звуковых карт. К концу 90-х уже все игры стали выходить с

оцифрованной музыкой, она зазвучала по-другому и на неё стали больше обращать внимания игроки.

Музыка не зависящая от технических параметров приставок стала развиваться по стилю в зависимости от жанра игр. Например, Valiant Hearts: The Great War (с англ. «Отважные Сердца: Великая Война») – компьютерная игра, сюжет которой рассказывает о четырёх разных людях, оказавшихся на

фронте Первой Мировой войны. Им предстоит пройти все испытания войны плечом к плечу и достигнуть своей цели. Используя мультипликационную рисовку, разработчики хотят

рассказать о сложных вещах более простым языком. Одна из удивительных особенностей игры — внутренняя энциклопедия, содержащая факты о Первой мировой войне (например, сведения об особенностях вооружения, военных новшествах того времени, интересную статистику, информацию о ключевых сражениях).

Звуковое оформление – это ещё один жирный плюс. Раскаты взрывов, душераздирающий детский плач, стоны раненых, отчаянные крики горожанина на пожаре – в симфонии кошмара нет ни единой фальшивой ноты, а музыкальные композиции, несмотря на простоту, очень проникновенны.

Звучит саундтрек к игре.

Автором саундтрека к игре «Alice: Madness Returns» стал молодой китайский композитор Джейсон Тай. Сюжет игры базируется на классических сказках Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Однако, в отличие от произведений английского писателя, игры представляют другой вариант Страны чудес – мрачный, наполненный жестокостью, а Алиса – девушка, страдающей от эмоциональной травмы, живущая, то в реальном Лондоне, то в воображаемой Стране чудес.

«В самом начале мы решили, что в Лондоне будет играть тема в викторианском стиле, минималистичная, а в Стране чудес будет нечто более раскрытое, более синтетичное и электронное. Эстетика, общий план и ощущение игры в значительной степени повлияли на мой выбор инструментов и звуков» – в одном интервью рассказывал Тай.

В результате музыка к игре получилась темной, таинственной с сюрреалистической природой звуков и психоделическим настроением.

Звучит саундтрек к игре.

На данный момент игровая музыка стала отдельным направлением. Существует огромное количество групп, исполнявших авторские музыкальные композиции на саундтреки из игр. Очень часто проходят концерты игровой музыки в исполнении симфонических оркестров мирового уровня. Запись саундтреков по уровню сложности работ порой сопоставима с музыкой к голливудским фильмам.

А качественный звук и грамотно созданное музыкальное сопровождение является частью коммерческого успеха игры и признания в игровой индустрии. Спасибо за внимание.

2.6. «Песня – биография души» - беседа о музыке для учащихся старших классов общеобразовательных школ

студентов 3 курса Татьяны М. и Кристины О.

Кристина:

Слышите? Вы ведь слышите песню?

Песню в груди рожденную тесной.

Песню, зовущую кровь за собой.
Нет, это песня, это не вой.
Вся сердца боль в раздирающем звуке.
Все, разорвавшие душу в хлам муки.
Все что наполнило, сердце ранами.
Все что сделало, глаза старыми.
Нет, эта песня мне страшной не кажется.
Не из-за чего вам будоражится.
Не бойтесь, не вам адресован рык.
Это души обезумевшей крик.
Слышите? Вы слышите эту песню?
Сердце, поющее ее, вот-вот треснет...

Почему проходят столетия, а песня остаётся любимым музыкальным жанром большинства людей?

Таня: Потому что в песне есть особая душа. В ней авторы и композиторы выражают свои чувства и мысли.

Кристина: Как же появилась песня?

Таня: Жанр песни корнями уходит в глубокую древность. В античном искусстве поэзия и музыка не были разделены и существовали в виде единого искусства. Одноголосные песни трубадуров, труверов и миннезингеров эпохи средневековья обнаруживают неразрывное единство слова и мелодии. Авторы песен – знатные рыцари сочиняли песни о военных походах, о подвигах и о прекрасных дамах, которые вдохновляли их совершать эти подвиги. Как правило, в средневековых песнях ясно ощутима связь строения поэтической и музыкальной строфы, единство рифмы и мелодической каденции. А что же в России?

Кристина: В России песня также существует с давних времен. Первоначальное возникновение песни связывалось с обязательным выполнением какой-либо работы. Невозможно запеть лёжа на диване, а вот

выполнение какой-нибудь даже самой простой работы вызывает своим ритмом созвучие с появляющимся в человеке внутренним ритмом, что и порождает мелодию. А потом эта мелодия обретает словесное выражение и возникает песня. Например, в далёкие времена пряжи, сидя за веретеном, монотонно пряли пряжу и затягивали незамысловатую мелодию, чтобы не заснуть за работой. Или с целью облегчить свой труд, крестьяне тоже сопровождали какой-то мелодией и посев зерна, и его сборы.

Таня: Когда женщины провожали мужей и любимых на войну с врагом — они сочиняли песни о разлуке, обращали в песне просьбы к Богу о защите любимых. Когда встречали мужчин — в радостных песнях возносили славу победителям. В ходе праздников и молодёжных гуляний (например: на Масленицу и в Рождество) исполнялись весёлые, жизнерадостные песни. В зависимости от смысловой нагрузки русские народные песни подразделяют на календарные и семейные обрядовые песни, на трудовые, лирические и удалые песни. Песенная культура всегда являлась основой русской нации и душой русского народа.

Песнями богата родина моя.

Прославляет песня милые края.

Звонкая веселая, грустная порой

Льется по России вольною рекой.

Песня русская - русская душа!

До чего ж ты, песня, хороша!

От рожденья до последних дней

С нами песня - друга нет верней! (Г.Горелая)

Но как же развивается жанр песни сегодня?

Кристина: Современные вокальные композиции тоже представляют собой единство слов и музыки. В этом, думаю, и заключается магическая сила песни, которая способна успокоить, развеселить, заставить задуматься над бренностью бытия или найти в себе силы для действия... Современные песни исполняет, как правило, один певец или двое, иногда их сопровождает

ансамбль певцов или хор. Секрет популярности песни – в её простоте, в музыке, которую легко запомнить. Песня состоит из куплета, слова в котором меняются, и из припева, где текст один и тот же. Про что же поют в современных песнях?

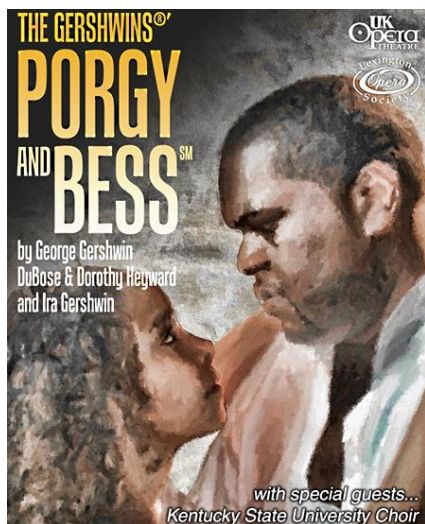
Таня: Песни очень разные по содержанию, это могут быть и песни о праздниках, песни о любви – счастливой или безответной; песни о повседневной жизни и песни о мире на всей Земле. Они звучат на концертах, по телевидению и радио, в кино; жанр песни проник и в музыкальный театр, стал основой современного мюзикла. Долго ли живёт песня в памяти людей?

Кристина: Некоторые песни живут несколько веков, многие забываются через год. Песни пишутся известными композиторами или их создает народ, тогда автор остается неизвестным. Зачем же люди поют песни? Ведь сегодня так просто нажать кнопку компьютера или плеера – и можно послушать любую песню.

Таня: Есть в пении нечто, что не просто приближает нас к природе, но делает нас ее частью, открывает возможность пользоваться ее ресурсами. Это резонанс! Человек при помощи голоса настраивает свой организм, как рояль, входя в резонанс с самим собой, сообщая собственному телу правильные вибрации, может поднять свой жизненный тонус, поправить общее состояние здоровья. На этом эффекте основаны и первые песни человека – колыбельные. Еще в древности было подмечено, что монотонное покачивание успокаивает младенца, он быстрее засыпает, а песня, как руки матери, ограждала новорожденного от болезней и любых неприятностей...

Кристина: Как отмечают специалисты, колыбельные очень схожи по особому типу исполнения, структуре и магическим элементам с заговорами и молитвами. Современные колыбельные песни утратили магические элементы и приобрели характер доброго напутствия-пожелания на текущий и будущий моменты. Но колыбельная песня – это не только оберег и заклинание на сон. Если за её сочинение или обработку берётся профессиональный композитор, с ней могут произойти самые неожиданные изменения.

Таня: Она может превратиться даже в оперную арию. Так, американский композитор Джордж Гершвин услышал однажды в Нью-Йорке в исполнении Украинского Национального Хора украинскую колыбельную песню и

написал на её основе знаменитую арию *Summertime* (Летнее время) для своей оперы «Порги и Бесс». Кроме славянских музыкальных интонаций в музыке используются и афроамериканские народные мотивы. Со времени своего появления в 50-х годах 20 века «*Summertime*» стала очень популярной.

Звучит произведение Дж. Гершвина Summertime (Летнее время) из оперы «Порги и Бесс».

Кристина: Песня важна для человека не только в детстве. Приходит подростковый возраст – время протеста, время танцев и непослушания. Что может быть лучше песен в стиле регги, чтобы показать всему миру, как ты повзрослел и стал свободен от детства! Что же это такое – песня в стиле регги?

Таня: Регги – направление современной музыки, появившееся на Ямайке в конце 60-х и ставшее популярным с начала 70-х годов 20 века. Регги может быть одновременно и музыкой отдыха, и музыкой протеста. Какие же особенности в музыке регги?

Кристина: Она следует традициям африканской культуры, её ритму и мелодике. Темп регги – умеренный (может быть и быстрый, но не агрессивный), ритм – сложный. Признанным королём регги является певец и автор песен Боб Марли. Вот одна из песен в

стиле регги.

Звучит произведение Б.Макферрина «Don't worry, be happy».

Таня: И вот – время юности, время первой любви и первых разочарований. Песня-баллада всегда была песней молодых, песней-мечтой, песней-надеждой. Много баллад написано композиторами, которых называют «романтиками» за интерес к героическим и лирическим темам. Существуют ли сегодня песни в жанре баллады?

Кристина: Да, в форме рок-баллады. Рок-баллада берёт своё начало в народной музыке афроамериканцев, поэтому в ней много общего с блюзом и джазовыми традициями игры и пения. Современная рок-баллада – это медленная, мелодичная лирическая песня. Но осталось ли в ней что-то от средневековых баллад?

Таня: Очень мало. Современная рок-баллада может быть бессюжетной, выражать лирические эмоции автора и исполнителя. Тексты рок-баллад отличаются от стандартных рок-текстов, они более меланхоличны, менее агрессивны. Все эти особенности мы услышим в композиции «Yesterday» («Вчера»).

Звучит произведение П. Маккартни «Yesterday».

Кристина: Время взросления и юношеских переживаний проходит, человек вступает в пору взрослости. Песня сопровождает его размышления о жизни, его повседневные дела. Какой же песенный жанр наиболее часто мы слышим вокруг нас?

Таня: Популярная песня или поп. Поп – направление современной музыки, вид современной массовой культуры. Основные черты поп-музыки – простота мелодии и ритма. Песня является основной и практически единственной музыкальной формой в поп-музыке. Несмотря на свою простоту, она трогает наши души, заставляет переживать и размышлять о жизни.

Звучит произведение Р. Паулса «Чарли».

Кристина: Становясь старше, воспитывая своих детей, наблюдая их взросление, мы вспоминаем свои юношеские переживания, свою первую любовь, и здесь нам опять помогает песня. Услышав знакомую мелодию, под

которую мы танцевали на выпускном вечере или прогуливались по городу, ту, которая стала музыкальным символом счастливых лет, мы вспоминаем лучшие и трогательные моменты жизни.

Таня: Для каждого песня-воспоминание своя: для наших бабушек такой была, быть может, песня Эдиты Пьехи, для мам и пап – песни Высоцкого или Цоя, для нас, вполне возможно, такой станет песня из популярного мюзикла. Что же такое мюзикл?

Кристина: Мюзикл – это произведение для музыкального театра, которое объединяет в себе диалоги, песни, танец, спецэффекты, отличаются зрелищностью. Большое влияние на мюзикл оказали оперетта и комическая опера. Мюзиклы идут ежедневно в течение нескольких лет, пока они пользуются успехом у публики. В России пример наиболее популярного мюзикла – «Норд-Ост».

Таня: В последнее десятилетие стали знамениты на весь мир и французские мюзиклы. Их музыка отличается связью с национальными песенными традициями, мелодичностью. Сюжетами часто становятся классические произведения французских писателей («Маленький Принц» Экзюпери, «Собор парижской Богородицы» Гюго) или история Франции («Король-Солнце», «1789»). Какую известную песню из французского мюзикла ты знаешь?

Кристина: Знаменитой на весь мир стала песня «Белль» из мюзикла «Нотр Дам де Пари». Это трио главных персонажей, каждый из которых рассказывает о своих чувствах к возлюбленной. Покорившая весь мир песня композитора Ришара Коччианте

стала символом трагической любви.

Звучит произведение Р. Коччианте, обработка Л. Жульевой «Белль» –
Песня из мюзикла «Нотр Дам де Пари».

Таня: Песен создано множество, но каждый из нас выбирает и хранит в душе самую главную – ту, что связана с лучшими воспоминаниями его жизни. По песням можно написать биографию нашей души.

Кристина:

И пусть нет у меня ни ножа, ни клинка

Моя песня, как сталь, остра и звонка.

Сила слов велика, песней можно убить,

Рассказать обо всём и в своём убедить.

(Тэм Гринхилл «Баллада о войне и менестреле»)

Вместе: Спасибо за внимание!

2.7. «Французский визит».

**Беседа о музыке для учащихся средних классов общеобразовательной
школы**

студентки 2 курса Елены К.

Франция... как много в этом слове. Сколько звуков таится в нем, и сколько образов навевает эта страна.

Страна замечательных комедий с Пьером Ришаром и Жераром Депардье. Страна великих писателей Виктора Гюго, Александра Дюма, Оноре де Бальзака. Страна ведущих модных показов Шанель и Диор. Страна шансона. Страна

незабываемого Диснейленда.

Франция – это особенный мир, манящий и чарующий, мир грез и мечтаний, один из самых романтичных уголков на земле. Наверное, нет такого человека, который бы не мечтал, хотя бы один раз в жизни посетить Париж, прогуляться по Елисейским полям, влюбиться в чашечку кофе с круассанами на Монмартре, насладиться творениями великих в знаменитом Лувре, полюбоваться Собором Парижской Богоматери, сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни.

Тихой мелодией, будто шутя,
Запах «Шанель», игры красок и света...
Кружится скомкано, с ветром летя,
Давний «Le monde» позабытого лета...

Эха Монмартра тихие звуки...
Привкус жасмина, тайный, обманный,
Нежно целует бледные руки...
Город влюбленных, город туманный...

Брызги фонтана цвета пиона...
Взгляд незнакомки похитит мгновенье...
Голос Пиаф в песне аккордеона...
Вечность, Париж – это все впечатленье.

Наталья Гребенко

О Франции можно говорить много, но лучше там побывать и всё увидеть своими глазами. Вы готовы? Сегодня мы посетим музыкальную Францию.

Звучит произведение К. Брюна «Парижское танго».

Франция, музыку которой мы знаем сейчас, заимствовала звучания у своих европейских соседей, в основном, у Италии и Германии, а также у некоторых африканских стран. В результате многочисленных смешений,

появилось то неповторимое звучание французской музыки, которое так ласкает слух настоящих ценителей.

Французская музыка – это хип-хоп, поп, джаз, рок, электронная музыка и многое другое. Но Франция известна в основном благодаря своему шансону, он считается во Франции национальным жанром. Специфическая ритмика французского языка, вибрирующее звучание голоса в лирических произведениях придает песням Франции особенный шарм.

Самой знаменитой исполнительницей французского шансона можно по праву назвать Эдит Пиаф или мом Пиаф (маленький воробышек). В Эдит Пиаф все поражало. К ней нельзя было применять обычные нормы. Она пела как никто, она жила как никто; она была необыкновенно талантлива, чрезвычайно ранима; когда наступало горе – все в ней умирало, когда приходило счастье – все пело. Она все понимала, все схватывала, а то, чему ее, бедную уличную девчонку, жизнь не научила, она постигала интуитивно, она угадывала. Она была музыкантом, не зная нот, она писала тексты к своим песням с орфографическими ошибками, но какое это имеет значение, когда вкладываешь душу и когда слова сами ложатся в рефрены. Она любила красоту во всех ее проявлениях – в искусстве, в людях, в природе...

«Я пою не для всех – я пою для каждого!» – говорила малышка Пиаф, ставшая всемирно известная благодаря таким песням, как: «Нет, я не жалею ни о чем», «Жизнь в розовом цвете», «Падам, падам» и, конечно же, «Под небом Парижа».

Звучит произведение Ю. Жиро «Под небом Парижа».

Продолжая говорить об исполнителях французского шансона, нельзя обойти имя великого музыканта Джо Дассена. «Сцена – это удовольствие,

которое меня околдовывает» – воскликнул Джо перед одним из выступлений.

Неутомимый труженик, во всем стремящийся к совершенству, Джо Дассен был профессионалом на сцене, звездой мирового масштаба, а вне сцены был обычным человеком, привязанный к семье и детям. Благодаря его восхитительным хитам, мечтало и влюблялось целое поколение. До сих пор песни знаменитого Джо Дассена будоражат сердца многих людей.

Звучит произведение Джо Дассена «Если б не было тебя».

Голосами Эдит Пиаф, Джо Дассен, а также Мирей Матье, Патрисии Каас, Шарля Азнавура и других во всем мире представляется музыка Франции.

Но постойте, что же вы молчите? А как же он? *(показывая на*

аккордеон) У многих людей аккордеон ассоциируется с Францией, так как он считается основным национальным инструментом. Французский аккордеон – это инструмент с «разливистым» звучанием, наполненным своеобразным французским шармом. "Разлив" получается благодаря неточной настройке унисона. Есть даже поверье, что регистр "французский разлив" появился благодаря переливам французской речи, что вполне возможно, но мало кто знает, что во Франции аккордеон многое унаследовал от старинного инструмента мюзета.

Мюзет – это разновидность волынки, духового сельского инструмента,

следы которого наблюдаются с XIII века.

Он состоит из сумки, которая наполняется воздухом при помощи маленького меха, и сменной, в зависимости от желаемой тональности, тростниковой трубки с шестью или семью дырочками, что дает возможность исполнить двенадцать нот. Мюзет был очень популярен во Франции. Даже

такой известный композитор прошлого, как Рамо писал для этого инструмента, а французский танец, прародителем которого стал мюзет, использовали в своих сюитах Бах и другие композиторы прошлого. Стиль мюзет продолжает свою историю, сопровождаемый любовью к танцу и аккордеону.

Аккордеон же, начиная с момента своего появления, стал довольно стремительно распространяться по всей Европе, а затем и по миру. Популярность нового инструмента среди простого народа была обусловлена его уникальными свойствами. Во-первых, аккордеон звучал гораздо громче, чем все ранее существовавшие народные музыкальные инструменты. Его аккорды перекрывали даже самый чудовищный стук каблуков по деревянному полу самого отпетого паба во время безудержной пляски. Также это был первый прототип установки для человека-оркестра, с басами и аккордами на левой клавиатуре и кнопками для выведения мелодии на правой, и вдобавок исполнитель мог подпевать и отбивать ритм ногой. Инструмент не требовал настройки и был готов к использованию.

Сегодня аккордеон во Франции главный участник французского шансона, французских фильмом и всей французской музыки, которая будто пропитана звуками «разливистого» аккордеона. Давайте окунемся в

романтическое звучание этого неповторимого инструмента с французским шармом.

Звучит произведение М. Леграна «Шербурские зонтики».

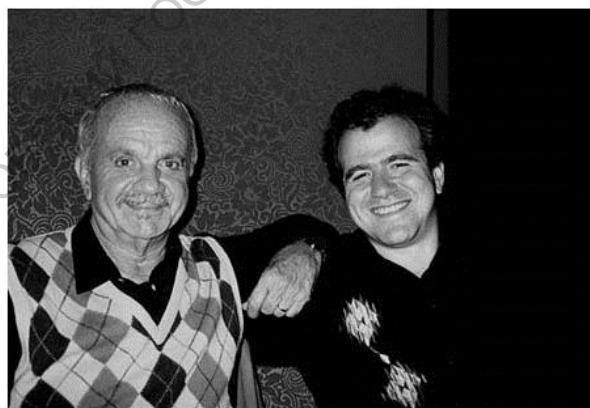
Закончить наш недолгий визит в музыкальную Францию я хотела бы наиболее ярким представителем современной французской музыки Ришаром Гальяно. Вы спросите, а чем же он так удивителен? Гальяно смог соединить в себе все самое дорогое для Франции: традиционный «шансон», танцевальную культуру «мюзета» и, конечно же, аккордеон!

Ришар Гальяно – всемирно известный джазовый аккордеонист, французский композитор и исполнитель. Virtuозный мастер игры на аккордеоне и бандонеоне. Во Франции его называют «священным монстром джаза».

Музыкант владеет игрой на всех разновидностях аккордеона. Его музыку называют иногда «почти случайным сплавом». В ней слышны отголоски танго, традиционного французского шансона, афро-американские влияния, несомненные отзвуки концепций Дебюсси и Равеля.

«Если я чувствую границы, мне необходимо их разрушить. Я не хочу замыкаться только на джазе. Мне больше нравится быть просто музыкантом,

чем джазовым музыкантом. Бразильская музыка долгое время была мне намного ближе, чем вальс мюзет, который я отвергал. Этот жанр казался старомодным и пропахшим нафталином» – говорил Ришар в начале своего творческого пути. Но встреча с

аргентинским композитором Астором Пьяццолой, ставшим его ближайшим другом, многое изменила. Он посоветовал вернуться к французским корням,

как сам он вернулся к народному танго и бандонеону, чтобы создать Танго Нуэво. Гальяно воспринял его слова буквально, и начал искать Нью Мюзет.

Меломаны отмечают, что головокружительные импровизации Гальяно отличаются невероятным «swing». Попросту говоря, музыкальными приемами, «заводящими» любую, даже не джазовую, аудиторию.

Звучит произведение Р. Гальяно «Танго для Клод».

Вот и подошел наш французский визит к концу, но музыкальная Франция очень многогранна и неисчерпаема. При следующей встрече мы поговорим о композиторах Франции, о музыке к кинофильмам или о музыке для детей и о многом другом. До скорой встречи!

В беседе прозвучали:

Стихотворение Натальи Гребенко «Вдохновение»,

К. Брюн «Парижское танго» (Обработка В. Куликовой),

Ю. Жиро «Под небом Парижа»,

Д. Дассен «Если б не было тебя»,

М. Легран Музыка из кинофильма «Шербурские зонтики»,

Р. Гальяно «Танго для Клод».

Учебно-методическое пособие

Сергиенко Ирина Николаевна

**ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ
К ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

издается в авторской редакции