

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского»

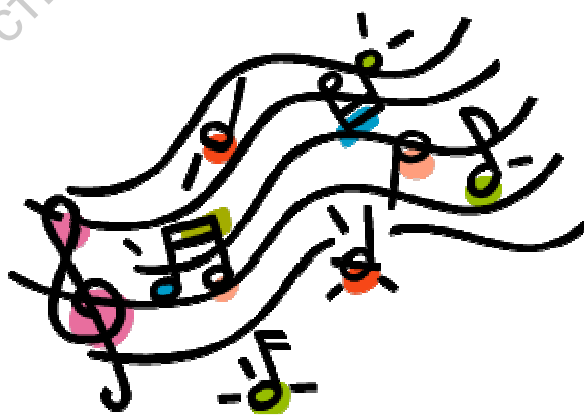
Институт искусств

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

Н.В. Корчагина

Лекция-беседа в музыкально- инструментальной подготовке бакалавра

учебно-методическое пособие

Саратов 2014

УДК 78 (072.8)

ББК 85.31 я 73

К 70

Корчагина, Н.В. Лекция-беседа в музыкально-инструментальной подготовке бакалавра: Учебно-методическое пособие.- Саратов: 2014, 41 с.

Настоящее учебно-методическое пособие содержит теоретический материал и практические результаты работы по освоению бакалаврами лекции-беседы как формы музыкально-инструментальной подготовки в классе основного музыкального инструмента. Данный материал дает бакалаврам педагогического образования профиля «Музыка» теоретическое обоснование данной формы работы и примеры ее реализации в практике музыкально-педагогической деятельности учителя музыки.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов вузов, учителей музыки, методистов.

Рецензенты:

директор Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, доктор педагогических наук, профессор

И.Э. Рахимбаева

заведующая кафедрой музыкально-инструментальной подготовки Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, кандидат педагогических наук, доцент

Королева И.А.

УДК 78 (072.8)

ББК 85.31 я 73

© Корчагина Н.В., 2014

Пояснительная записка.

Умение интересно рассказать детям о музыке – важный компонент профессионализма современного учителя музыки.

Одним из требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к подготовке бакалавров по направлению «Педагогическое образование» является необходимость готовить его к педагогической и культурно-просветительской деятельности. Данное направление является частью работы по освоению бакалаврами дисциплины «Музыкально-инструментальная подготовка». Следовательно, освоение форм обучения, направленных на формирование компетенций, которые позволят будущим выпускникам вуза осуществлять профессиональную педагогическую и культурно-просветительскую деятельность, является актуальным. Это и обусловило необходимость создания учебно-методического пособия «Лекция-беседа в музыкально-инструментальной подготовке бакалавра».

Цель учебно-методического пособия – подготовка бакалавра к владению рядом компетенций, изложенных в образовательном стандарте, путем теоретико-практического освоения формы обучения «лекция-беседа о музыке».

Задачи учебно-методического пособия:

- ознакомить студентов с формой обучения «лекция-беседа о музыке» и возможностями применения ее в музыкально-педагогической практике;
- сформировать готовность педагога-музыканта к профессиональной лекционно-исполнительской деятельности;
- воспитать креативную направленность личности педагога-музыканта.

Процесс изучения спецкурса направлен на формирование следующих **компетенций:**

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

– способность логически верно выстраивать устную и письменную речь

(ОК-6);

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

– способность к подготовке и редактированию текстов профессионального содержания (ОПК-6);

– способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий населения, в том числе - с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8);

– способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности (ПК-9);

– способность к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10);

– способность выявлять и использовать возможности региональной культурной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11).

В результате освоения спецкурса студент должен

знать:

– сущность и основы проведения лекции-беседы о музыке;

– специфику построения лекции беседы;

– особенности восприятия слушателями-детьми аудио-визуальной информации, содержащейся в лекции-беседе;

уметь:

– применять технологии лекционно-исполнительской деятельности;

– преодолевать психологические барьеры публичного выступления педагога-музыканта;

– составлять лекцию беседу по разнообразной тематике и для разных по возрасту ученических аудиторий;

владеть:

- методиками в лекционно-исполнительской деятельности;
- приемами изложения аудио-визуальной информации в доступной для восприятия детьми форме;
- приёмами саморегуляции на сцене.

Лекция-беседа в музыкально-инструментальной подготовке бакалавра.

Лекция-беседа как форма обучения предполагает подготовку студентами в течение учебного семестра беседы о музыке с последующим ее исполнением в виде рассказа, проиллюстрированного фрагментами музыкальных произведений. Тематика может быть посвящена любому направлению или жанру музыкального искусства, любой музыкально-исторической эпохе. Наиболее продуктивным направлением развития данной формы работы является синтез различных видов искусств (музыка и живопись, музыка и архитектура и т.п.).

Подготовка к выступлению с лекцией-беседой включает аналитическо-поисковую деятельность, работу с литературными и музыкальными источниками, отработку исполнительских и ораторских навыков. Лекция-беседа представляет собой рассказ, иллюстрированный музыкой, исполняемой студентом на музыкальном инструменте, аудиозаписью, презентацией с использованием программы Power Point, фотографиями, рисунками, поделками. Лекция – беседа может сопровождаться элементами театрализации. Содержание лекции-беседы обычно концентрируется вокруг основной идеи, развитие которой происходит в 3-4 основных направлениях-доказательствах, логических взаимосвязанных, вытекающих один из другого и приводящих к заявленному в тематике выводу.

Репетиции осуществляются совместно с преподавателем, форма отчетности представляет собой конкурс на лучшую лекцию-беседу среди студен-

тов одного курса. Жюри в составе преподавателей и студентов производит оценку конкурсных выступлений по нескольким критериям: логика построения беседы, качество исполнения на музыкальном инструменте, качество донесения устного текста, качество оформления беседы.

Лекция-беседа о музыке в полной мере позволяет реализоваться творческой индивидуальности, раскрыть творческий потенциал. Студенты, участвующие в конкурсе лекций-бесед, могут, кроме рассказа и исполнения фортепианных произведений, спеть вокальные сочинения под собственный аккомпанемент, продекламировать стихи (как авторские, так и собственного сочинения), выбрать тему, выходящую за рамки школьной программы и обогатить как собственный кругозор, так и познания своих слушателей. В связи с этим мы определяем данную форму организации обучения как акме-форму, позволяющую педагогам-музыкантам реализовать себя комплексно в ходе ее подготовки и проведения (по Б.Г. Ананьеву) и открыть возможности достижения более высокого уровня профессионализма. Комплексный подход, являющийся основой акмеологического направления изучения личности, выражается здесь следующим образом: студент готовит беседу, опираясь на свои индивидуальные особенности (музыкальные и общие способности), раскрывается как личность (создавая текст и интерпретируя его только в одном ему присущей индивидуальной манере) и как субъект деятельности (выступая как автор и исполнитель лекции-беседы).

Кроме того, лекция-беседа дает возможность педагогам-музыкантам приблизиться к своему индивидуальному акме в исполнительской деятельности, используя в качестве музыкально-иллюстративного материала фрагменты тех пьес, которые они не могли исполнить прежде или не смогут исполнить целиком в связи с их значительной технической трудностью. Исполнение же фрагментов снимает данный барьер и дает возможность «прикоснуться» к исполнению мировых музыкальных шедевров.

Методические рекомендации к составлению лекции-беседы о музыке.

Каждая лекция беседа должна содержать просветительско-педагогическую составляющую, давая новую информацию и новые знания слушателям, не превращаясь при этом в «поток лирических излияний». Беседа должна иметь четкий и понятный логический стержень, основную мысль, вокруг которого выступающий концентрирует свой рассказ. При составлении лекции-беседы и подготовке ее к конкурсному выступлению необходимо учитывать особенности восприятия аудио-визуальной информации детьми (предполагаемыми «адресатами» лекции-беседы). Лекция-беседа обязательно должна сопровождаться иллюстрациями (в бумажном или электронном виде, допускается видеозапись), что значительно облегчит понимание ее содержания детьми, обладающими доминирующим наглядно-образным мышлением. Фрагменты монолога между музыкальными фрагментами не должны превышать двух – трех абзацев машинописного текста. Более пространное устное сообщение, не перемежаемое музыкой, вызывает ослабление интереса у слушателей и потерю «музыкальной нити» беседы, ее музыкального стержня. Выступающий с лекцией-беседой должен с помощью интонации обратить внимание слушателей на основные идеи своего рассказа, подчеркнуть главные повороты ее сюжета или логического развития. В ходе лекции-беседы студент может использовать элементы диалога, обращаясь к слушателям с вопросами, касающимися содержания беседы. Элемент интерактива внесет оживление и повысит внимание слушателей. Однако, выступающий должен быть готов к небольшой импровизации, если ответы слушателей выйдут за рамки запланированных вариантов.

Опыт практического использования лекции-беседы как формы обучения в Институте искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского очень богат, он насчитывает не одно десятилетие. Столь стабильное и успешное использование данной формы можно объяснить тем, что она в полной мере отвечает особенностям профессии педагога-музыканта, являющегося равно и педагогом, рассказывающим ученикам о музыке, и исполнителем на музыкальном инструменте. Приведем описание практического использования данной фор-

мы подробнее. Полнотекстовые варианты всех описанных ниже лекций-бесед являются частью Приложения данного учебно-методического пособия.

Тематика лекций-бесед выбирается исходя из специфики музыкально-педагогической деятельности педагогов-музыкантов, а также из их музыкально-художественных предпочтений. Так Алексей О., преподающий музыку в общеобразовательной школе и являющийся одновременно руководителем театрального кружка, выбрал для своей лекции-беседы форму музыкального дневника. Он представил на конкурс свою лекцию-беседу для учащихся 7 – 9 классов «По страницам «клавирного дневника» В.А. Моцарта», где в доступной для подростков форме проанализировал клавирное творчество композитора, представив его в виде написанных в разное время сочинений для клавира, исполняя фрагменты из них и сопровождая их словесным комментарием и элементами театрализации.

Галина У., являющаяся музыкальным руководителем в детском саду, представила на суд жюри лекцию-беседу на тему «Современная колыбельная», где, выступив в роли «Феи сна», рассказала о колыбельных, написанных композиторами 20 века, особенностях этих музыкальных произведений, их сходствах и различиях с традиционными народными колыбельными песнями. Словесный рассказ сопровождался исполнением на фортепиано музыкальных фрагментов и аудиозаписями. Данная лекция-беседа была отмечена жюри и удостоилась звания лауреата конкурса.

Анна С., преподаватель фортепиано в ДМШ, подготовила лекцию-беседу «Танцевальные фантазии Эдварда Грига», где рассказала об особенностях танцевальной музыки норвежского композитора, сопровождая свое повествование исполнением на фортепиано (сольно и в ансамбле в 4 руки с однокурсницей), декламацией стихотворений и демонстрацией фотографий с пейзажами Норвегии.

Виктория К., преподаватель вокала в детской студии и лауреат многих вокальных конкурсов, в своей беседе «Музыка природы» не только проиллюстрировала свой рассказ исполнением фрагментов на фортепиано, но и ис-

полнила под собственный аккомпанемент песню А.Н. Пахмутовой и Н.Н. Добронравова «Беловежская пуша». Вокальный номер присутствовал и в лекции беседе о народной музыке, подготовленной Сергеем З., руководителем студенческого коллектива русской народной песни. Лекция-беседа «Музыкальное путешествие Садко» представляла собой иллюстрированный рассказ о музыкально-песенных традициях разных стран, сопровождаемый исполнением музыкальных фрагментов на фортепиано и выступлением вокального ансамбля народной песни.

Алексей Д., преподаватель вокально-хоровых дисциплин в ДМШ, подготовил беседу «Сквозь призму музыки на жизнь свою смотрю», содержащую изложенную в художественной форме автобиографию, где «основными вехами» служили музыкальные произведения, оказавшие наиболее решающее воздействие на формирование личности автора. Лекция-беседа сопровождалась декламацией стихотворений, исполнением музыкальных фрагментов на фортепиано и песен под собственный аккомпанемент на гитаре. Иван Ш., преподаватель фортепиано в ДМШ, представил на суд жюри лекцию-беседу, рассказывающую о развитии жанра баллады в разных видах искусств и в различные исторические эпохи.

Лекция-беседа «Архитектурные образы в музыке», подготовленная Кристиной И., учителем музыки образовательной школы, представляла собой результат серьезного теоретического исследования, касающегося возможности проведения параллелей между двумя видами искусств – музыкой и архитектурой. Беседа приняла участие в конкурсе студенческих научных работ и была впоследствии опубликована в сборнике материалов конференции, выпущенном кафедрой музыкально-инструментальной подготовки Института искусств Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского в 2011 г.

Контрольные вопросы.

- Что представляет собой лекция-беседа как форма обучения?
- Какова возможная тематика лекций-бесед?

- Как строится лекция-беседа?
- Какой иллюстративный аудио-визуальный материал можно использовать в лекции-беседе?
- Каковы критерии оценки лекции-беседы?
- Какие возможности для реализации творческого потенциала дает студенту лекция-беседа?

Темы индивидуальных проектов (лекций-бесед о музыке):

1. Времена года
2. Симфония леса
3. Смех сквозь клавиши
4. Сказочные образы в музыке
5. В вихре вальса
6. Весёлый зоопарк (портрет животных в музыке)
7. В стране музыкальных гномов
8. Мир детства в музыке
9. Колокольные звоны
10. Куклы в музыке

Приложение.

Примеры лекций-бесед о музыке, выполненных студентами класса преподавателя Корчагиной Н.В. в Институте искусств СГУ с 2006 по 2014 гг.

1. День, полный событий.

Лекция-беседа для учащихся младших классов по детской музыке П.И. Чайковского и Р. Шумана.

Дорогие ребята, многие из вас знают и слушают вместе с родителями музыку, написанную для взрослых - песни, танцы, разные мелодии. Но сегодня вы узнаете, что некоторые композиторы пишут музыку специально для вас, для детей. А как вы думаете, чем музыка для детей отличается от музыки, предназначенной для взрослых?... В детской музыке гораздо точнее отражены события из жизни ребёнка, учёба и игры, радости и печали. Кроме то-

го, такие пьесы ребята могут исполнить сами, учась играть на разных музыкальных инструментах.

Наверняка все вы слышали имя великого русского композитора П. И. Чайковского. Он написал много серьёзной музыки - оперы, балеты, симфонии. Но кроме этого он является автором замечательного сборника фортепианных пьес – «Детского альбома». Как же такой знаменитый композитор решил написать альбом детских пьесок? Как-то однажды Пётр Ильич приехал в гости к своей сестре, у которой было много детишек. Композитор наблюдал за племянниками - их характерами, играми, танцами, за тем, как проходит их день. Так появился «Детский альбом», где пьески рассказывают о жизни и играх ребяткишек. Альбом открывается пьесой под названием «Утренняя молитва» - в то время, в 19 веке, каждый новый день у любого человека - как взрослого, так и маленького, начинался с благодарного обращения к Богу.

(исполнение пьесы «Утренняя молитва»)

Иногда, в дни, когда на улице шёл дождь и нельзя было выйти погулять, маленькие племянники композитора прибегали к нему в комнату и усаживались около камина. И Пётр Ильич рассказывал им о разных странах и о песнях, которые пели жители этих стран. Немецкие песни представлялись детям эхом в лесистых горных ущельях, итальянские песни напоминали мелодичный плеск волны, а русские радовали своей удалью и весельем. Однажды композитор рассказал им, как услышал во Франции от одной маленькой девочки очень красивую старинную песню. Она пела тоненьким голоском под аккомпанемент шарманки о прекрасной даме, долгими зимними вечерами смотрящей в окно на пустынную дорогу, по которой ушёл на войну её верный рыцарь. Послушайте и вы «Старинную французскую песенку» из Детского альбома П. И. Чайковского.

(исполнение пьесы «Старинная французская песенка»)

Не только Пётр Ильич Чайковский писал музыку специально для детей. У немецкого композитора 19 в. Роберта Шумана также есть целая тетрадь музыкальных пьес, предназначенная для слушания и исполнения юными музыкантами. Свой «Альбом для юношества» Роберт Шуман задумал, когда его старшие дети стали обучаться игре на фортепиано. Он сочинил для них пьески, изучая которые можно было всё лучше и лучше играть на рояле и одновременно вспоминать разные события, происходившие недавно в их жизни. Здесь есть и воспоминания о походе в театр, об игре в солдатики или недавно прочитанной книге. Словом, обо всех событиях, наполнявших жизнь каждого ребёнка. Вот, например, пьеса «Смелый наездник» - весёлая сценка, где младший сын композитора, представляя себя смелым охотником и воином, храбро скачет на расписной деревянной лошадке!

(исполнение пьесы «Смелый наездник»)

День каждого ребёнка полон событий. А особенно шумными и суетливыми становятся дни перед Рождеством - надо столько успеть сделать: наря-

дить ёлку, подготовить родителям и всем братьям и сёстрам подарки. И так не хочется быть примерным и послушным - хочется бегать по дому и творить чудеса! Но в то время каждый немецкий малыш знал, что если он будет шалить и не слушаться взрослых, то на Рождество ему достанутся не подарки от Санта Клауса, а розги от его строгого слуги. Такого страшного Слугу Рупрехта, наказывающего непослушных детей, изобразил в своей пьесе Р. Шуман.

(исполнение пьесы «Дед Мороз»)

Рождество осталось далеко позади, и прекрасным летним утром семья Шуманов отправилась на отдых в деревню. Там всё так интересно! Вот крестьяне собираются на работу и поют весёлую песню. Её мотив можно записать в нотную тетрадь и потом самим играть на рояле, когда захочется вспомнить летнюю поездку и чудесный деревенский пейзаж.

(исполнение пьесы «Весёлый крестьянин»)

После П. И. Чайковского и Р. Шумана композиторы других столетий и стран тоже обращались к детской теме, и каждый делал это по-своему: интересно, увлекательно, забавно. Но дети всего мира начинают своё знакомство с музыкой с произведений именно этих двух великих композиторов - ведь они так точно и просто сумели отразить в своей музыке душу каждого ребёнка и окружающий его мир.

2. Музыка природы.

Лекция-беседа для учащихся старших классов.

Мир музыки и мир природы... Как много ассоциаций, дум, эмоций вызывают они у человека. Яркое отражение мира природы нашло отражение в музыкальном искусстве как самом эмоциональном из всех видов искусств.

Природа воплощается в музыке в двух направлениях. С одной стороны, природа выступает в качестве источника чувств, эмоций, настроений композитора. Здесь проявляются выразительные возможности музыки, составляющие её суть. С другой стороны, природа может выступать в музыке как предмет изобразительности (пение птиц, шум моря, леса, раскаты грома).

Природа находила отражение в музыке с самого начала существования музыкального искусства. Много картин природы мы с вами услышим в музыке французских клавесинистов 17 в. Вот, например, пьеса Л. Дакена «Кукушка». Сейчас я вам её исполню, а вы послушайте и постарайтесь ответить: чего здесь больше - звукоизобразительности или впечатления композитора от звуков летнего леса.

Как прекрасен летний лес,
Его роскошные деревья
Пушистые кроны, листьев навес.
И только меж ними небо синее.

И где-то сквозь зелень пушистых ветвей
Доносится очень знакомая песня.
Нет, это не песнь, что поёт соловей-
Кукушка зовом своим зовёт в гости. *
(исполнение пьесы Л. Дакена «Кукушка»)

А теперь послушайте другую пьесу. Её написал русский композитор П.И. Чайковский в 19 в. Это «Октябрь» из цикла «Времена года». Музыкальное описание осени дано в этой пьесе через душевные переживания человека. Никакие звукоизобразительные детали не интересуют автора. Чувство скорби об уходящем лете, об умирающей природе соединились с ощущением одиночества, с мыслью о несбывшихся мечтах.

Осенний пейзаж- это серое небо,
Яркие краски кружащей листвы.
Будто всё засыпает. Дыханье последнее
Тепла уходящего- вглубь пустоты.
Птицы криком прощальным своим
Напомнили словно утрату душевную.
Наверное, буду скучать я по ним.
Возвращайтесь скорее с теплом вы весенним.*
(исполнение пьесы П.И. Чайковского «Октябрь»)

Композиторы разных веков по-своему описывали образы природы. Музыканты-импрессионисты (от французского «импрессион» - впечатление) рисовали музыкальные образы звуками, как художник рисует картины красками. Композиторы импрессионисты стремились выразить в музыке не саму природу как таковую, а впечатление, которая она производит. Вот, например, пьеса французского композитора К. Дебюсси «Лунный свет».

Лишь ночь коснётся небесного свода-
На смену светилу приходит луна.
Волшебный свет на землю прольётся
И побежит по речным волнам.
Смотрите- сейчас он скользнул по листочкам,
Скатился на землю и всё осветил!
И соловей своим голосочком
Песню прекрасную чудно запел.*
(исполнение пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»)

У композиторов-наших современников также много пьес, посвящённых образам природы. Яркая картина изображена в пьесе Жанетты Металлиди «Вьюга». Послушайте и постарайтесь представить картину русской зимы - снежной, суровой, морозной.

Вот солнце садится за белые дали
Вот тучи несутся, укутав его
Ветра всё стремительней песнь завывали,

Вот и совсем уже стало темно.
Вдруг неожиданно белые хлопья
Один за другим закружились с небес.
Сначала, казалось, кружились там плавно,
Сейчас- посмотри, домик ближний исчез!
А вьюга метёт, набирается силы,
И пение ветра стало страшней,
Всё вокруг закружилось в дыхании белом,
Будто что- то нем шепчет- давай, веселей!
Один за другим, волна за волною
Хрусталики снега - так больно в лицо!
А вьюга танцует холодный и смелый
Свой пляс, поднимая весь снег в небеса.*

(исполнение пьесы Ж. Металлиди «Вьюга»)

Многие музыкальные произведения объединяют в себе звукоизобразительные и выразительные средства. В песне А. Пахмутовой «Беловежская пуща» мы с вами услышим трели соловья, шум ветра в листве вековых дубов, журчание ручья. Но, кроме того, в музыке отражено восторженное впечатление автора от созерцания величественной природы белорусского заповедника.

(исполнение песни А. Пахмутовой «Беловежская пуща»)

Природа часто выступает как сокровищница идей, как источник чувств, настроений для создания музыки. Как и живопись, поэзия, литература, музыка выразила её своим языком.

(* стихи Виктории Ковшаровой)

3. По страницам «клавирного дневника» В. А. Моцарта.

Лекция-беседа для учащихся 7-9 классов.

(звучит фрагмент № 1 Фантазии ре-минор)

Вольфганг Амадей Моцарт - стоит только произнести это имя и в каждом из нас начинает звучать музыка: жизнерадостная «Маленькая ночная серенада» или трагический «Реквием», насмешливая ария Фигаро или полная невесёлых раздумий Фантазия, фрагмент из которой вы только что слышали. Моцарт написал огромное количество произведений - опер, симфоний, сочинений для хора и оркестра, для камерного ансамбля. Но сегодня мы будем слушать его произведения, написанные для клавира (то есть для клавесина и фортепиано), потому что именно клавир был верным спутником композитора на протяжении всей его недолгой жизни. Виртуозная игра на клавире прославила Моцарта, когда он ещё маленьким мальчиком выступал при дворах европейских королей. В клавирных импровизациях рождались темы его симфоний и опер, с его помощью он искал новые формы выражения своих

чувств и мыслей в музыке. Давайте представим всё клавирное наследие Моцарта как дневник композитора и перелистаем некоторые его страницы.

(рассказчик берёт «дневник» и открывает его)

1762 год. (показ портрета Моцарта в детстве) Шестилетний Моцарт вместе со старшей сестрой и отцом совершает концертную поездку по Европе. Мальчик поражает всех своей музыкальной одарённостью: он виртуозно играет на скрипке и клавесине, свободно импровизирует и читает с листа незнакомые произведения, пробует сочинять, играет с сестрой Наннерль в 4 руки. Концерты юных Моцартов в Париже, Вене и Лондоне проходят с огромным успехом.

(звучит фрагмент III части Концерта До-мажор (ансамбль))

1773 год. (показ портрета Моцарта в юности) Моцарт повзрослел; короли и вельможи, когда-то восхищавшиеся чудо-ребёнком, забыли о нём. Теперь он придворный музыкант архиепископа, его слуга. Архиепископ груб и невежествен, запрещает Моцарту совершать концертные поездки и ограничивает его творчество только церковными произведениями. Тяжёлые переживания поселились в душе композитора: «Я ненавижу архиепископа до бешенства», - пишет он в письме к отцу.

(звучит фрагмент Сонаты до минор)

1782 год. (портрет Моцарта этого периода) - счастливое время в жизни композитора. Мрачные годы службы у архиепископа позади, и он сочиняет с огромным вдохновением. Оперы, симфонии, концерты и сонаты выходят из-под его пера одна за другой, и в каждом произведении музыка поражает своей мелодичностью, яркостью и глубиной. На сочинение многих из них Моцарта вдохновила его невеста - (прочитать из «дневника») «моя дорогая и добрая Констанция... Она не красавица, но всё же не дурна собой. Это лучшее сердце в мире, и мы любим друг друга всей душой»

(звучит Андантино В.А. Моцарта)

1791 год. (показ портрета Моцарта последних лет жизни) Моцарт - признанный во всей Европе композитор и пианист-виртуоз. Но, несмотря на это, семья музыканта постоянно борется с нищетой, его преследуют зависть и интриги композитора Антонио Сальери. Моцарт пишет Реквием - заупокойную церковную службу, чувствуя, что сочиняет её для себя. Не успев закончить это произведение, он в возрасте 36 лет умирает. Что послужило причиной - болезнь или яд, подсыпанный коварным Сальери, точно не знает никто. Но каждый из нас, хотя бы раз услышав музыку великого Моцарта, уже никогда её не забудет и сможет сказать вслед за А. С. Пушкиным: «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность! Ты, Моцарт, бог!..»

(звучит фрагмент № 2 Фантазии ре минор)

4. Музыкальное путешествие Садко

Лекция-беседа для учащихся 5-7 классов.

Здравствуйте, слушатели уважаемые и почитаемые! Я - Садко, новгородский купец, но не только купец, а ещё и певец. Пришел к вам с рассказом, да с песнями, да с разными диковинами интересными. Привёз их из странствий далёких, своих путешествий торговых. Вам песни сейчас наиграю, да и загадки музыкальные загадаю. А вы, друзья, мне помогайте, слушайте, смекайте: что за страна? Какая песня? Отгадайте!

Отправился я со своей дружиной на лошадях, да на телегах, груженных разным товаром, из Новгорода Великого, и путь наш лежал на Восток. Долго ли, коротко ли мы шли, да и прибыли в страну далёкую, удивительную, на островах посреди моря-океана расположенную. Много там чудес увидели (достаёт «диковину») и услышали такую музыку.

(исполняется на фортепиано японская народная песня «Сакура»)

Догадались, в какой стране я услышал эту песню? (отвечают - в Японии). Я играл вам японскую народную песню «Сакура». Сакура-это японская вишня, цветёт очень красивыми белыми или розовыми цветами. Японцы очень любят время цветения сакуры и посвящают ей много стихов и песен. Сакура-символ Японии.

Стали двигаться мы дальше - надо же товар продать.

Подошли к Стене Великой - как же нам в страну попасть?

Та стена – длинна, высока, защищает от врагов,

Но за пошлину большую пропустили нас - купцов.

Перешли мы Великую Стену и оказались в огромной стране, людей там - видимо-невидимо, а песни красивые и совсем не похожи на наши.

(исп. «Китайская песенка» М. Раухвергера)

В какой стране я услышал эту музыку? (отвечают - в Китае). В Китае считалось, что с помощью музыки можно управлять государством и воспитывать людей. Китайские мудрецы говорили: гармоничная музыка доставляет людям радость и делает государство процветающим, а несогласие звуков вызывает гнев людей и гибель страны.

Подивились мы такому уважению к музыке и отправились дальше. Долог и труден был наш путь, шли мы через горы и пустыни. И вот, наконец, оказались в прекрасном городе, на его главной площади шумел богатый восточный базар, торговцы предлагали золотые и шёлковые ткани, оружие, сладости. А рядом заклинатель змей показывал свои чудеса, наигрывая на дудочке вот такую мелодию:

(исп. «Восточный напев» А. Гречанинова)

Вот вам сложная загадка: из какой стороны я привёз вам эту мелодию? (отвечают – с Востока). Музыка Востока причудливая, мелодия - извивающаяся, как змея.

Наслушавшись музыки и купив восточных товаров, отправились мы дальше и вскоре попали в красивую горную страну. Встретили нас там очень гостеприимно, пригласили на праздничный пир. Много весёлых песен

звучало на том пиру, но была и одна грустная, и она мне понравилась больше других.

(исп. грузинская нар. песня «Сулико»)

А эта песня - из какой страны? (отвечают - из Грузии). Это грузинская народная песня «Сулико», в ней рассказывается о тоске юноши, потерявшего свою возлюбленную. Типичная грузинская песня исполняется мужчинами на три голоса, мелодия украшается распевами.

Из Грузии отправился я со своей дружиной на кораблях, переплыли мы через три моря, и попали в город неопикуемой красоты. Дворцы там - из белого камня, стоят прямо на воде, а люди не по улицам ходят, а плавают на лодках. И все очень любят петь - и лодочники, и торговцы, и дети. Вот какую песню я там услышал.

(исп. Итальянская песня «Санта-Лючия»).

Догадались, в каком городе, и в какой стране мы побывали? (отвечают - город-Венеция, страна-Италия). Из всех видов музыкального искусства итальянцы особенно любят песню. Мелодии итальянских песен очень красивые, выразительные, и за это их любят во всём мире. Итальянцы - очень жизнерадостный народ и песни поют весёлые. Очень редко можно услышать грустные мелодии. Особенно знамениты неаполитанские романсы и песни венецианских лодочников. Юноши исполняют под балконами любимых подруг вечерние серенады.

Много чудес повидал я в дальних странах, много услышал прекрасных песен, но убедился, что нет земли лучше, чем родная Русь, и нет песен красивее, чем русские народные. А ну-ка, дружинишка, затынем, нашу, русскую!

(ансамбль исполняет рус. нар. песню)

5. Поэтические картинки Эдварда Грига.

Лекция-беседа для учащихся 5-7 классов

Сегодня я расскажу вам об одном из шедевров музыки норвежского композитора Э. Грига - его фортепианном цикле «Поэтические картинки». Музыка Грига тесно связана с жизнью норвежского народа, с образами родной природы. Григ «искренне и душевно поведал в своих сочинениях всему миру про жизнь, быт, думы, радости и скорби родной Норвегии». Григ очень любил норвежскую природу, её величественные скалы, тихие фьорды, которые были для него источником вдохновения.

На написание «Поэтических картинок» Грига вдохновило творчество великого Г. Х. Андерсена, с которым он дружил. Ребята, а что вы знаете про Г. Х. Андерсена?..(отвечают)

Он был не только писателем-сказочником, но и прекрасным поэтом, написавшим много красивых лирических стихов. А как вы думаете, что такое поэзия?.. (отвечают) А вот как о поэзии пишет Андерсен:

Поэзия — мечты в действительность стремленье.
Гармония страстей в хаосе бытия;
Поэзия — небес земное отраженье,
Поэзия — всех чувств и мыслей выраженье.

Эти поэтические настроения отразились в музыке Грига. «Поэтические картинки» - это цикл из шести пьес, все они короткие и простые по форме, но каждая из них отличается неповторимым своеобразием. В них мы с вами услышим то балладу, то эпическое повествование, то фантастическую сцену.

Первая картинка - изящная лирическая пьеса с капризной, изменчивой, гибкой ритмикой. Она напоминает непостоянную погоду весны, когда то ясно, тепло, то вдруг налетит ветерок и потревожит зелёные кроны деревьев и заставит вспорхнуть пригревшихся пташек.

(исполняется Поэтическая картинка № 1)

Вторая картинка пленяет своей образностью, живописностью, и в то же время - проникновенным лиризмом. Здесь отчётливо проступают черты сказочного повествования. Спокойный тон рассказа с как будто «баюкающими» припевами внезапно омрачается набегающей тенью таинственных фантастических образов. Вся пьеса выдержана в народном духе.

(исполняется Поэтическая картинка № 2)

Мелодия третьей картинки запоминается и заставляет работать наше воображение. Сразу представляешь себе суровые северные скалы, вырастающие прямо из моря. Эта миниатюра очень «норвежская» по своему характеру. Такое впечатление создаётся благодаря тому, что Григ использует построение ритма, характерное для норвежской музыки. А мелодия строится на интонациях, которые нельзя отнести ни к весёлыми, ни к грустными. Это особенность народных мелодий северных стран прочно вошла в музыку композитора.

(исполняется Поэтическая картинка № 3)

Изящные и простые очертания мелодии Пятой картинки напоминают народную песню. Здесь мы опять услышим характерные для Грига сопоставления света и тени, весёлого и грустного настроений, выраженные в чередовании контрастных музыкальных фраз.

(исполняется Поэтическая картинка № 5)

Заключительная пьеса цикла рисует сказочный мирок эльфов, обитателей волшебного леса. Хоровод маленьких, лёгких эльфов кружит под таинственным лунным светом, уводя в таинственный и опасный мир сказочных существ.

(исполняется Поэтическая картинка № 6)

Фортепианные миниатюры Грига - это впечатления, образы и картины,

порой мимолётные, но яркие и запоминающиеся. Они не только воплощают сюжет. Главное - они передают неуловимые настроения. Картины народной жизни, родной природы, образы народной фантастики, человек со всей полнотой его жизнеощущения - таков мир музыки Грига. Его произведения, о чём бы он ни писал, овеяны лиризмом. Слушая Грига, мы сознаём, что музыку эту писал человек, движимый неотразимым влечением посредством звуков излить наплыв ощущений и настроений глубоко поэтической природы.

6. Секреты киномузыки.

Лекция-беседа для учащихся 6-9 классов.

Как вы думаете, без чего не может обойтись ни один современный художественный фильм? (отвечают) Правильно. Ни один фильм нельзя сделать без актёров и режиссёра, сценария и костюмов, света и современной техники. Но есть у любого фильма ещё одна важная составляющая - это звучащая с экрана музыка. Киномузыка - особенный жанр: одновременно и популярный, и неизвестный; и серьёзный, и лёгкий; и понятный, и загадочный. И сегодня мы с вами попробуем раскрыть некоторые её секреты.

Но сначала давайте задумаемся, зачем вообще кинематографу нужна музыка? Ведь в реальной жизни без всяких арф и скрипок, аккордеонов и саксофонов происходят дожди и штормы, встречи и прощания, не говоря уже о погонях и попытках ограбления! Но стоит им перенестись на киноплёнку, как тут же становится понятно, что без музыки и погоня не погоня, и дождь не дождь. И выяснилось это сразу же, как появились первые «движущиеся фотографии». Тогда, больше ста лет назад, первые зрители «синематографа» почувствовали неестественность тишины, в которой подъезжал к станции поезд, морская волна набегала на берег, и даже называли за это кинематограф «великим немым».

И тут на помощь пришли тапёры - музыканты, которые сидя за пианино и одновременно глядя на экран, создавали импровизации в характере происходящего в данную минуту действия. Вместо шума дождя и цокота копыт по мостовой зрители слышали фортепианные пассажи и бравый галоп.

Кинематограф. Три скамейки.
Сентиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полёта:
Она ни в чём не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне-

Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы-графини.

И в исступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно...

(О. Мандельштам «Кинематограф»)

Прошло время, и кинематограф сам научился воспроизводить все звуки и шумы окружающего мира. Казалось бы, теперь необходимость в музыке исчезла. Но почему же режиссёры не отказались от неё и по сей день включают музыку в «звуковую дорожку» фильма? Ответ на этот вопрос нам может найти следующий музыкальный фрагмент.

(звучит Марш И. Дунаевского из к/ф «Цирк»)

Конечно, вы узнали знаменитый Марш из кинофильма «Цирк». Режиссёр Григорий Александров снял красивую, весёлую и немного сказочную историю, а композитор Исаак Дунаевский сопровождал её оптимистичной и задорной музыкой. Тема марша здесь главная, она звучит в ключевых моментах фильма. Значит, киномузыка не только сопровождает действия героев, её главная задача - помочь зрителям понять основную идею фильма.

Музыка кино - это серьёзный или лёгкий жанр? Кинооперетты и музыкальные комедии можно отнести к лёгкому жанру, но когда содержание фильма глубокое и серьёзное, а музыку к нему пишут такие композиторы как, например, Сергей Прокофьев или Дмитрий Шостакович, это уже вполне серьёзный жанр. Георгий Свиридов, классик русской музыки, написал музыкальное сопровождение к фильму «Метель» по повести Пушкина. Это и драматичный «Романс», и бравый «Военный марш», и печальный «Вальс». Но основное настроение фильма и повести – в эпизоде под названием «Пастораль». Здесь и лирика русской природы, и драма главных героев, и атмосфера пушкинского времени. (цитата из повести «Метель»....)

(звучит «Пастораль» Г. Свиридова из музыки к фильму «Метель»)

Часто композиторы не ограничиваются иллюстрацией отдельных эпизодов фильма, дополняя её музыкальными характеристиками основных персонажей. Музыкальный портрет сопровождает героя на протяжении всего фильма, видоизменяясь по ходу сюжета. Именно так развивается лирическая тема из телевизионного фильма «Королева Марго» (композитор - Евгений Дога). Это главная тема картины, вначале она звучит возвышенно и нежно, а к концу фильма приобретает трагический оттенок.

(звучит Адажио Е. Доги к т/ф «Королева Марго»)

А вот ещё один музыкальный портрет, и портрет не человека, а волшебной птицы Совы из хорошо знакомых вам фильмов о Гарри Поттере. Со-

ва здесь-не просто один из многочисленных персонажей, это воплощение чуда, колдовства, поэтому её появление сопровождается таинственной, мистическая музыка.

(звучит тема Совы из к/ф о Гарри Поттере)

Композитор Джон Уильямс делает эту тему основной темой фильма, подчёркивая сказочность, фантастичность сюжета.

Сегодня мы с вами раскрыли некоторые секреты киномузыки, услышали, какой может быть музыка в фильмах разных жанров. Но осталась неоткрытой последняя и самая весёлая страница - это музыка к кинокомедии. Как сделать музыку весёлой? Взять задорный ритм, соединить его с быстрым или, наоборот, очень медленным темпом, добавить смесь из высоких и низких регистров - у каждого композитора свой рецепт. Композитор В. Косма, сочиняя музыку к фильму «Игрушка», выбрал все необходимые музыкальные средства, чтобы получилась беспечность и лёгкая грусть, ирония и лирика, весёлость и мудрость.

(звучит тема из к/ф «Игрушка» в 4 руки)

7. Современная колыбельная

Лекция-беседа для учащихся младших классов

(Задушевым, «сказочным» голосом) Сегодня мы с вами поговорим о колыбельных песенках. Я, Фея сна, знаю очень много про эти чудесные маленькие, самые первые в жизни человека песни. Колыбельные появились очень-очень давно: много сотен лет назад. Название «Колыбельная песня» произошло от слов «колыбель», «колебать» (качать). Мелодия колыбельной всегда спокойная, плавная, она как будто покачивается вместе с движениями люльки. Напевая ласковым голосом колыбельную песню, мама успокаивает, убаюкивает малыша, рассказывает ему о животных, птицах, учит добру. (берет куклу, качает, напевая известную всем колыбельную).

(«Обыденным» голосом) Вот они - современные дети, не хотят засыпать под старинную колыбельную песню. Но Фея сна идёт в ногу с модой (снимает плащ, а под ним современная одежда) и следит за современной музыкой. Сегодня я вам расскажу про колыбельные поновее, чем про «серого волка». Мы услышим современные колыбельные. Это будут уже не народные песни, а пьесы, написанные композиторами нашего времени. А вы послушаете и подумаете, что в них осталось от старинных песен и будет существовать ещё многие века, а что появилось нового и современного.

Вот первый пример: колыбельная русского композитора Георгия Свиридова. В ней звучит тихая, ласковая мелодия, как и в любой колыбельной. Но прислушайтесь, и вы узнаете в музыке хорошо знакомую нам с вами сегодня картину. Наверное, каждый из вас наблюдал, как мама, занятая срочной работой или деловыми переговорами, просит папу укачать младшего братика или сестричку. Послушайте, как красиво мамин высокий голос пере-

дает мелодию низкому голосу папы.

(исполняется «Колыбельная песенка» Г. Свиридова)

А вот колыбельная Дмитрия Дмитриевича Шостаковича: она была написана для оркестра, но я сыграю её вам на фортепиано. Как и в любой колыбельной, мелодия здесь светлая, спокойная, очень выразительная. Но в то же время в музыке звучат необычные звуковые сочетания, которые яркими звуковыми пятнами раскрашивают мелодию. Они часто встречаются у этого композитора, да и во всей современной музыке.

(исполняется «Колыбельная» Д.Д. Шостаковича)

А сейчас вы услышите такую колыбельную, которая очень отличается от первых двух. У нее необычная мелодия, а характер музыки - задумчивый и даже грустный. Это колыбельная из оперы «Порги и Бесс» американского композитора Джорджа Гершвина. Колыбельную своему маленькому сыну поёт Клара - молодая негритянка, одна из главных героинь оперы. Почему её песня грустна? Может быть, вы знаете, что когда-то, очень давно, негры были рабами у белых американцев. Их жизнь была очень тяжелой, поэтому и песни негров были печальными и тоскливыми. Уже давно на Земле не существует рабов, но грустные негритянские народные песни (они называются «блюз», «спиричуэл») продолжают свою жизнь в опере, написанной Джоржем Гершвиным. В колыбельной, которая сейчас прозвучит, ярко ощущаются интонации и ритмы негритянской музыки – джаза.

(исполняется «Колыбельная» Дж. Гершвина)

Некоторые колыбельные так запоминаются ребёнку, что продолжают в его снах как интересные истории и чудесные приключения. Такую колыбельную я вам сейчас исполню. Это фортепианная пьеса японского композитора Ёсинау Накада «История, увиденная во сне». Мама укачивает малыша, поет ему ласковую песенку перед сном и он спокойно засыпает. Малышу снится, что огромный дракон катает его на своей спине. Он пролетает над великолепными полями, лесами и горами. Но вдруг дракон резко взмахивает крыльями, и мальчик, не сумев удержаться на его огромной спине, падает вниз. Ему очень страшно, он зовёт на помощь маму и ... вдруг просыпается - бояться уже нечего, это был только сон. Он опять слышит ласковый голос своей мамочки и знает, что даже во сне она оберегает своего малыша.

(исполняется «История, увиденная во сне» Ё. Накада)

Мы с вами послушали несколько колыбельных, написанных в наше время. Конечно же, мы услышали в современных колыбельных и джазовые импровизации, и необычные звуковые сочетания, и современные сюжеты. Но самое главное, что сохранилась в них от более ранних колыбельных, и что всегда будет звучать во всех колыбельных через 100 и даже 1000 лет - это мамина любовь и ласка. Она выражается в нежной мелодии и добрых словах, как в колыбельной композитора Раймонда Паулса, которую я вам сейчас и

исполню.

(исполняется песня Р. Паулса «Колыбельная»)

8. Танцевальные фантазии Эдварда Грига.

Лекция-беседа для учащихся начальных классов

Норвегия... Что мы с вами знаем об этой далёкой северной стране? Это страна живописных фьордов, неприступных скал, глубоких горных ущелий (показ фото); суровая красота норвежской природы отразилась в характере её народа - гордом и свободолюбивом, мужественном и весёлом, сосредоточенном и поэтическом. Предки норвежцев - храбрые викинги, - на утлых ладьях совершали отважные путешествия в далёкие страны; они на 5 веков раньше Колумба достигли берегов Америки. Но норвежцы не только мужественны и отважны, они ещё и талантливы. Многочисленные легенды и сказки Норвегии открывают нам чудесный мир, населённый фантастическими существами: здесь добрые гномы и злые тролли, огромные великаны и крошечные эльфы, горные духи, хранящие свои древние тайны.

Ещё лучше понять и почувствовать характер этой удивительной страны нам поможет танцевальная музыка великого норвежского композитора Эдварда Грига. Почему именно танцевальная? Сам Григ говорил так: «Если в песнях - душа народа, то в танцах - его энергия и сила, добрый нрав и смекалка».

Григ очень любил музыку своего народа и стремился, чтобы и его сочинения были такими же красивыми и выразительными, как народные. Вот, например, халлинг - народный норвежский сольный танец, в котором танцор показывает свою силу и ловкость. Опоэтизированным халлингом, превращённым в жанровую сценку, является популярный «Норвежский танец» Эдварда Грига. Здесь лукавое, грациозное, неторопливое шествие внезапно сменяется бурным весельем, а затем так же внезапно возвращается к своему первоначальному чинному движению.

(исполняется Норвежский танец № 2 в 4 руки)

Григ написал несколько танцев в характере халлинга. Среди них – «Танец из Йольстера», ещё один пример излюбленного крестьянского танца. Сначала танцор медленно, как бы нехотя, идёт по кругу. И вдруг неожиданно начинается стремительная пляска, танцующий хочет удивить зрителей своим мастерством: он то вертится волчком, то подпрыгивает и переворачивается в воздухе. Но вот танцор делает большой прыжок, музыка сразу останавливается. Все с интересом ждут: что же будет дальше?

(звучит фрагмент «Танца из Йольстера»)

А вот совсем другой танец - красивый, изящный вальс. Эта музыка наполнена сказочностью, кажется, что невесомая нимфа то перескакивает с травинки на листок, то кружится в танце, то замирает, заслышав чьи-то шаги.

(звучит Вальс ля-минор)

Рядом, на лесной опушке, залитой таинственным лунным светом, кружатся в хороводе легкокрылые эльфы. Эльфы - это светлые лесные духи, живущие в кронах деревьев, их может увидеть только ребёнок или очень добрый взрослый. Давайте послушаем «Танец эльфов» и представим себе маленьких золотоволосых существ, порхающих над ночным цветком.

(звучит «Танец эльфов»)

Послушав музыку Эдварда Грига, мы узнали, как танцуют норвежские крестьяне в праздничный день, представили себе танцы сказочных персонажей. А в музыке, которую вы услышите сейчас, изображён танец реального человека или фантастического существа? Послушайте и ответьте на этот вопрос.

(звучит фрагмент «Танца Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»)

(слушатели отвечают на вопрос)

Это танец Анитры - героини пьесы «Пер Гюнт», музыку к которой написал Григ. Анитра - восточная красавица, она хитростью и обманом отбирает у Пера Гюнта все его деньги. Поэтому и музыка танца изящна, грациозна и немного насмешлива, в ней словно слышится позвякивание бус и браслетов танцовщицы.

Фантазия композитора безгранична. В своей танцевальной музыке он воспекает родную Норвегию, показывает красоту далёких стран, открывает нам мир сказочных героев. Музыка Грига выразительна и поэтична, как стихи:

Кричит победно морская птица
Над вольной зыбью волны фиорда.
К каким пределам она стремится?
О чём ликует она так гордо?

Холодный ветер, седая сага
Так властно смотрят из звонкой песни,
И в лунной грёзе морская влага
Ещё прозрачней, ещё чудесней.

И где-то светит мне образ бледный,
Всегда печальный, всегда безмолвный.
И только чайка кричит победно
И гордо плещут седые волны.

(Н. С. Гумилёв. «На мотивы Грига». Фрагмент)

9. Как подружились фея Музыка и фея Сказка.

Лекция-беседа для учащихся младших классов.

Сегодня я расскажу вам интересную историю о том, как встретились и подружились две прекрасные и могущественные феи - Музыка и Сказка. Много лет композиторы и сказочники обращались к ним за помощью. И вот однажды феи встретились и решили подружиться, чтобы вместе творить волшебство и вместе и дарить людям радость. А как вы думаете, что объединяет сказку и музыку?... (слушатели отвечают) И музыка, и сказка могут отражать чувства, переживания, мысли, разные события. Только фея Сказка использует для этого волшебную палочку под названием «слово», а фея Музыка - музыкальный звук. И сейчас мы с вами наблюдаем, как они вместе совершают свои чудеса.

Все вы хорошо знаете сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Вот как там описаны главные герои - Кай и Герда: «В большом городе жили двое бедных детей. Они любили друг друга, как брат и сестра. У них был садик, чуть больше цветочного горшка. Там росли небольшие кусты роз, осыпанные чудесными цветами. Розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями. Родители часто позволяли Каю и Герде ходить друг другу в гости и сидеть на скамеечке под розами. Розы цвели всё лето восхитительно. Что за дивное было лето, и как хорошо было под кустами благоухающих роз, которые, казалось, должны были цвести вечно!». А теперь посмотрите, как фея Музыка поколдовала над этой сказкой и изобразила звуками то, что я вам только что прочитала. Вы послушаете фрагмент пьесы Сергея Баневича «Кай и Герда»

(исполняется пьеса С. Баневича «Кай и Герда»)

Фея Сказка знает ещё про одну маленькую сказочную девочку, которая сама была ростом с лепесток розы. Может, вы вспомните её имя?... (отвечают) Это, конечно же, Дюймовочка. Помните, Дюймовочка, когда убежала от скучного крота, совершила удивительное путешествие на спине у ласточки. Послушайте, как это путешествие описано в книге: «Ласточка стрелой взвилась в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими снежными горами. На берегу глубокого озера стоял, сверкая белым мрамором, старинный замок, окружённый пышными зелёными деревьями. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а на самом вершине, под крышей, лепились гнёзда ласточек». А теперь пусть фея Музыка поможет Вам представить это путешествие с помощью музыкальных звуков в пьесе композитора Слонимского «Дюймовочка».

(исполняется пьеса С. Слонимского «Дюймовочка»)

А каких ещё маленьких сказочных героев вы знаете?... (слушатели отвечают) Конечно же, это эльфы! Эльфы - маленькие человечки, их спинки украшены прозрачными крылышками. Каждый вечер эльфы собираются на цветочных полянах, танцуют и водят хороводы вокруг душистых цветов. Об этом сказочная фея рассказывает в норвежских народных сказках. А фея Музыка помогла норвежскому композитору Эдварду Григу изобразить танец эльфов звуками.

(исполняется пьеса Э. Грига «Танец эльфов»)

Как вы думаете, эта музыка изображает добрых или злых персонажей?.. (отвечают) Обе волшебные феи - и Сказка, и Музыка, так могущественны, что могут изобразить как добрых, так и злых героев. В старинных немецких сказках живёт очень интересный персонаж - его зовут слуга Рупрехт. Он приходит к детям в канун Рождества вместе со своим господином - Санта Клаусом. Добрый Санта Клаус раздаёт послушным детям подарки из своего большого мешка. А для непослушных детей у его строгого слуги приготовлены розги. Музыкальный портрет грозного слуги Рупрехта мы с вами услышим в одной из пьес, которую немецкий композитор Роберт Шуман написал в подарок своим детям на Рождество.

(исполняется пьеса Р. Шумана «Дед Мороз»)

Фея Сказка и Фея Музыка очень любят весёлые истории и часто рассказывают их нам. Одна смешная история про ленивого мальчика по имени Незнайка живёт в сказке Николая Носова. «Если Незнайка брался за какое-нибудь дело, то он делал его не так, как надо, и всё у него получалось шиворот-навыворот. Он очень хотел чему-нибудь научиться, но не любил трудиться. Ему хотелось выучиться сразу, без всякого труда, а из этого, конечно, ничего не могло получиться. А Знайка очень любил читать. Часто он рассказывал своим друзьям о том, что читал в книжках: о странах, о путешествиях. Незнайка тоже любил слушать эти рассказы, но сам читать не хотел».

(исполняется песня Я. Дубравина «Незнайка»)

В этой песне композитора Дубравина и в других произведениях, прозвучавших в нашей беседе, вы услышали, как замечательно подружились музыка и сказка. Вместе помогают нам с вами лучше понять и узнать два этих волшебных мира.

10. Музыкальные тайны моря.

Лекция-беседа для учащихся 5-6 классов.

(аудиозапись шума моря) Море... Всегда таинственное, непостоянное, влекущее к себе людей испокон веков... Море играло огромную роль в жизни человека: оно давало пищу, служило дорогой, открывало новые горизонты. С древних времён и по сей день человек пытался разгадать тайны морской стихии, восхищался им и посвящал морю свои стихи и музыку.

(декламируется текст песни Ю. Антонова «Море»)

Наблюдая за спокойным движением морских волн, за сменой прилива и отлива, человек задумывался о течении времени и течении своей жизни, о бесконечности горизонтов и о поиске новых земель.

(исполняется фрагмент сюиты «Шехерезада» - «Море и Синдбадов корабль» Н.А. Римского-Корсакова в переложении для ф-но)

Но человек не только созерцал морские просторы, он всегда стремился покорить их. Издавна моряки пользовались особым почитанием, их нелёгкая работа была украшена ореолом романтики. Мужественные песни моряков сопровождали рыбацьи лодки, торговые морские караваны, военные корветы и посольские суда.

(исполняется песня Я. Дубравина «Капитан Немо»)

И кто как не моряки хорошо знали, что море всегда было и есть не только благо для человека. Оно таит в себе множество опасностей. Шторма, рифы, айсберги, сильнейшие морские ветра и течения всегда затрудняли человеку изучение и покорение морских глубин. Но не только природа - сам человек, затаивший корыстные намерения, становился препятствием на пути путешественников и торговцев. Пираты - морские разбойники - начиная с античных времён и по сей день бороздят просторы океанов в поисках лёгкой наживы (какая-нибудь картина с изображением пиратов), совершают свои дерзкие набеги на мирные суда. Их «Весёлый Роджер» зловеще улыбается с мачты пиратского корабля, одноногий капитан даёт команду «На абордаж»!

(исполняется пьеса Р. Гилли «Тихоокеанские пираты»)

Нередко море становилось и полем боя: как только человек научился делать первые суда, он стал плавать по морю с целью захвата чужих земель. Многие народы-мореплаватели (греки, норманны, испанцы, англичане), были одновременно умелыми воинами, они научились вооружать свои корабли и давать отпор противнику, научились придавать кораблю устойчивость и маневренность в бою. Много славных морских сражений осталось в истории, многие художники запечатлели на своих полотнах сцены морских боёв. Здесь так и слышатся крики сражающихся, лязг оружия, грохот выстрелов и треск ломающегося корпуса корабля.

(исполняется фрагмент саундтрека к фильму «Пираты Карибского моря»)

Но стихнет шум боя, улягутся волны и снова море выглядит спокойным, приветливым и безмятежным, храня под толщей воды память о пропавших без вести матросах, погибших кораблях и тоннах затонувших сокровищ. Как время сглаживает воспоминания, так и море скрывает до поры до времени от нас свои тайны, в ожидании новых смельчаков и героев, учёных и исследователей, готовых приоткрыть его тайны.

(исполняется фрагмент сюиты «Шехерезада» - «Море и Синдбадов корабль» Н.А. Римского-Корсакова в переложении для ф-но)

11. Сквозь призму музыки на жизнь свою взгляну.

Лекция-беседа для учащихся старших классов.

Как появляется в нашей жизни музыка, как она влияет на её историю,

события и впечатления? Чем для нас является музыка - чем-то проходящим, или может быть – посторонним и далёким, или наоборот- самым важным? (отвечают) Для каждого из нас ответ свой. Сегодня я предлагаю вам подумать над этим и поразмышлять о том, какой след музыка оставляет в вашей жизни.

Как мы открываем для себя музыку? Сначала неосознанно, когда вместе с другими звуками нового, неизвестного и огромного мира в наш разум проникает голос мамы. Звук маминого голоса, поющего колыбельную или любимую песню для своего ребёнка - одно из самых тёплых воспоминаний детства.

(исполняется песня Б. Жерара «Мама» под аккомпанемент фортепиано)

Что чаще всего является для нас источником музыки в доме? (отвечают) Кроме магнитофонов, телевизоров, радио и звукозаписывающей техники мы в детстве часто можем услышать гитару - музыкальный инструмент, который есть почти в каждом доме и на котором почти каждый умеет играть. Как интересно бывает незаметно подобраться к компании взрослых, поющих песни под гитару и послушать их голоса и мягкие переборы гитарных струн. А потом, когда все разойдутся, тихонько дотронуться до этих струн, пытаюсь повторить волшебство звуков. И уже через несколько лет, самому сыграть и спеть эту песню на последнем вечере в детском лагере.

(исполняется песня О. Митяева «Изгиб гитары жёлтой»)

И вот школа, первая любовь и эмоции, которые так хочется выразить с помощью музыки! Потому что привычных слов уже не хватает, а неумелые стихи никак не складываются в лёгкие и гармоничные строчки! И тут вдруг родное фортепиано, такое привычное и обязательное для ежедневных уроков, становится лучшим помощником, для того чтобы выразить всю грусть и надежду, всю искренность и чистоту, которые не удавалось передать словами. Только теперь понимаешь всё богатство звуков и тембров фортепиано, протяжность его мелодии, красоту гармонии.

Звучит рояль в просторном зале
И люди слушают его.
Живут на клавишах рояля
И торжество, и волшебство.

Играет рояль, играет рояль,
И дарит нам радость, мечту и печаль.
И струны нам шлют за волною волну...
И мы у рояля как будто в плену.

(исполняется песня Я. Дубравина «Играет рояль»)

Мы взрослеем, остаётся позади безмятежное детство и отрочество. Но-

вая жизнь открывает перед нами свои двери. Она такая разная: смешная и трагическая, удивительная и обыденная, непонятная и очевидная... Каждому из нас придётся самому постигать её законы и решить самый трудный для себя вопрос: для чего я пришел в этот мир и каково моё место в нём. Все главные вопросы мы можем задать себе в песне - одном из древнейших и распространённых способов существования музыки. Песня понятна каждому, её музыкальный язык несложен, а текст будет таким, каким ты видишь и понимаешь окружающий мир.

Спроси Неву, ты знаешь, я давно живу,
Уйти куда, туда, где время не вода,
С собой возьми, и я возьму с собой тебя,
Мне объясни, что слишком мало декабря.

Нева нева нева неважно, ни боли, ни жажды,
Крылатым умирает каждый, рождая дожди.
Нева нева нева неважно, ни боли, ни жажды,
Умрет и наш мираж вчерашний, однажды. Дожди.
Льют, бьют стекло, люблю светло.

(песня группы 5'nizza «Нева» под аккомпанемент ф-но)

И, наконец, хор-поистине общечеловеческая музыка, музыка всего мира, где музыкальный инструмент-это живой голос, его тембр, единственный и неповторимый, сливающийся с голосами миллионов людей по всему свету. Понимая хоровую музыку, участвуя в её исполнении, становишься частичкой этого мира, независимо от места проживания, цвета кожи и языка, на котором говоришь. И темы хоровой музыки - общечеловеческие: о жизни, о любви, о людях.

(включается аудиозапись хора)

12. История танго.

Лекция-беседа для учащихся старших классов.

На протяжении десятилетий многие популярные танцы сосуществуют друг с другом, отражая вкусы своей эпохи. Но всегда есть танец-лидер, наиболее ярко отразивший чувства ушедших поколений. Таким танцем в первые десятилетия 20 века было темпераментное и зажигательное танго. Этот танец латиноамериканского происхождения был визитной карточкой целой эпохи. Многие композиторы 20 века вводили танго в свои балеты и оперы, концерты и симфонии. Особенности музыки танго являются острый ритм, акценты, сочетающиеся с плавными движениями, быстрыми поворотами и наклонами в танце. В музыке и движениях чувствуется скрытая напряжённость, энергия, которая время от времени прорывается наружу.

Родиной танго является Буэнос-Айрес – столица Аргентины. Он был

городом-портом, в котором останавливалось множество кораблей, привозивших эмигрантов из Италии и Испании, Германии, Португалии, Польши и других стран. Они приносили сюда музыку и частичку культуры своей Родины. Пьеса Е. Вервик «**Вечер в Порту-Аллегри**» рисует нам зал полутёмного кабака, где пёстрая разноголосая толпа танцует под музыку, которую вскоре весь мир узнает как танго

(исполнение пьесы Е. Вервик «Вечер в Порту-Аллегри»).

Первые танго исполнялись на скрипке, флейте и гитаре. Считается, что танго родилось из смеси африканских ритмов, хабанеры, мазурки, польки и вальса. Приблизительно в 1850 году в Германии продавец музыкальных инструментов Генрих Банд модифицировал немецкую концертину и создал новый инструмент – Bandonion. Впоследствии бандонеон станет душой танго, сопровождая этому парному танцу вместе со скрипкой, фортепиано, гитарой и флейтой.

В 1903 г. Анхель Виллолдо написал знаменитое танго «El Choclo». Виллолдо, замечательный поэт и музыкант, оставил огромное число работ, но несомненно - наиболее важным было танго «El choclo». Важным в силу своей мелодии и ритма, которые на самом деле были очень показательными и характерными. Насколько это верно, подтверждает следующий рассказ. В период Первой Мировой войны аргентинский журналист Тито Ливио Фоппа был на германском фронте. Когда на официальном приёме музыкант сыграл на фортепиано в его честь «национальный гимн», оказалось, что на самом деле он играл танго «El choclo», которое ошибочно принял за аргентинскую патриотическую музыку.

(исполнение на фортепиано танго «El choclo»)

Танго попало в Европу, скорее всего, вместе с моряками. С 1913 года танго стало настоящей модой, для Европы (в первую очередь Парижа) это был совершенно новый танец, и первый в мире парный танец, предполагающий импровизацию. Под влиянием танго даже меняется женская мода того времени, пышные платья сменяются на более легкие и облегающие. В 1916 году родилось танго всех танго – La Cumparsita. Оригинальным автором его считается уругвайский композитор Матос Родригес.

(исполнение на фортепиано танго La Cumparsita)

30-е - 50-е годы 20 века - «золотой век» танго. Танго безумно популярно, его танцуют практически все. Среди изобилия танго, которые присутствуют в творчестве многих композиторов, есть произведения, которые стали известными и полюбили широкому кругу слушателей. «О, эти черные глаза» - танго, которое знает весь мир. Написанное в конце 20-х годов, оно и сегодня исполняется на разных языках и в разных странах. Однако мало кому известно имя его автора - Оскар Строк; композитор с яркой и в то же время нелегкой жизнью. Композитор и пианист весь свой творческий век жил в Латвии. «Король танго», как его называла Европа в конце 30-х годов, поло-

жил в основу своего шедевра историю собственной несчастной и неразделённой любви.

(исполнение на фортепиано танго «О, эти черные глаза»)

В 1974 году Астор Пьяцолла - композитор и виртуоз игры на бандонеоне сочиняет «Libertango», ставшее очень популярным во всём мире. В целом этот композитор вывел танго на новый уровень. Благодаря ему танго стало восприниматься как серьёзная музыка, и его произведения стали играть симфонические оркестры. Музыка танго становится более сложной и даже не всегда комфортной для танца.

(исполнение на двух роялях «Libertango»)

История музыки танго столь же богата и интересна, как и история самого танца. Начиная с простых ритмов, танго поднялось до высот классической музыки. Когда времена «золотой эпохи» танго миновали, мода на него прошла. Но с середины 80-х годов 20 в. десятки тысяч людей в разных странах вновь начинают танцевать аргентинское танго. Во многих городах проводят танго-фестивали. Центрами танго стали Берлин, Париж, Амстердам, Нью-Йорк и Москва. Сегодня танго переживает новый блистательный путь своего возрождения во всём мире.

13. Жанр баллады: путешествие во времени и по видам искусств.

Лекция-беседа для учащихся старших классов

Наверное, каждый из вас слышал хотя бы раз слово «баллада». Все знают лирические песни-баллады группы «Битлз», все читали в школьных учебниках по литературе балладу «Светлана» Василия Андреевича Жуковского. Но задумывались ли вы о значении самого понятия «баллада»? Почему оно встречается в разных видах искусств и что оно в них обозначает? Сегодня я предлагаю вам небольшое путешествие в историю музыки и литературы, чтобы узнать немного больше о жанре баллады.

Слово «баллада» переводится с французского как «танцюю» (франц. ballade, прованс. balada, от позднелат. ballo - танцюю). Слово это появилось в эпоху средневековья и обозначало лирическую хороводную песню. Значит, уже с самого момента своего появления, баллада была связана с музыкой и словом. Такое сочетание видов искусств будет характерно для баллады на протяжении последующих веков. Но вернёмся в Средневековье. В 12-13 вв. баллада наряду с рондо и виреле представляла собой один из важнейших музыкально-поэтических жанров искусства трубадуров и труверов. Она имела строфическое строение, при исполнении каждой строфы чередовались соло и хор.

Знаменитый французский поэт 15 в. Франсуа Вийон написал множество стихотворных баллад, например «О женщинах былых времён». В средневековой Англии баллада была народной песней с драматическим сюжетом.

Главными темами баллад были подвиги героев или фантастических персонажей, народные легенды, странствия, приключения, исторические события (например, сохранился цикл баллад о Робин Гуде). Баллады декламировали под аккомпанемент струнных музыкальных инструментов.

В 16-18 веках баллада теряет прежнюю популярность. Жанр баллады вновь возродился у поэтов начала 19 в., которые вернулись к нему как к символу романтического Средневековья. Баллады писали Жуковский, Пушкин, Лермонтов. В этот же период времени появляется вокальная баллада, написанная для сольного пения в сопровождении фортепиано. Множество баллад написано композиторами, которых принято называть «романтиками» за их интерес к героическим и лирическим темам. Вот, например, вокальная баллада немецкого композитора 19 века Роберта Шумана, которая называется «Два гренадера». Здесь мы услышим особенности, которые потом стали характерны для всех музыкальных баллад: объединение лирического и трагического настроений, последовательное изложение сюжета и его драматическое развитие.

(Р. Шуман романс «Два гренадера» - исполняется фрагмент)

Баллады воплощались в музыке не только в виде вокальных сочинений, они создавались и для сольного исполнения на музыкальном инструменте. Особенно знамениты баллады выдающегося композитора 19 века, «поэта фортепиано», Фредерика Шопена. В балладах композитор использовал одночастные свободные (смешанные) формы, насыщенные драматическим развитием. Шопен написал четыре баллады для фортепиано, и все они связаны с литературными произведениями. Баллада № 3 написана на сюжет поэмы «Свитезянка» польского поэта Адама Мицкевича. В её основе - легенда о русалках, живущих на берегу озера Свитези и заманивающих моряков в его воды. Поэт в своих стихах описывал эту легенду так:

Кто там мелькает в лунном сиянье,
Кто там идет, - отзовитесь!
Юноша с девой ходят в молчанье
Берегом озера Свитезь...

«Помни, охотник, клятву сдержи ты:
Ибо кто клятву нарушит -
Горе тому! Не сыщется защиты,
Тело погубит и душу!»...

Кудри венком украсила дева
И, не прибавив ни слова,
Прочь удалилась, тихо, без гнева,
В сумрак приюта лесного...

Следом охотник мчится за нею;
Все-таки, как ни старался, -
Скрылась, дыханья ветра нежнее,
Он одинокий остался...

К озеру вышел неторопливо,
Ходит и смотрит безмолвно.
Ветер качает темные ивы,
Бурно вздымаются волны...

Бурно вскипели, глубь зачернела, -
Силы небесные с нами! -
Свитезь разверзся; девичье тело
Вдруг поднялось над волнами...

«Верь мне, желаю только добра я.
Хватит стенаний печальных!
Мне лишь отдайся! Станем, играя,
В водах резвиться хрустальных»...

Юноша следом, стал у обрыва,
Хочет идти - отстывает;
А голубые волны лениво

Юноши ноги ласкают...

Вмиг позабыл он деву лесную,
Клятву забыл, ослепленный;
Кинулся в волны, буйно ликуя,
Новой красой увлеченный...

Разом вскипели волны, бушуя,
Полные ярого гнева:
В черную бездну, в глубь водяную
Скрылись охотник и дева...» .

Композитор стремился передать в музыке развитие сюжета баллады и наделил её чертами изобразительности. Вы услышите плеск волн - сначала спокойный, а потом бурный и угрожающий.

(Ф. Шопен «Баллада» № 3 – исполняется фрагмент)

Но музыкальная баллада - это не только сказочные и легендарные персонажи или исторический сюжет. В Балладе для фортепиано норвежского композитора Эдварда Грига отражены переживания, связанные с ранней кончиной его родителей. Здесь нет фантастического сюжета, нет таинственных персонажей. Мы услышим скорбную мелодию, траурный плач о невозвратном.

(Э. Григ «Баллада» ми минор - исполняется фрагмент)

А вот Баллада для фортепиано Анатолия Лядова- русского композитора конца 19 - начала 20 века. В этой музыке появляется новое развитие жанра баллады. На смену лирике и драматическому сюжету пришли эпическая повествовательность, размеренность движения, богатырское величие и неторопливость. Это баллада в русском духе. Мы услышим звукоизобразительные приёмы, подражающие игре на гусях, что ещё больше подчёркивает национальный характер пьесы.

(А. Лядов Баллада - исполняется фрагмент)

И наконец, ещё одна разновидность музыкальной баллады - рок-баллада. Она берёт своё начало в народной музыке американских негров, поэтому в ней много общего с блюзом и джазовыми традициями инструментальной игры и пения. Современная рок-баллада - это медленная, мелодичная лирическая песня. Она уже имеет мало общего с первоначальным понятием баллады в средневековой литературе и с инструментальной балладой романтической эпохи. Баллады часто записываются с использованием акустических гитар и/или фортепиано, иногда электрические гитары вступают в завершающей части песни. Партии ударных инструментов в балладах могут отсутствовать, либо играть незначительную роль. Баллады не считаются отдельным жанром в роке, так как их записывают группы почти любого жанра.

Рок-баллада-это короткая история, рассказанная в стихах, их тексты могут быть бессюжетными и выражать эмоции автора и исполнителя. Тексты рок-баллад иногда отличаются от стандартных рок-текстов, являясь более лирическими и меланхоличными, менее агрессивными. Часто тексты рок-баллад посвящены любви, печали или иным возвышенным чувствам. Все эти особенности мы услышим в композиции Дж. Леннона «Yesterday».

(исполняется на фортепиано композиция Дж. Леннона «Yesterday»)

Как мы смогли убедиться, жанр баллады прошёл очень долгий путь развития, объединяя разные виды искусств, отражая особенности своей эпохи. Думаю, что баллада будет существовать и развиваться и дальше, потому что в ней поэты и музыканты могут особенно ярко и свободно выразить те чувства и переживания, которые всегда волнуют человека - и в Средние века, и сегодня.

14. Архитектурные образы в музыке.

Лекция-беседа для учащихся старших классов.

«Архитектура - это застывшая музыка»... Не правда ли, красивое выражение немецкого поэта Гёте? И действительно, два таких разных вида искусства, как музыка и архитектура, часто бывают связаны между собой, отражаясь в произведениях композиторов и зодчих прошлого и настоящего.

Давайте подумаем, как архитектурное сооружение может быть воплощено в музыкальных образах. Иногда музыка передаёт только основную идею архитектурного сооружения, общее впечатление от него. Бывает, что композитор точно передаёт в звуках образ постройки, его музыкальный портрет. В других случаях музыка обогащает и дополняет архитектурный первоисточник, становится более значимой по своей выразительности и содержанию, чем постройка, вдохновившая композитора. Сегодня мы с вами услышим примеры всех трёх способов отражения архитектуры в музыке.

Вот, например, пьеса великого композитора 19 века Ференца Листа «Часовня Вильгельма Телля». Сейчас уже точно никто не знает, как выглядела та часовня, которую композитор увидел во время своего путешествия по Швейцарии. Но музыка передаёт образ так точно и зримо, что, слушая её, мы представляем себе сооружение из крупных каменных блоков, простое и суровое. Оно выражает свободолобивый дух швейцарского народа и его национального героя - отважного Вильгельма Телля, который, согласно легенде, был готов пожертвовать жизнью своего сына, чтобы помочь освобождению родной страны.

(Исполнение фрагмента пьесы «Часовня Вильгельма Телля»)

В пьесе «Часовня Вильгельма Телля» из цикла Ференца Листа «Годы странствий» музыка передаёт впечатление композитора от созерцания архитектурного памятника и восприятия истории его постройки.

А теперь рассмотрим два примера музыкальных произведений, в которых композиторы средствами музыки создали достаточно точные «портреты» архитектурных сооружений. Сначала обратимся к пьесе французского композитора Клода Дебюсси «Ворота Альгамбры». Что такое Альгамбра? Посмотрим на фотографии. «Альгамбра» в переводе с арабского языка означает «Красный замок». Это древняя крепость мавританских завоевателей Ис-

пани. Вот с какой гордостью сама Альгамбра рассказывает о себе в стихах, выгравированных на одной из башен:

«Я корона над дверью, Во мне Запад завидует Востоку.
Победитель именем Аллаха приказал мне дать
Победе дорогу, как только он позовет.
Я всегда жду увидеть лицо своего короля
Словно рассвет на горизонте.
Пусть Аллах сделает всего его дела
Столь прекрасными, как его отвага и облик».

И действительно, Альгамбра прекрасна. Каждый сантиметр стен покрыт орнаментом из арабской вязи. Архитектура пышная и изящная, здесь всё утонченно и роскошно. Внутренние дворики полны свежестью водоёмов, журчанием фонтанов и тенью благоухающих фруктовых деревьев. Но все эти прекрасные дворцы и сады скрыты за суровыми и угрожающими стенами и башнями. Раньше внешние укрепления Альгамбры охраняли покой её обитателей, теперь они так же преданно и верно хранят её таинственные и страшные предания. Вот грозная башня Правосудия - главный вход в замок. Послушайте, как точно передал композитор Клод Дебюсси облик этого изысканного и величественного сооружения, свидетеля славного прошлого Испании.

(Исполняется Прелюдия К. Дебюсси «Ворота Альгамбры»)

А вот ещё один музыкально-архитектурный портрет, в сходстве которого с оригиналом мы сможем убедиться, глядя на эти фотографии (показ фото). Вы видите на фотографиях собор св. Павла в Лондоне. Это самый большой собор города, он располагается на высоком холме. Наш современник, австралийский композитор Малькольм Уильямсон, в своём цикле «Путевые заметки: Лондон» с помощью звуков даёт зримые картины лондонских улиц, парков и построек. В пьесе «Собор св. Павла» передан величественный и торжественный облик собора, мы услышим мелодию протестантского песнопения, отзвуки которого тают под его высокими сводами.

(исполняется пьеса М. Уильямсона «Собор св. Павла»)

А теперь два других примера взаимодействия музыки и архитектуры. Мы познакомимся с двумя пьесами, в которых музыка обогащает вдохновившие её архитектурные образы. Поговорим о двух пьесах Модеста Петровича Мусоргского из цикла «Картинки с выставки». Цикл был написан под впечатлением посещения композитором посмертной выставки рисунков его друга - Виктора Гартмана.

Вот одна из пьес цикла - «Старый замок». Как вы представляете себе старинный замок? (отвечают). На не сохранившемся до сегодняшнего дня рисунке Гартмана были изображены развалины старинного замка. У Мусоргского этот образ ярче и полнее. Мы услышим в его музыке тоску по давно ушедшей эпохе рыцарей и героев, сожаление о далёком и славном прошлом, таком притягательном и поэтичном для потомков. Мимо нас пройдут карти-

ны рыцарских турниров и галантных серенад, великих военных побед и горьких поражений. Это не просто музыкальное описание старого замка, это память о далёких веках, воплощение вечности.

(исполняется пьеса М. Мусоргского «Старый замок»)

Последняя пьеса в цикле «Картинки с выставки» - это «Богатырские ворота». На картине Гартмана мы видим проект триумфальных ворот в «народном духе», в стиле боярских теремов, напоминающий пряничный домик (показ). А что же в музыке? Здесь царит героическое, торжественное настроение, мы почувствуем что-то действительно богатырское, прославляющее могучий русский народ, услышим праздничные колокольные перезвоны.

(исполняется пьеса М. Мусоргского «Богатырские ворота»)

Исполненные мной два фрагмента пьес Мусоргского оказались намного более яркими и выразительными, чем вдохновившие их первоисточники. Вот как писал об этой музыке критик Борис Асафьев: «Это не только картины, написанные музыкантом, но это маленькие драмы, в которых раскрыта самая суть явлений жизни: сквозь звуки как бы просвечивает душа события, душа вещей».

На создание каждого из услышанных вами сегодня произведений композитора вдохновил архитектурный образ. Впечатление от него каждый музыкант передаёт через своё восприятие увиденного, и оно остаётся интересным для нас, как бы далеко не уводила фантазия композитора от архитектурного первообраза.

15. Лики любви в музыке Эдварда Грига.

Лекция-беседа для старших классов.

Любовь - одно из самых сильных чувств, которое дано испытать человеку в жизни. «Сказать «я люблю тебя – значит сказать «ты никогда не умрешь» заметил как-то великий французский писатель Альбер Камю. Любящий запечатлевает в своем сердце образ любимого человека, делает его бессмертным, как бессмертны земля, солнце, ветер. Недаром древние считали любовь даром богов. Это чувство, по их мнению, приближало смертных к небожителям.

У любви множество лиц: любовь взаимная и безответная, любовь материнская, любовь к Родине или к природе ...

Тема любви – одна из ведущих тем мирового искусства с древнейших времен до сегодняшнего дня. Сложно предположить, о чем писали бы знаменитые поэты и прозаики, чем вдохновлялись бы великие композиторы и художники, не будь на свете любви. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о том, как различные образы-лики любви воплотил в своей музыке великий романтик - норвежский композитор Эдвард Григ.

Ты думой дум моих отныне стала,
Ты солнца луч, ты яркий светоч мой!
Любви безмерность сердце вдруг познало.
Люблю тебя и буду век с тобой.
Лишь о тебе мои мечты и мысли,
Лишь для тебя жгу в сердце пламень мой.
Какие б грозы в небе не нависли,
Люблю тебя и буду век с тобой!

Романс Эдварда Грига «Люблю тебя» – песня-признание, песня о взаимной любви. Романс на стихи Андерсена Григ написал в 1864 году и посвятил своей невесте, певице Нине Хагеруп. Время их встречи было счастливейшей порой в его жизни. У Эдварда словно выросли крылья – он творил без усталости, вдохновение не покидало его. Григ писал «Я стал гениальным. Моим гением была любовь». Это была удивительная пара: композитор и его жена – любовь всей его жизни, исполнительница его произведений. В музыке романса «Люблю тебя» чувствуется огромный душевный подъем, восторженный порыв, мелодия неуклонно стремится ввысь.

(исполнение романса «Люблю тебя» на ф-но)

Но вот другой музыкальный образ любви – Григ рассказывает нам историю безответной любви длиною в жизнь. Песня Сольвейг – одна из частей сценической музыки, написанной Эдвардом Григом для пьесы Ибсена «Пер Гюнт». Герой покидает дом и свою возлюбленную Сольвейг. Через много лет, разочарованный и постаревший, он возвращается в родную деревню, где находит ждущую его всё это время верную Сольвейг. Мелодия песни Сольвейг – простая, немного печальная, это воплощение вечной мечты о верности, которая не зависит от времени.

Зима пролетит и настанет весна.

Деревья проснутся, ручьи потекут.

И где бы ты ни был, далекий, единственный мой,

Ко мне ты вернешься, ты будешь со мной.

(исполнение «Песни Сольвейг» на ф-но)

Образ любви матери и сына – один из самых проникновенных в творчестве Эдварда Грига. Трогательную и трагическую сцену изображает композитор в музыке к пьесе «Пер Гюнт», когда старая Озе, мать Пера, умирает, а он сидит у ее изголовья, и, стараясь облегчить ей последние минуты, вспоминает счастливые моменты своего детства.

Сам Эдвард Григ всю жизнь испытывал глубокую привязанность и благодарность своим родителям, чутким и внимательным людям, рано заметившим дарование сына и всячески поддерживавшим его стремление заниматься музыкой. Мать Эдварда Грига, Гесина Григ, отличалась разносторонними талантами: она пела, писала стихи, прекрасно играла на рояле. Закономерным отражением самых теплых чувств композитора стало появление ро-

манса «Старая мать».

Ты так бледна, о мать моя, всю жизнь хлопчешь ты.
Всегда лишь сердцем ты жила,
Мне руку твердую дала и пылкие мечты.
Не раз, припав к груди твоей,
Тобой согрет я был.
Ты веру в счастье и добро вдохнула в сердце мне.
Я должен век любить тебя
В каких ни жил бы странах я,
Куда б ни лег мой путь.

(исполнение романса «Старая мать » на ф-но)

Эдварда Грига недаром называют «певцом Норвегии», любовь к Родине можно смело назвать основной темой его творчества. Творчество Грига вобрало в себя типичные черты норвежского музыкального фольклора. Композитор вложил в свою неповторимую музыку всю любовь и восхищение родным краем. Вот как говорил тогда сам композитор: «У меня точно глаза раскрылись! Я внезапно постиг всю глубину, всю мощь и величие норвежского народного творчества и собственное мое призвание и натуру».

В период своего пребывания в Дании композитор особенно остро чувствовал тоску по Родине, необходимость постоянно слышать знакомые мелодии, народные песни Норвегии. Одна из его фортепианных пьес, которая так и называется «Тоска по Родине», дает нам возможность пережить печаль композитора от временного расставания с Норвегией и почувствовать силу его любви к родной стране.

(исполнение пьесы «Тоска по Родине » на ф-но)

Григ многое сделал для развития культуры Норвегии. Он участвовал в создании музыкальных обществ, организовывал фестивали норвежской музыки, выступал с концертами своих произведений. Композитор заботился о славе Родины. «Я горд и счастлив тем, что я - норвежец, писал Эдвард Григ. – Я искренне думаю, что симпатии к моему искусству коренятся в симпатиях к Норвегии».

Тема любви к Родине в музыке Грига неразлучно связана с темой любви к природе родной страны. Григ не просто любил природу, он находил в ней силы для творчества. В его записках, письмах мы встречаем множество упоминаний о красоте окружавшей его местности. Наверное, чем суровее край, тем сильнее любовь к жизни, за которую стоит сражаться, тем дороже свет солнца, которого так ждет уставшая от холода природа. Этот свет навсегда поселился в музыке Грига.

Лучи солнца, медленно восходящего над величественными фьордами, шелест предрассветного ветерка, голоса птиц, просыпающихся с появлением дневного светила, журчание прозрачной родниковой воды в лесу, - всё это мы услышим в пьесе «Утро» Эдварда Грига. Мелодия ее звучит спокойно и безмятежно, сначала как пастушеский наигрыш, а затем, постепенно нара-

тая, она превращается в гимн природе, свету и всеобщей радости.
(исполнение пьесы «Утро» на 2-х ф-но)

Разные лики любви, некоторые ее грани мы увидели и услышали в музыке норвежского композитора Эдварда Грига. Несмотря на то, что музыка эта была написана два века назад, она находит отклик в душе современного человека, ведь главная тема в ней вечна. Это – любовь.

В современном мире все так же существуют и любовь взаимная и безответная, любовь родителей к детям, любовь к Родине и к природе. Это чувство всё так же вдохновляет человека на новые начинания, свершения и подвиги; на создание произведений искусства, рассказанных современным языком. И тот, кто вдохновлялся любовью, кто пронес это замечательное чувство через всю жизнь, может уверенно сказать «Я жил не зря!».

Заключение.

Лекция-беседа о музыке – одна из наиболее эффективных форм обучения педагогов-музыкантов, продуктивно готовящая их к будущей профессиональной деятельности в качестве учителя музыки и лектора. Данная форма работы позволяет бакалавру получить ценный опыт создания рассказа о музыке с этапа зарождения идеи до момента его сценического воплощения. Работа над лекцией-беседой способствует активизации творческого потенциала личности студента, раскрытию ее креативности.

Учебно-методическое пособие «Лекция-беседа в музыкально-инструментальной подготовке бакалавра» дает краткое теоретическое обоснование данной формы работы, методические рекомендации к составлению лекций-бесед и примеры лекций-бесед, успешно апробированных в практической деятельности студентов Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

Содержание

Пояснительная записка.....	3
Лекция-беседа в музыкально-инструментальной подготовке бакалавра.....	5
Методические рекомендации к составлению лекции-беседы о музыке.....	6
Контрольные вопросы.....	9
Темы индивидуальных проектов (лекций-бесед о музыке)	9
Приложение. Примеры лекций-бесед о музыке, выполненные студентами класса преподавателя Корчагиной Н.В. в Институте искусств СГУ с 2006 по 2014 гг.....	10
Заключение.....	39

учебно-методическое пособие

Корчагина Наталия Викторовна

Лекция-беседа в музыкально-инструментальной
подготовке бакалавра

издается в авторской редакции