

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСКУССТВ**

Каркина С.В.

**Подготовка студентов-пианистов
к музыкально-эстетическому воспитанию
на уроках искусства в школе**

Учебно-методическое пособие

Казань 2013

Печатается по решению учебно-методического совета Института филологии и искусств Казанского федерального университета

УДК 372.878
ББК 74.268.53

К 23 Каркина С.В. Подготовка студентов-пианистов к музыкально-эстетическому воспитанию на уроках искусства в школе: Учебно-методическое пособие. – Казань: КФУ, 2013. - 56 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений по направлению подготовки «Педагогическое образование» профилю подготовки «Музыкальное образование»; включает введение, рекомендации к подготовке фрагмента урока искусства в школе, образцы текстов бесед и нотные примеры, в соответствии с программой для уроков музыки Д.Б. Кабалевского, список литературы, Интернет-источники.

Рецензенты:

Дедюхина О.В. – кандидат педагогических наук, доцент Института музыки Московского государственного университета культуры и искусств

Хайрутдинова Д.Ф. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории искусств и МХК Института филологии и искусств Казанского федерального университета

© Каркина С.В., 2013

Подготовка студентов-пианистов к музыкально-эстетическому воспитанию на уроках искусства школе

Введение

Формирование эстетического сознания учащихся, расширение их кругозора в области музыкального искусства, духовно-нравственное воспитание представляют серьезные и значительные задачи в процессе становления личности. Одним из главных средств, способствующих их достижению, являются дисциплины общеобразовательной школы предметной области искусство, в том числе, урок музыки.

Согласно Концепции художественного образования РФ (утверждена приказом МинКульт РФ от 28.12.2001 № 1403), деятельность учителя музыки направлена на решение значимых общественных задач. В их число входит развитие эстетического восприятия, вкусов и потребностей общества, формирование эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, что определяет активность художественной жизни.

Приобщение широких слоев населения к ценностям художественной культуры, сохранение и передача подрастающим поколениям лучших традиций профессионального образования в области искусства является залогом формирования мировоззрения отдельной личности и гармоничных взаимоотношений в обществе. Широкое внедрение художественного образования также является значимым фактором интеллектуального совершенствования, формирования этических принципов и идеалов личности и общества, средства раскрытия творческого потенциала детей и юношества.

В то же время, в Концепции отмечен ряд проблем, наблюдаемых в современном обществе. Все они связаны с недооценкой в социальной практике роли эстетического сознания и художественной культуры. Их следствием является сужение значимости ценностей высокой культуры, ее отчуждение от широких масс, и постепенно усиливающейся тенденции элитарности искусства. Среди необходимых мер для преодоления проблем в Концепции указана необходимость изменения отношения к предметам художественно-эстетического цикла в общем образовании, которые должны занимать ведущую, а не второстепенную роль в процессе формирования личности.

Исходя из данных положений, значение урока искусства (музыки) в общеобразовательной школе становится значительно выше. Цель

учителя в данном контексте можно будет сформулировать как помощь каждому ученику в приобщении к миру музыкального искусства, поиска близких и понятных образов, чувств, идеалов. В процессе общения с музыкой ученик должен почувствовать свою личную сопричастность этому виду искусства, а посредством него – мировому культурному опыту. Данный вид педагогической деятельности является незаменимым при воспитании широких масс как единомышленников, руководствующихся в своей жизни едиными духовными, морально-нравственными принципами, способных поддерживать отношения друг с другом на высоком культурном уровне.

Также не должны остаться без внимания и основные задачи, организующие работу учителя. Во-первых, воспитание эмоционального отношения к музыкальному искусству на основе его глубокого восприятия, потребности к усвоению знаний, приобретению практических умений и навыков, стремление слушать и исполнять музыку. Во-вторых, формирование сознательного отношения к данному виду искусства, знание и понимание его принципов и закономерностей, умение чувствовать и осознавать характер музыкальных образов, логику их развития. В-третьих, развитие и закрепления творческих исполнительских музыкальных навыков, овладение доступными формами музицирования.

Перечисленные задачи предъявляют серьезные требования к профессиональным качествам учителя. Настоящий учитель должен не только уметь самостоятельно общаться с искусством, понимать и любить его, а также исполнять произведения на высоком художественном уровне. Главная его цель – заразить своим воодушевлением других людей, передать им вдохновение и искренний интерес к искусству. Именно для достижения этой цели приобретают особое значение такие задачи, как:

- выбор актуальной темы, подбор репертуара и составление музыкальной программы, способной заинтересовать слушателя;
- составление теоретически грамотного и логически построенного, информативно насыщенного комментария к выбранной программе, раскрывающего ее художественное содержание;
- яркое выразительное исполнение музыкальных примеров, глубоко раскрывающее художественную идею каждого произведения;
- владение искусством сценической речи – управление голосом, его громкостью, тембром, интонацией; способность к свободному, артистичному произношению текста, сохраняя ясность и четкость дикции;

- уверенность в общении с аудиторией, умение не только удерживать внимание слушателей, но и активно вовлекать их в процесс, заражать своим искренним интересом, вызывать сопереживание, вдохновлять на стремление к духовному, культурному и нравственному самосовершенствованию.

Основу тематического плана уроков искусства (музыки) в школе составляет программа по учебному предмету «Музыка» в общеобразовательной школе Д.Б. Кабалевского [20, 21], рекомендованная Министерством образования Российской Федерации. Согласно данной программе, в каждом классе предполагается изучение четырех или двух основных тем, что соответствует делению учебного времени по четвертям и полугодиям. Программа конкретизирует содержание учебных тем, раскрывающее основные закономерности и функции музыкального искусства, определяет последовательность их изучения, учитывает межпредметные связи и возрастные особенности учащихся

Одним из главных принципов построения тематического плана уроков является принцип вариативности, что неоднократно подчеркивал Д.Б. Кабалевский. Данный принцип предполагает творческое отношение учителя к организации и проведению уроков. Он означает, что в рамках тематического построения, учитель может раскрывать новые грани содержания темы, свободно использовать музыкально-иллюстративный материал, разрабатывать сценарий каждого конкретного урока с учетом общего и музыкального развития класса. Таким образом, главной задачей учителя становится выбор темы и музыкальных примеров для урока, которые вызовут наиболее сильное эмоциональное впечатление у детей, будут увлекательны и интересны.

Подготовка будущего учителя музыкального искусства к профессиональной деятельности требует целенаправленной работы в различных направлениях, среди которых углубление историко-теоретических и методических музыкальных знаний и представлений, совершенствование исполнительских навыков (пение, игра на инструменте) и т.д. Важным аспектом подготовки являются формы учебной работы, в наибольшей степени приближенные к условиям общеобразовательной школы, закрепляющие необходимые практические навыки.

Контрольное мероприятие по школьной программе в Классе ОМИ является одной из форм учебной работы, воспроизводящей в миниатюрных масштабах будущую деятельность учителя музыкального искусства. Непосредственной ее задачей является подготовка студентов к педагогической практике и дальнейшей работе в общеобразовательной школе. Стоит отметить, что сфера деятельности учителя общеобразовательной школы далеко не ограничивается проведением уроков, но

включает в себя широкий круг мероприятий различного рода. Перечислим некоторые из них, для проведения которых учителю потребуются специальные знания и навыки, расширяющие представления о непосредственных профессиональных обязанностях.

Так, помимо проведения обычных уроков, направленных на художественно-эстетическое воспитание детей, учителю необходимо проводить открытые уроки, например при прохождении аттестации, которые имеют ряд организационных особенностей. Открытый урок, как показательное мероприятие, отличается от обычного тем, что требует динамичной и концентрированной демонстрации в ограниченное время лучших методических достижений педагога. Учитель должен показать не только безупречное владение материалом, умение грамотно и логично выстроить беседу со школьниками, но и способность к владению аудиторией, активизации состояния увлеченности и интереса детей, использованию разнообразных форм проведения урока, направленных на развитие активного творчески-деятельного отношения учеников к музыкальному искусству.

На учителя музыкального искусства администрация школы, как правило, возлагает главные обязанности при организации школьных концертов, на которых он, чаще всего, выполняет роли режиссера, сценариста, ведущего и исполнителя. Подобные задачи требуют не только мобилизации всех внутренних творческих сил педагога, но и владения соответствующими практическими навыками и опытом. Проведение родительского собрания не менее ответственное мероприятия, чем концерт, где учитель дополнительно проявляет способности психолога, характеризуя каждого ребенка и анализируя его успеваемость.

Каждому учителю также в рамках профессиональной деятельности приходится регулярно выступать перед различными аудиториями: аттестационной комиссией, на педагогических советах школы, научно-методических семинарах и т.д. Наиболее же важной задачей учителя музыки в жизни общества является просветительская деятельность, выполнение которой требует мобилизации всех профессиональных знаний, умений, навыков и личностных качеств.

Подготовка фрагмента урока музыкального искусства в школе в классе основного музыкального инструмента – значимый этап в формировании личности будущего учителя музыки. Ценность данной формы учебной работы состоит в том, что студент пробует себя в роли учителя. Данная форма учебных занятий необходима не только для непосредственной подготовки к будущей профессиональной деятельности. Студент получает возможность проверить свой профессиональный потенциал в учебно-игровой форме, «примерить» на себя новую

социальную роль. Методическая организация занятий способствует формированию сознательного отношения к будущей профессии.

Особенностью обозначенной формы учебной работы является ее принципиально свободный творческий характер. Если подготовка академической программы по классу ОМИ требует выполнения четко обозначенных требований, то при подготовке школьной беседы открывается возможность яркого проявления индивидуальных особенностей восприятия музыки, отношения к этому виду искусства. Потребность самовыражения и творческой самореализации получает здесь первоепенное значение.

Широкий выбор тематики беседы позволяет найти материал, соответствующий личным интересам, способный увлечь. В процессе подготовки информативной части беседы о музыке со студентами класса, многие из них открыли для себя новые интересные сведения об этом виде искусства. Так студентка Демиденко Д. при подготовке фрагмента школьного урока «Детская музыка С. Прокофьева» познакомилась с автобиографией композитора [22]. Она с удовольствием прочитала книгу, внимательно изучила факты его жизни и творчества. Книга вызвала сильный эмоциональный отклик. Студентке удалось почувствовать образ композитора как близкого человека. Его личность вызвала у нее симпатию, а события жизни и творчества – сопереживание. Во время выступления она рассказывала факты биографии С. Прокофьева с искренним интересом и увлечением, так легко и подробно, как можно рассказывать о хорошо знакомом человеке.

В некоторых случаях подготовка содержания беседы требует активной поисковой работы. При подготовке фрагмента урока по теме «Балет Н.Г. Жиганова “Зюгра”» возникли трудности с поиском как информативного, так и иллюстративного материала. Документы, связанные с жизнью и творчеством композитора хранятся в архиве в виде рукописей, доступ к которым в настоящее время ограничен. Для того чтобы изучить содержание темы студентка Ахметзянова Э. прочитала диссертационное исследование Д.Ф. Хайрутдиновой «Балетное творчество Н.Г. Жиганова» [23].

Поиски иллюстративного материала также вызвали затруднения, в виду их крайне ограниченного количества в библиотеках г. Казани. Искомый материал удалось найти только после продолжительной работы в нескольких библиотеках города. Одним из наиболее подходящих примеров оказалась Сюита на темы из балета Н. Жиганова «Зюгра» Ф.И. Хасановой, существующая в виде рукописи. Чтение диссертационного исследования, работа с рукописями и архивными докумен-

тами являются более сложными видами поисковой деятельности студентов.

Таким образом, в процессе подготовки беседы о музыке для детей студент приобретает значимый профессиональный опыт. Перед ним открывается возможность выражения творческой индивидуальности путем активизации личностного и культурного потенциала. Понимание задач развития эстетического сознания подрастающего поколения как формирование фундамента культуры человека в целом придает значимость профессии учителя искусства (музыки) в представлении студента. В рамках длительного учебного процесса освоения различных видов и форм профессиональной деятельности подготовка фрагментов уроков искусства (музыки) в школе представляет один из важных этапов.

Рекомендации к подготовке фрагмента урока искусства (музыки) в школе

Подготовка фрагмента урока искусства (музыки) в школе как форма учебной работы предусмотрена программными требованиями по дисциплинам «Класс основного музыкального инструмента», «Практические навыки инструментального исполнительства», «Сольное инструментальное исполнительство» (фортепиано. Для сдачи контрольного мероприятия требуется подготовка беседы на произвольную тему в области музыкального искусства, которая должна сопровождаться иллюстративным исполнением музыкальных примеров.

Согласно требованиям, указанным в рабочей программе каждой из перечисленных дисциплин, музыкальные примеры должны представлять собой отрывки из музыкальных произведений фортепианного репертуара ДМШ; два из пяти музыкальных примеров должны быть исполнены наизусть. Продолжительность всего фрагмента урока музыки не должна превышать 10 – 15 минут. Беседа о музыке также может сопровождаться показом презентации, подготовленной студентом в качестве наглядного средства обучения. Сдача контрольного мероприятия предполагается через 1,5 – 2 месяца после начала учебного семестра, прием осуществляется по микрокомиссиям.

С 2010 г. кафедрой музыкального искусства проводится Смотр-конкурс, в котором студенты демонстрируют фрагменты уроков искусства в общеобразовательной школе. Регламент конкурса указан в соответствующем Положении. Тематика конкурсных выступлений может быть свободной или заданной заранее. Так, в 2010 – 2011 уч.г. тематика конкурсных выступлений по фрагментам уроков музыки в школе

была посвящена татарским национальным деятелям искусства: Н.Г. Жиганову, Г. Тукаю, М. Джалилю. В 2011 – 2012 уч.г. названия конкурсных тем были следующими: «Музыкальный Альманах» (предлагался свободный выбор темы беседы), «В гостях у сказки» (тематика беседы была посвящена сказочным сюжетам или героям).

Подготовка фрагмента урока искусства (музыки) в школе начинается с выбора темы беседы. Главным ориентиром является программа по музыке для общеобразовательной школы Д.Б. Кабалевского. Основу данной программы составляет план художественно-эстетического воспитания учащегося в период обучения в общеобразовательной школе. Программа указывает, какие знания о музыке должны быть освоены учащимися, и какой возраст ребенка является для этого наиболее оптимальным. В то же время, составление плана каждого конкретного урока оставляет простор фантазии и возможность использования материала, учитывающего личные симпатии, склонности и интересы педагога и особенности той аудитории, с которой ему необходимо работать.

Выбор темы беседы при подготовке студентом фрагмента школьного урока искусства (музыки) – вопрос, требующий серьезного и внимательного отношения. Прежде всего, тема должна быть понятна и интересна самому студенту, вызывать эмоциональный отклик, отвечать его увлечениям в области музыки и смежных видов искусств.

Методическая помощь педагога в данном вопросе заключается в корректировке темы таким образом, чтобы работа с ней способствовала освоению студентом новых знаний, расширению кругозора в сфере искусства. Также его участие заключается в том, чтобы вскрыть художественное содержание изучаемой в ракурсе жизненно значимых философско-эстетических идеалов путем активизации личного субъективного опыта студента. Все это необходимо для того, чтобы беседа даже с воображаемой аудиторией сохраняла живость и непосредственность, и больше соответствовала характеру увлекательного путешествия в мир искусства, нежели сообщения энциклопедических сведений.

В настоящем пособии приведены примеры фрагментов уроков искусства (музыки) в школе. Большая часть из них была полностью подготовлена самими студентами, педагогом только были внесены окончательные редакторские правки при подготовке их к публикации, остальные же разработаны в качестве образца. Примеры подобраны таким образом, чтобы сформировать представление о возможных направлениях и подходах к выбору темы беседы.

Направления и методы разработки тематики фрагментов уроков искусства (музыки) в настоящем пособии:

- приведенные примеры используют различные методы: биографический, историко-теоретический, научный;
- показаны образцы постановки разных учебно-методических задач: изучение нотной грамоты, теории, истории музыки, развитие художественно-эстетического восприятия, вкуса, представлений, расширение кругозора в области прекрасного;
- примеры демонстрируют различные варианты содержания фрагментов уроков музыки;
- представлены разные уровни трудности, рассчитанные на детей младших и средних классов общеобразовательной школы.

Подбор музыкальных примеров для иллюстрации беседы, как правило, осуществляется студентом и педагогом вместе. Задача последнего состоит в том, чтобы выбор отрывков был целесообразен с точки зрения формирования вкусовых представлений и совершенствования исполнительских навыков студента. Уровень сложности фрагментов произведений должен представлять доступную техническую трудность, а методическая цель – заключаться в совершенствовании, достижении легкости и уверенности в исполнении освоенных ранее навыков и приемов игры на фортепиано и передаче образных состояний.

Педагогом могут быть специально рекомендованы произведения, редко встречающиеся в учебной практике. Следует отметить, что за пределами традиционного учебного репертуара остается огромный пласт музыкальной культуры. Знакомство с ним и его художественная оценка необходимы не только для расширения кругозора в области музыки, но и для формирования ценностных ориентаций и художественного эталона в общении с искусством.

Так, в учебной практике можно встретить лишь отдельные пьесы таких композиторов, как А. Гедике, А. Гречанинов, В. Лютославский, С. Майкапар, Б. Барток, А. Хачатурян, Э. Бакиров, хотя каждым из перечисленных композиторов написан альбом детской музыки. Циклы детских пьес есть также в творчестве французских композиторов: Ж. Дандло «Сад Марии», Ф. Констан «Пять маленьких легких пьес», А. Соге «Поэтические пьесы для детей», П. Санкан «Детские пьесы», Ф. Шмитт «Маленькие пьесы», Д. Мийо «Весна». Редко звучит в концертах фортепианная музыка С. Кюи, Г. Гульда, Ф. Пуленка и мн. др.

Современными композиторами написано много замечательной музыки, посвященной детской и сказочной тематике: С. Губайдуллина цикл «Игрушки», Е. Анисимова альбом пьес и ансамблей для детей

«Заколдованный лес», С. Баневич альбом пьес «По сказкам Г.Х. Андерсена». Знакомство с музыкой композиторов Татарстана, Удмуртии, Башкирии и других республик Поволжья необходимо для приобщения подрастающего поколения к национальным культурным традициям.

При составлении плана беседы, имеет значение порядок следования музыкальных иллюстраций. Последовательность примеров должна способствовать раскрытию содержания темы и восприниматься слушателем как единая программа. Наиболее удачные с точки зрения восприятия программы чаще всего выстроены по принципу контраста. Порядок чередования примеров обнаруживает определенную закономерность, например, хронологическую: от более ранних композиторов к современным; или соответствует порядку пьес, заданному самим композитором в цикле или альбоме пьес, даже если несколько или большинство из них выпущены. Порядок следования музыкальных номеров в опере, балете или драматическом произведении будет определяющим при подборе музыкальных иллюстраций в беседе, посвященной соответствующему художественному сюжету.

Подготовка фрагмента урока искусства (музыки) требует активной самостоятельной работы студента. В нее входит чтение литературы и прослушивание музыкальных записей по выбранной теме, изучение научных источников, составление плана и подготовка текста беседы, работа над его произношением, разучивание музыкальных примеров, подготовка презентации и других наглядных средств обучения (при необходимости). Данная работа направлена на свободное овладение материалом, признаками которого являются ясное и четкое представление цели урока, основных учебно-воспитательных задач, уверенность и легкость выступления и исполнения музыкальных примеров.

Чтение литературы по выбранной для беседы теме является началом подготовительной работы. Для овладения темой необходимо разобраться в основных терминах, биографических фактах, относящихся к ней, запомнить сюжетную линию и понять главную художественную идею. Изучение научно-исследовательских трудов и, в некоторых случаях, архивных документов требуется для того, чтобы восполнить имеющийся информативный пробел в опубликованных изданиях.

Цель данного этапа может считаться достигнутой, когда будет составлено целостное представление о предмете беседы. Критерием будет являться не только знание базовых понятий: терминов, фактов и т.п. Студент должен продемонстрировать свободное владение материалом, личную заинтересованность темой беседы, понимание ее идейного содержания, а также способность самостоятельно обобщать с

позиций культурно-исторических контекстов и жизненных смыслов, творчески мыслить в заданном направлении.

Прослушивание музыкальных записей произведений, используемых в качестве примеров, также обязательно и необходимо, как при освоении академической программы. Разучивание музыкальных примеров должно начинаться с первых же дней, подготовки темы беседы. Прослушивание записей помогает сформировать правильное представление о художественных образах используемых фрагментов. При подготовке музыкальных примеров следует добиваться легкости и уверенности в преодолении технических трудностей, яркости и артистичности исполнения.

При составлении текста беседы необходимо запланировать возможные варианты диалоговых форм общения с предполагаемой аудиторией. Постановка проблем, требующих обдумывания, обращения к личному эмоциональному опыту учащихся, вопросы на знание фактов, имеющих отношение к теме и активизирующие жизненные ассоциации, помогают настроить на восприятие содержания беседы, пробудить интерес. Для того чтобы прослушивание музыкальных примеров было активным, вызвало эмоциональный отклик и сопереживание, необходимо выделить и сформулировать основную художественную идею произведения и дать ее оценку с позиций значимых для жизни философско-эстетических идеалов. Затем последовательно и логично, используя наводящие вопросы, касающиеся закономерностей и противоречий, использованных композитором художественно-выразительных средств, в опоре на слушательскую интерпретацию подвести аудиторию к пониманию содержания музыки.

Основу беседы для школьников о музыке составляет устное высказывание. Это рассказ в повествовательной, увлекательной для аудитории манере по теме беседы. Свободное владение устными жанрами чаще всего приходит с опытом. Существует ряд правил и принципов, выполнение которых помогают приблизиться к совершенству.

Подготовка любого устного выступления начинается с формулировки главной мысли. Необходимо добиться ясного и четкого представления цели выступления и основного содержания, понимания логики построения и структуры беседы. Основной информацией для запоминания должны являться главные тезисы беседы, а не сам текст, как это часто бывает распространено на практике. Несмотря на то, что свобода во владении лексикой приходит далеко не сразу, следует ограничивать заучивание готового текста, и поддерживать стремление выражать мысли своими словами.

При подготовке устного выступления также необходимо обратить внимание на то, чтобы дикция была четкой и понятной. Слова и предложения необходимо произносить «на выдохе», чтобы гласные были чуть более удлиненными, чем в обыденной речи, а согласные «звучали» и были ясно различимы.

Подготовка презентации является завершающим этапом работы, хотя подбор слайдов может начинаться и гораздо раньше. Во время поиска информации по теме в сети Интернет, можно найти попутно интересные иллюстрации, которые стоит сразу же сохранить на компьютере. Также могут быть сфотографированы или отсканированы иллюстрации из книг в процессе чтения литературы. При подготовке слайдов презентации главной задачей будет выделение основных тезисов беседы, каждому из которых должен быть определен отдельный слайд.

С точки зрения наглядности будет правильным, если аудитории будут представлены портреты, фотографии всех упоминаемых лиц. Среди них обязательно должны быть автор литературного произведения, композитор, родители и педагоги, если тема посвящена биографии, деятели искусства, внесшие значительный вклад в сценическую жизнь произведения. Удачным дополнением беседы о музыке являются презентации, в которых исполнение примеров сопровождается видеорядом, соответствующим образам и характерам музыкальных произведений. Использование презентации помогает сделать беседу более наглядной, усилить образное воздействие на аудиторию.

Важным аспектом работы над фрагментами уроков искусства (музыки) в школе, представляющей одну из форм подготовки к будущей профессиональной деятельности, является выбор эффективных технологий обучения. Необходимо воспитывать сознательное отношение студента к данному вопросу, разъясняя его значение как способа обобщения достижений педагогической науки и практики, позволяющий прогнозировать результаты учебной деятельности в соответствии с поставленными целями.

Наиболее перспективным направлением современной педагогической науки является лично ориентированное образование. Использование лично ориентированных технологий предполагает построение на уроке субъект-субъектных отношений между учителем и учениками, активизацию личностных функций и субъектного опыта, использование диалоговых форм учебной работы.

Учитель, применяющий лично ориентированные технологии организации учебного процесса, должен поощрять интерес к восприятию школьниками темы беседы, живой непосредственный отклик и

эмоциональное соучастие, использовать игровые методики и их элементы в работе. Выбор стиля изложения материала должен помогать и направлять учеников на поиск ими личностных смыслов, создавать ситуации востребованности сил саморазвития личности.

Учителю необходимо поощрять самостоятельность и критичность мышления школьников в оценке предлагаемого материала. Формой работы на уроке должен стать диалог, в котором все участники получают право на свободное выражение собственного мнения и оценки предмета беседы в контексте индивидуального мировоззрения. Выбор тематических направлений урока также должен оставлять право учащихся на проявление инициативы и выражение предпочтений.

Так, при изучении темы «Звукоизобразительность в музыке» учитель должен обратиться к ассоциативной памяти учащихся. В процессе беседы необходимо вызвать в воображении образы, которые встречались детям в их жизни, а затем сопоставить их, опираясь на черты сходства с музыкально-художественными образами. Восприятие достигнет своей цели, если при анализе художественно-выразительных средств каждое из них получит объяснение с точки зрения определенного эмоционального переживания, раскрывающего новые грани содержания образа и позволяющие дать ему оценку в ракурсе жизненно-значимых философско-эстетических идеалов. Знакомство с художественным образом можно считать состоявшимся, если в восприятии ребенка композитор приобретает черты близкого и понятного собеседника, ведущего разговор на знакомом языке.

Данные рекомендации к подготовке фрагмента урока искусства (музыки) в школе помогут методически грамотно организовать работу. Далее приводятся примеры фрагментов бесед, взятые из учебной практики. Примеры могут служить для ознакомления с требованиями данной формы учебной работы, а также использованы в качестве основы для разработки новых вариантов бесед о музыке.

Фрагмент урока для первого класса Тема: О чем говорит музыка

Звукоизобразительность в музыке*

Здравствуйтесь, ребята. Прежде, чем мы с вами познакомимся с темой нашего урока, давайте вместе вспомним о том, как много звуков окружает нас в мире. Шелест листвы на деревьях, журчание воды в ручьях, шум прибоя и плеск морских волн, раскаты грома и стук дождя – все эти звуки природы сопровождают человека в жизни, и каждый из нас с легкостью различает их между собой. Звуки, подобные перечисленным выше, называются шумовыми. Человек может точно определить источник такого звука, но не может повторить его голосом или указать высоту.

Звуки, которые человек может пропеть, сыграть на музыкальном инструменте или записать нотами называются музыкальными. Такие звуки отличаются особой выразительностью, одним из главных их признаков является музыкальная интонация, при помощи которой человек может передать голосом или, играя на инструменте, свое настроение – печаль или радость, чувства.

Музыкальными звуками также можно передать голоса зверей и птиц, изобразить сказочного персонажа, наделив образ яркими узнаваемыми чертами. Подобное свойство музыки называется звукоизобразительностью, и сегодня на уроке мы с вами поближе познакомимся с ним.

Композитор Р. Еникеев в пьесе «Зайчик» изобразил этого маленького зверька, как он весело прыгает на полянке. Послушайте внимательно, и постарайтесь представить себе эту картинку.

Музыкальный пример: Р. Еникеев «Зайчик»

Какие музыкальные средства использовал композитор, для передачи образа зайчика?

- Правильно, он использовал высокий регистр фортепиано, отрывистый штрих *staccato*.

А сейчас мы увидим совсем другого персонажа. Он не умеет прыгать, а только шагает тяжелой неторопливой походкой по лесу. Постарайтесь угадать по звучанию музыки, кто же это?

* Фрагмент урока подготовлен студенткой Киямовой Альбиной

Музыкальный пример: Г. Галынин «Медведь»

- Медведь
- Как вы определили?
- Пьеса звучит тяжело, грузно.

Да, верно, сейчас мы с вами слушали пьесу «Медведь», которую написал Г. Галынин. Композитор изобразил в ней медленно шагающего медведя, напевающего зычным голосом протяжную медвежью песню. Для этого он использовал низкий регистр фортепиано и медленный темп.

В первых двух пьесах композиторами были созданы звуковые образы персонажей при помощи штрихов и ритмического рисунка, передающих характер их движений.

Д.Б. Кабалевский в пьесе «Ёжик» использовал резкие диссонирующие созвучия, которые в воображении слушателя рисуют колючие иголки этого лесного зверька, а музыкальный образ передает ощущения каждого, кто попробует к ним прикоснуться. Эта пьеса будет нашим следующим музыкальным примером.

Музыкальный пример: Д.Б. Кабалевский «Ёжик»

- Ребята, скажите, вам нравится слушать голоса птиц, их трели и щебетание?

- Слышали ли вы когда-нибудь пение соловья? Эту маленькую серую птичку едва удастся разглядеть среди ветвей деревьев. Выводимые же ею трели настолько красивы, что не раз привлекали внимание композиторов, которые пытались запечатлеть их в звучании человеческого голоса или инструмента. Мы с вами послушаем сейчас пьесу М. Музафарова, которая называется «Мой соловей». Ее мелодия вначале была сочинена как песня, а затем переложена для фортепиано.

Музыкальный пример: М. Музафаров «Мой соловей»

- Каким образом можно охарактеризовать мелодию пьесы?
- Мелодия отличается особой нежностью, плавностью звучания.

Лирические интонации поэтизированного образа настраивают слушателей на воспоминания о возвышенных романтических переживаниях и мечтах, которые могут посещать нас в ночной тиши, в то время суток, когда на фоне уснувшей природы раздастся пение соловья.

Звуками можно изобразить не только повадки животных или голоса птиц, но и нарисовать сказочный сюжет. Татарский композитор

Р.Еникеев написал цикл из четырех пьес по басням И.А. Крылова. Ребята, какие басни И.А. Крылова вы знаете?

- «Стрекоза и муравей»; «Мартышка и очки»; «Слон и моська»; «Лебедь, рак и щука»; «Демьянова уха»; «Квартет»; «Кукушка и петух» и т.д.

Мы с вами послушаем пьесу, которая называется «Ворона и лисица». Если вы будете слушать внимательно, то обязательно услышите, как осторожно, крадучись подбирается к дереву хитрая лиса, ласково уговаривает она ворону, расхваливая ее на все лады; как, громко кричит ворона «во все воронье горло», а затем «плутовка», схватив выпавший сыр, стремительно убегает прочь с добычей. В жизни, встречаясь с лестью, мы испытываем подобные эмоции. Мягкие вкрадчивые интонации, расхваливающего человека усыпляют бдительность, а затем внезапно обрываются, как только льстецу удастся получить желаемое.

Музыкальный пример: Р. Еникеев «Ворона и лисица»

Сегодня на уроке мы слушали с вами музыкальные примеры, в которых композиторы при помощи звуков изобразили характеристичные образы животных, голоса птиц, сказочные сюжеты и их персонажей, а самое главное, запечатлели эмоции и настроения, которые испытывает человек, когда встречает их в жизни.

Музыкальные примеры к уроку:

Галынин Г. «Медведь»
Еникеев Р. «Ворона и лисица»
Еникеев Р. «Зайчик»
Кабалевский Д.Б. «Ёжик»
Музафаров М. «Мой соловей»

Литература:

Артоболовская А.Д. Первая встреча с музыкой. М.: Советский композитор, 1992. – 107с.

Николаев А. Фортепианная игра. Под общей ред. В. Натансон, Л. Рощина. М.: Изд-во «Музыка», 1990. – 188 с.

Хрестоматия по татарской фортепианной музыке. Ч.1. Сост.-ред. Э.К.Ахметова, В.М. Спиридонова и др. Казань: Тат.кн.изд., 1982. – 144с.

Фрагмент урока для третьего класса Тема: Музыка моего народа

Балет Н.Г. Жиганова «Зюгра»*

Здравствуйте, ребята! Наш урок будет посвящён музыке татарского национального композитора Н.Г. Жиганова. Сегодня мы с вами познакомимся с его балетным творчеством, узнаем сюжет и услышим музыку балета «Зюгра». Прежде, чем мы познакомимся с балетом Н.Жиганова, давайте вспомним, какие ещё балеты татарских композиторов вы знаете?

- Фарид Яруллин «Шурале»;
- Леонид Любовский «Сказание о Йосуфе»

Балет «Зюгра» был написан Н.Г. Жигановым в 1946г., премьера состоялась 17 мая. Композитор посвятил балет Анне Гацулиной, prima-балерине театра оперы и балета. Многие детали и подробности о постановке этого балета мы теперь знаем благодаря оставшимся в записях воспоминаниям балерины. Так, по её словам, балетный спектакль ставился «с мокрого листа», клавиш создавался в процессе постановки. Репетиции проходили в здании Татарского драматического театра (ныне театр имени К. Тинчурина). Условия, в которых работали танцоры, были крайне тяжёлыми и требовали от исполнителей чрезвычайной терпеливости и самоотверженности. Было холодно, не хватало специальной одежды для репетиций, приходилось танцевать на цементном полу в лёгких марлевых пачках. Но все были настолько сильно увлечены делом, что не замечали трудностей.

Сценарий к балету написал Файзи Гаскаров – главный балетмейстер театра. Он взял за основу народную легенду о девушке, ушедшей по лунному лучу от злой мачехи. Им же была выполнена и вся постановочная работа. Легенда из татарского фольклора уже привлекала ранее внимание татарских писателей. Ф. Амирхан и М. Ханафи трактуя её с позиции своего времени, выдвинули на первый план социальные мотивы сюжета. Н.Жиганов вместе с Ф. Гаскаровым поставили задачу раскрыть замысел народных преданий во всей глубине. Можно сказать, что им это удалось. Сюжет балета оказался многомерным, насыщенным различными смыслами.

Так, в сюжете можно выделить как минимум три смысловых пласта. В основе каждого из них лежат определённые детали содержания.

* Фрагмент урока подготовлен студенткой Ахметзяновой Эльмирой, занявшей III место на конкурсе «Фрагменты уроков музыки в школе» (Ноябрь, 2010).

Первый смысловой пласт связан с происхождением сюжета. В его основе – татарская народная сказка. Идейной основой сказки чаще всего является морально-нравственная проблематика. Среди персонажей сказки о Зюгре есть представители добра и зла. В их отношениях происходит напряжённая борьба, противодействие, в результате которой добро всегда побеждает. Силы добра в балете – это сама Зюгра, Нур – Лунный джигит.

Музыкальный пример Н.Г. Жиганов «Зюгра» Вступление к балету

Andante cantabile

Сейчас прозвучит другой фрагмент, а вы внимательно послушайте, и определите характер музыки.

Музыкальный пример Н.Г. Жиганов «Зюгра» «Танец Мачехи»

Allegro

Как вам кажется, этот персонаж добрый или злой?

- Злой

- Правильно, а как вы это определили?

- Потому что композитор использовал резкие и диссонансирующие звучности.

Это танец Мачехи, её музыкальная характеристика. Отрицательными персонажами в балете являются Мачеха Зюгры и её дочь Джа-

мал. В музыке балета ярко выражен национальный колорит. Композитор использует национальные жанры и интонации.

Музыкальный пример Н.Г. Жиганов «Зюгра» Народный танец

Allegretto grazioso

Второй смысловой пласт балета связан с существованием нескольких вариантов перевода имени одного из главных героев Нура. Слово «нур» в переводе с татарского означает луч. В татарских и арабских мифах образ Нура может означать символику света, воплощённую в образе лунного юноши. В балете «Зюгра» Нур – защитник и покровитель девушки. В этом контексте сюжет приобретает новый смысл: человек никогда не остаётся одинок. У каждого из нас есть ангел-хранитель, который всегда следит за нами и оберегает.

Традиционные татарские и арабские мифы также представляют образ Нура как связующее звено между реальным миром и прекрасной мечтой. Красивая, добрая девушка Зюгра не находит понимания в окружающем её мире. Её родная мать умерла, и в доме мачехи ей живётся очень тяжело. Сейчас вы услышите фрагмент из балета, который так и называется «Зюгра убирает дом».

Музыкальный пример Н.Г. Жиганов «Зюгра» «Зюгра убирает дом»

Andante sostenuto

Лучшие страницы балета посвящены образу Зюгры, её внутренней красоте, её мечтам. Музыкальный фрагмент – романс, известный в

многочисленных переложениях. В балете – это танец Зюгры и Якуба, молодого человека, в которого влюблена девушка.

Музыкальный пример Н.Г. Жиганов «Зюгра» Романс Зюгры

Третьим смысловым пластом балета становится романтическая идея о возможности воплощения мечты в реальность. Мечта Зюгры возвышенна и прекрасна. Её символом является лунный свет.

Музыкальный пример Н.Г. Жиганов «Зюгра» Адажио

Балет имеет счастливый конец. В самый трудный момент девушке является лунный юноша Нур – её возлюбленный и уводит за собой.

К сожалению, сценическая жизнь балета продлилась недолго. Постановка выдержала всего три сезона. Одной из причин была сильная занятость композитора. Он вёл активную общественную работу – руководил Союзом татарских композиторов и являлся ректором Казанской государственной консерватории. В дальнейшем балет был переработан и включён в качестве одной из частей дилогии «Две легенды».

Рукопись балета не была опубликована. Все связанные с балетом материалы сейчас хранятся в архиве Дома-музея Н.Г. Жиганова. Тем не менее, балет «Зюгра» представляет одну из лучших страниц татарской национальной культуры. Об этом свидетельствуют многочисленные попытки возрождения этой музыки в различных переложениях. Музыка этого балета существует в переложениях для различных инструментов (скрипки, виолончели, фагота и др.), а также для фортепиано.

Педагогами консерватории были подготовлены переложения в четыре руки, а также транскрипция на темы балета для фортепиано соло. Архивные материалы активно изучаются исследователями творчества композитора. Хочется надеяться, что в будущем интерес к этой работе, а также ее роли и значению в творчестве татарского национального композитора Н.Г. Жиганова будет заново возрождён.

Литература:

1. Жиганов Н.Г. –Хасанова Ф.И. Сюита на темы из балета Н.Г. Жиганова «Зюгра» для фортепиано, нот. рукопись
2. Хайрутдинова Д.Ф. Балетное творчество Назиба Жиганова: Дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: Казань, 2004 - 261 с.

Фрагмент урока для третьего класса Тема: Между музыкой разных народов мира нет непреходимых границ

Сказочные персонажи в музыкальном творчестве композиторов разных стран*

Ребята, поднимите руки, кто из вас любил в детстве слушать сказки? Конечно же, сказка – это лучший друг каждого из нас с самого детства. Ребята, назовите, пожалуйста, ваши любимые сказки?

- «Финист – ясный сокол»
- «Сказка о рыбаке и рыбке»
- «Царевна Лягушка»

- Очень хорошо, что вы помните так много сказок! Сегодня мы с вами вспомним персонажей из сказок разных народов.

Сказка – удивительное творение человеческого гения, она радует и возвышает человека, дает веру в свои силы и будущее, увлекает на достижение того, что ранее казалось совершенно невозможным...

Сказка отличается от литературного произведения тем, что у нее может быть много вариантов, в том числе, отражающих национальные традиции. В сказках разных народов могут встречаться похожие сюжеты и персонажи. Так, например, в сказках разных стран встречаются гномы.

* Фрагмент урока подготовлен студенткой Хасаншиной Азалией, занявшей I место на конкурсе «Фрагменты уроков музыки в школе» (Апрель, 2012).

Гномы – это персонажи, пришедшие из национальной английской мифологии. Они встречаются как в народных сказках, так и в произведениях английских писателей. Английские сказки богаты фантастическими сюжетами, основу которых составляют многочисленные мифы, предания, традиции национального фольклора. Средневековые легенды населили сказочный мир эльфами, троллями, гоблинами, великанами, феями. Среди них есть и персонажи с необычными названиями, например пикси, они похожи на эльфов, и брауни – домовые.

Гномы – это сказочные персонажи-карлики, живущие под землей. Узнать их легко – они носят броду, а ещё славятся своими умениями и богатствами. Часто в английских сказках гномы являются хранителями несметных подземных сокровищ – золота и серебра. Самые известные сказки, где присутствуют эти персонажи, это: «Белоснежка и семь гномов», «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Хроники Нарнии» и др. Также, они встречаются и в известном произведении жанра фэнтези Дж. Толкиена «Властелин колец». Мы с вами сейчас слушаем пьесу английского композитора А. Роули.

Музыкальный пример А. Роули «В стране гномов»

Характер этой музыки бодрый, веселый, оживленный. Энергичный, упругий ритм создает картину активной работы трудолюбивых персонажей; внезапные несимметричные акценты создают звуковой образ многочисленных постукивающих молоточков, как будто мы с вами сейчас оказались в самом центре горного подземного города гномов, созданного в результате дружной и слаженной работы.

В сказках, как правило, находят отражение национальные фольклорные традиции, природа той страны, где эти сказки появились. В сказках разных народов появляются персонажи с необычными названиями. Один из них Кобольд.

Далеко на севере, где зимние штормы разбиваются о прибрежные скалы, находится страна Норвегия. Ее климат холодный и суровый, она покрыта бесконечными дремучими лесами и озерами. Вид величественных гор захватывает дух. Эта страна богата минералами. При обжиге некоторых из них, выделяется газ, который может быть опасен для человека. Среди горняков родилась легенда о волшебном горном духе, который был назван Кобольдом. Впоследствии, этот персонаж стал одним из постоянных героев национального норвежского фольклора.

На вид кобольды неказисты, коренасты, небольшого роста. Они выглядят как маленькие человечки, часто одетые в серые одежды и остроконечные красные шапочки. Отменные труженики, работают по

ночам, не хотят, чтобы их увидели люди. Легенды гласят, что кобольды, живущие глубоко в темных горных пещерах, боятся солнечного света, от которого могут превратиться в камень. Они выходят только ночью и на влажном песке иногда остаются следы их маленьких башмачков. Туристам, катающимся на кораблике по норвежским фьордам – длинным узким заливам, вдоль которых тянутся сумрачные скалы, обязательно рассказывают о национальных сказочных существах. Им говорят: «Если вы приглянитесь к скалам внимательно, то, возможно, в их неровном рельефе сможете обнаружить затаившегося кобольда»!

Мы с вами послушаем музыкальную пьесу, посвященную этому персонажу, которую написал норвежский композитор Э. Григ. Выразительные средства этой музыки отражают характерные черты национального норвежских фольклорных традиций.

Музыкальный пример Э. Григ «Кобольд»

В характере этой музыки слышится затаенная тревога – именно такое чувство испытывает человек, если ему предстоит внезапная встреча с незнакомым существом. Как он выглядит и что будет делать? Такие вопросы задаем мы себе и с опаской поглядываем по сторонам, напряженно вглядываемся в рельеф скалистой местности, чтобы приготовиться к неожиданной встрече.

Сказки часто формируются в среде какого-либо народа, а потом перемещаются в другие страны, впитывают воздействие местной фольклорной традиции, приспосабливаются к обычаям. В сказках всех народов мира обязательно есть добрые волшебные персонажи, которые помогают, приносят удачу и исполняют заветные желания. Чаще всего, такими персонажами являются феи. Феи – это красивые и добрые сказочные существа. Часто их изображают в виде маленьких светящихся человечков с крылышками. Феи встречаются в сказках различных народов, и можно сказать, что это собирательный образ.

Обычно феи – персонажи очень добрые, всегда готовые отблагодарить человека за оказанную услугу, но если их рассердить, то могут и наложить заклятье, как, например, Фея Карабос, которая в сказке о «Спящей красавице» заколдовала юную принцессу и та заснула на много лет. В сказке было множество и других фей, благодаря волшебству которых сказка закончилась счастливо. Мы с вами сейчас слушаем музыку, под которую танцует на свадебном королевском торжестве Фея Сирени. Фея легко кружится и порхает в танце и музыка передает настроение легкого, беззаботного и радостного веселья. Автор

этой музыки русский композитор П.И. Чайковский, и звучит она в его балете «Спящая красавица».

Музыкальный пример П.И. Чайковский «Фея Серебра»
Фея Серебра

П.И. Чайковский

Сказочные персонажи не только приходят к нам из глубины веков. Например, героями сказок XX в. можно назвать персонажей мультфильмов Уолта Диснея. Некоторые из них snискали настолько большую славу и любовь зрителя, что перекочевали из мультфильмов в жанр сказочного фольклора. Разумеется, в них отразилось мировосприятие современного человека и дух времени.

Следующий сказочный герой будет представителем другого континента. Это Микки Маус – герой мультфильмов, ставший национальным символом американской поп-культуры. Персонаж был создан Уолтом Диснеем, но постепенно завоевал огромную популярность. Его изображения можно увидеть в журналах-комиксах, видеоиграх, а фигур-аниматоров – в развлекательных парках. Микки Мауса легко узнают дети и взрослые во всем мире, и поэтому можно сказать, что спустя полвека, после его создания, этот персонаж стал национальным американским сказочным героем.

Микки Маус – это антропоморфный мышонок. В его внешнем облике, походке, мимике и жестах сочетаются черты человека и мыши. Художники Диснея, перед тем как рисовать животных, всегда тщательно изучали повадки их живых прототипов. Поэтому все движения на экране крайне правдоподобны.

В первых мультфильмах Уолт Дисней лично озвучивал Микки Мауса. За создание этого персонажа Дисней получил своего первого Оскара (1932г.).

Официально днём рождения Микки считается его появление в мультфильме под названием «Пароходик Вилли». Это первый звуковой фильм Диснея, и первый в истории рисованный фильм с синхронным звуком. Начиная с «Пароходика Вилли» в лентах Диснея важную роль начинает играть музыка. Звук в его фильмах служит не только фоном для диалогов, а становится их важной составной частью, музыкальным фоном, создавая гармонию всего рисованного произведения. *Музыкальный пример* М. Шмитц «Микки Маус»

Микки Маус

М. Шмитц

Микки Маус и мультфильмы с его участием стали отражением американской культуры, одним из музыкальных символов которой является жанр рэгтайма, легко узнаваемый по характерным признакам: острый «маршевый» ритм, сильно синкопированная мелодическая линия. Данный жанр пользовался особенной популярностью в первой четверти XX в. и считается предшественником джаза, а также танцев, например, фокстрота. Пьеса Микки Маус, написанная в жанре рэгтайма, раскрывает веселый и неунывающий характер персонажа, а также подчеркивает его историческую роль, как непосредственного предшественника всех героев современной мультиндустрии.

Одним же из самых популярных татарских национальных персонажей, в котором отразились лучшие народные традиции, является Шурале. В наши дни в республике Татарстан Шурале – неперменный участник различных театрализованных представлений, его нескладную фигурку можно увидеть в парках и скверах, в качестве сувениров, на страницах детских журналов. И хотя Шурале стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, не надо забывать, что его корни уходят в глубокую древность, окутаны таинственными легендами и мистическими поверьями.

Автором известного каждому ребенку сюжета о Шурале является Г. Тукай. Облик этого персонажа страшен – он покрыт черной шер-

стью, у него длинный хвост и пальцы. Ими он может зашекотать до смерти путников, заблудившихся в лесу. В сказке Г. Тукая хитрость и коварство Шурале оборачивается против него самого – дровосек перехитрил его: защебил длинные пальцы Шурале в деревянной колоде, а чтобы его не смогли узнать, назвалса несуществующим именем Пропшлый год. С тех пор Шурале ищет и не может найти своего обидчика.

Музыкальный пример А. Ключарев «Шурале»

В пьесе А. Ключарева ярко передан татарский национальный колорит. Композитору удалось нарисовать образ Шурале очень многогранно: музыкальными средствами передана ритмика его по-кошачьи мягкой походки, низкий регистр, стремительный темп и синкопированный ритм способствуют созданию в воображении существа не столько устрашающего вида, сколько по-звериному хитрого и коварного, но уступающего в сообразительности человеку; средняя часть рисует образ природы – место обитания Шурале – лирические интонации, мягкие опевания звуков пробуждают ассоциации с природным миром родного края, чувство восхищения красотой лесного пейзажа.

Национальные сказочные персонажи демонстрируют своеобразие не только народных традиций, но и особенности национального музыкального фольклора. Композиторы в создании музыки опираются на определенные традиции, и это проявляется при выборе ими музыкально-выразительных средств, передающих колорит культуры того или иного народа. В то же время, сказки всех народов мира и в музыкальном воплощении имеют черты глубокого родства: все они помогают человеку понять, что в основе исторического развития, взаимоотношений людей и переживаний человека лежат общие законы добра, справедливости, духовно-нравственные ценности, которые мы усваиваем с детства, благодаря героям наших любимых сказок.

Музыкальные примеры к уроку:

Роули А. «В стране гномов»

Григ Э. «Кобольд»

Ключарев А. «Шурале»

Шмитц М. «Микки-Маус»

Чайковский П.И. Фея Серебра из балета «Спящая красавица»

Литература:

Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. Санкт-Петербург: Композитор, 2005 - 161 с.

Детские фортепианные пьесы: для VII кл. музыкальной школы. 2-изд., стереотип. / Казань: Каз.гос.конс., 2003. – 67 с.

Балеты-сказки П.И. Чайковского. Обр. и перелож. для фо-но Н. Адлер. М.: Музыка, 1978. – 114 с.

Фрагмент урока для четвертого класса

Тема: Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы

Литература и музыка*

Литература и музыка, как два вида искусства, имеют между собой очень много общего. Человеческое слово и музыкальный звук произошли из одного корня – интонации. В первобытном искусстве древнего мира эти два вида были неразрывно связаны в единое синкретичное целое. Каждый из видов искусства имеет длительную историю развития. За это время они заимствовали друг у друга много свойств. Каждый вид искусства – музыка и литература – имеют такие характеристики как темп, ритм, фраза, кульминация и т.д. В музыке получили распространение жанры, которые изначально принадлежали литературе, например сказка, баллада, поэма, элегия, стихотворение и т.п.

Давайте вспомним, музыкальные «сказки» каких композиторов вы знаете?

- С.С. Прокофьев; П.И. Чайковский; С.М. Майкапар; М.Ф. Гнесин; Н.Г. Жиганов и др.

Сказки, которые можно услышать в серьезном классическом концерте, написаны Н.К. Метнером, С.С. Прокофьевым и др. Мы с вами послушаем пьесу, которая тоже называется сказка композитора С.М.Майкапара.

Музыкальный пример С.М. Майкапар Сказочка

Ребята, охарактеризуйте, пожалуйста, эту пьесу и назовите музыкально-выразительные средства, использованные композитором?

- Это музыка повествовательного характера, композитор использовал умеренный темп, лирические интонации, в музыке нет ярких контрастов или диссонирующих звучностей.

* Фрагмент урока подготовлен студенткой Киямовой Альбиной

Верно, эта музыка настраивает нас на спокойное умиротворенное состояние, которое мы испытывали в раннем детстве в то время, когда родители или кто-то из близких читал нам перед сном сказку.

Следующая пьеса, с которой мы познакомимся, тоже будет в характере повествования, ее название баллада. Первоначально, этот жанр зародился в литературе несколько веков назад. Баллада – это повествование о драматических событиях, героических подвигах. Поэтические баллады писали А. Мицкевич, В.А. Жуковский. Самые знаменитые баллады для фортепиано написаны Ф. Шопеном и Ф. Листом. В вокальной музыке одним из самых известных примеров является баллада Ф. Шуберта «Лесной царь».

Мы с вами послушаем балладу советского композитора Ф.Амирова. Постарайтесь определить, отличается ли музыкальный язык этого примера от предыдущего?

Музыкальный пример Ф. Амиров Баллада

Баллада

из цикла "Двенадцать миниатюр"

Ф.Амиров

Moderato cantabile

f *mf espress.*

6 rit. A tempo *espress.* *sf*

- Отличается ли музыкальный язык этой пьесы?

- Да, отличается. Композитор использовал необычные гармонии, диссонансы, хотя общий характер музыки остался спокойным, созерцательным.

В этой пьесе композитор использовал современный гармонический язык, а увеличенные интервалы и параллельные квинты придают произведению восточный колорит. Если проанализировать развитие музыкальной мысли, то можно заметить, что вначале пьесы оstinатные тяжелые квинты в низком регистре в аккомпанементе создают ощущение подавленного состояния героя, в памяти которого снова и снова возвращаются мысли о прекрасном, но далеком образе, который символизируют напевные интонации мелодии; постепенно воображе-

ние детализирует образ мечты, невозможное начинает казаться близким и реальным, ускорение темпа и изящные танцевальные интонации передают эмоции радости и окрыленного состояния, которое внезапно обрывается, т.к. образ мечты оказывается недостижимым; возвращается первоначальное состояние, милые черты любимого образа навсегда останутся в памяти. Если обобщить содержание пьесы, то можно сформулировать основную идею как романтическое переживание образа «заветной, но недостижимой мечты».

В истории музыки известны композиторы, которые сами являлись поэтами, критиками, литераторами. Так, Г. Берлиоз был известным критиком. Р. Вагнер написал поэтические тексты для большинства своих опер.

Литературные труды Р. Шумана тесно связаны с его музыкальным творчеством. Им были созданы характеристичные персонажи, которые перешли и в его музыку, среди них: Флорестан, Эвзебий, Киарина и др. Этим персонажам посвящены пьесы фортепианного цикла «Карнавал». Мы с вами послушаем ту, которая называется «Пьеро» - это мечтательный и вечно печальный, льющий слезы романтик. Пьеро грустит оттого, что чувствует себя одиноким, его образ символизирует одна и та же нисходящая интонация. Впрочем, все мелодическое развитие пьесы строится на нисходящих интонациях, варьирование которых незначительно. Может быть, весь мир видится ему в одном цвете потому, что он сам всегда пребывает в одном и том же эмоциональном состоянии и не может из него выйти?

Музыкальный пример Р. Шуман «Пьеро»

В процессе разучивания музыкальных произведений с детьми к ним часто подбираются слова – подтекстовки. В сборнике для юных пианистов под редакцией А. Артоблевской были придуманы стихи для каждой пьесы. Все эти стихи напечатаны в сборнике.

Замечательные стихи сочинили дети для пьесы А. Рубаха «Воробей». Эти стихи можно петь при исполнении пьесы, потому что ударения в словах и музыкальные акценты полностью совпадают:

Чики-рики, чик-чирик,
Воробей на ветку прыг!
Воробей, воробей,
Во дворе он всех храбрей.
Посмотри, крадется кошка,
Подразню ее немножко,
А потом на ветку вмиг, прыг.

Сейчас мы с вами послушаем эту пьесу. Прислушайтесь, как легко прыгает с ветки на ветку маленькая птичка, композитор передал веселый и озорной характер воробья при помощи отрывистого штриха *staccato*. Стихи в точности передают радостное настроение музыки, которое знакомо каждому, кто знает, что храбрость и ловкость дают неоценимые преимущества в любых ситуациях.

Музыкальный пример А. Руббах «Воробей»

Иногда композитор пишет музыку на определенный сюжет, который называется программой. В пьесе В.А. Гаврилина «Генерал идет» подробно записана целая история, которая раскрывает музыкальное содержание пьесы.

Картинка из старой книги

Идет по улице генерал. Грудь вся в орденах, сапоги со скрипом, в глазах молнии, и от него прямо-таки пахнет пальбой и командами, и чувствуется, что это ужасно отважный генерал и что даже просто герой. И все, кто был в то время на улице, относятся к нему с большим уважением. Все остановились, чтобы показать ему свое почтение, а многие совсем сошли на мостовую, чтобы как можно лучше уступить ему дорогу и тем самым уважить его еще больше. Тем более, что генерал до невозможности старый. Такой старый, что просто даже дряхлый. И он вот-вот рассыплется. Тем более, что он хромает на левую ногу. И все очень уважают его за это. А может, просто бояться его задеть, чтобы как-нибудь нечаянно его не разрушить.

Музыкальный пример В. Гаврилин «Генерал идет»

В пьесе можно услышать тяжелую поступь генерала, сопровождаемую скрипом его сапогов. При помощи резких динамических контрастов композитор изобразил, как сильно он хромает на левую ногу, и как трудно, поэтому, ему идти. Содержание программы отражено в музыкальном развитии: отношение пиетета и благоговения перед важной фигурой генерала сменяется чувством сострадания и жалости к пожилому человеку. В то же время, композитор трактует образ в соответствии с характером персонажа итальянской комедии масок Пульчинелла, что обозначено соответствующей ремаркой *pulcinello* в начале пьесы. Музыкальный образ выявляет сатирические черты, динамические контрасты гиперболизированы и уже во втором проведении эф-

фектной темы возникают интонации сомнения в подлинности внешнего впечатления, что заставляет слушателя критичнее анализировать художественное содержание музыки. Средний раздел обнаруживает некоторую статичность интонационного развития, символизирующую внутреннюю ограниченность образа. Эффектный внешний облик постепенно теряет силу убедительности, что отражает сокращение репризного проведения главной темы, а заключительным итогом становятся гротесковые интонации, которые выносят приговор пустой напыщенности и развеивают оставшиеся иллюзии. Внимательный анализ всего комплекса музыкальных средств позволяет выявить метафорический смысл пьесы: сильное стремление произвести внешний эффект часто отражает внутреннюю неуверенность или уязвимость.

В творчестве татарского поэта Г. Тукая не раз были отмечены такие качества, как особая напевность, музыкальность. Многие его стихи действительно были первоначально написаны им как песни, т.е. предполагали исполнение на определенный мотив, например «Аллоки», «Зиляйлук». Известен факт, что Г. Тукай помогал в гармонизации национальных мелодий композитору А. Эйхенвальду. Мы с вами слушаем один из таких примеров. Прозвучит национальная татарская мелодия «Абау уф Алла», которая была записана на фонографе в кабинете экспериментальной фонетики проф. В.А. Богородицкого, а затем расшифрована и гармонизована исследователями, среди которых был и великий татарский поэт Г.Тукай.

Сегодня на уроке мы познакомились с различными формами взаимодействия литературы и музыки. Мы услышали музыкальные пьесы, жанры которых были заимствованы из литературы, а также с музыкальными образами, которые изначально были созданы как литературные. Узнали о композиторах, талант которых проявился как в музыке, так и в поэзии, литературе, критике, и поэтах, проявивших музыкальные способности.

Поэзия играет важную роль и в методике обучения музыке – стихи часто используются в качестве подтекстовки, помогающей в работе над артикуляцией при игре на музыкальных инструментах.

Чаще же всего, литературные образы используются в музыке в качестве программы. Программа может представлять собой сюжет, конкретизирующий музыкальный замысел. В этом случае, композитор использует выразительные средства, соответствующие литературному образу, подчеркивающие его наиболее характерные свойства, уточняющие восприятие. В то же время, музыкальными средствами композитор интерпретирует художественную идею первоисточника, раскрывает собственное отношение к ней и чувства, которые она вызвала,

обогащая в процессе сочинения первоначальный замысел новыми жизненными смыслами.

Таким образом, можно сделать вывод, что роль литературы в музыкальном искусстве является довольно значительной, а формы взаимодействия двух искусств многообразны и разноплановы.

Музыкальные примеры к уроку:

Амиров Ф. Баллада

Майкапар С. Сказочка

Руббах А. Воробей

Шуман Р. «Пьеро» из цикла «Карнавал» ор. 9

Гаврилин В. Генерал идет. Картинка из старой книги

Литература:

Артоболовская А.Д. Первая встреча с музыкой. М.: Советский композитор, 1992. – 107с.

Интернет-ресурс: <http://notes.tarakanov.net/>

Фрагмент урока для шестого класса

Тема: Музыкальный образ

Музыкальные термины*

Здравствуйте, ребята!

Сегодня нам с вами предстоит увлекательная игра! Мы будем играть в профессиональных музыкантов! Для этого, мы должны будем освоить язык, на котором музыканты говорят друг с другом о музыке.

Тема нашего занятия - музыкальные термины. Термины в музыке - это особые слова, которые использует композитор для того чтобы пояснить исполнителю и слушателю характерные особенности музыкального образа, вызывающие в нашем восприятии определенные эмоции и чувства. Музыкальные термины раскрывают настроение и характер произведения.

В жизни, так же как и в музыке, настроение часто меняется. Одно и то же дело можно выполнять с разным настроением и по-разному. Например, можно читать книгу медленно, серьёзно, вдумчиво, не торопясь и вчитываясь в каждое слово, а можно и быстро, бегло пробегая глазами знакомые страницы или утреннюю газету. Мы сопереживаем

* Фрагмент урока подготовлен студенткой Ахметзяновой Эльмирой

любимым героем, радуемся их победам и огорчаемся поражениям; эмоциональные переживания заставляют нас волноваться. Давайте посмотрим, как может меняться настроение в музыке. Сейчас прозвучат два произведения, а вы внимательно послушайте и определите настроение в каждом из них.

Музыкальный пример Р. Шуман «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы»

Музыкальный пример Р. Яхин «Песня»

- Ребята, одинаковое или разное настроение в музыке в этих двух фрагментах?

- Правильно, разное. Подберите определения характера для первого фрагмента?

- Действительно, характер первой пьесы бодрый, веселый, энергичный. Крестьянин возвращается после долгого трудового дня, довольный результатом своей работы.

- Теперь давайте обсудим, в каком характере прозвучало второе произведение?

- Это произведение было исполнено спокойно, не торопясь, его характер можно определить как грустный, печальный, душевный.

Профессиональные музыканты – композиторы, дирижеры, оркестранты, преподаватели в музыкальной школе – общаясь друг с другом, редко будут употреблять для обозначения музыкального образа такие обычные для разговорного языка слова как быстро, медленно и т.п. Скорее всего, они скажут *Allegro* или *Lento*, или *Dolente*, как в этом произведении, то есть грустно.

Настроение в музыке может меняться и внутри одного произведения. Сейчас прозвучит пьеса композитора А. Гедике, а вы послушайте и подберите слова для обозначения характера каждой части.

Музыкальный пример А. Гедике Пьеса

- Теперь назовите те слова, которыми бы вы охарактеризовали это произведение?

- Крайние части звучали решительно, а средняя совсем иначе – ласково, нежно.

Решительный характер в музыке обозначается итальянским словом *deciso*, а нежно - *dolce*. Давайте теперь запишем эти слова в тетрадь.

Чаще всего для обозначения характера движения и художественного образа в музыке используется итальянский язык. Можно сказать, что этот иностранный язык наиболее употребимый в музыке. Такая традиция имеет длительную историю и связана она с эпохой зарождения профессионального музыкального искусства. В то время, итальянский язык казался наиболее благозвучным и музыкальным, особенно удобным для пения. Принято было, чтобы композиторы независимо от национальности писали арии и оперы только на итальянские тексты.

Повсеместное распространение данной традиции отнюдь не способствовало популяризации музыкального искусства среди широких народных масс. Простые люди не понимали смысла сюжета, не могли следить за логикой драматического действия, происходившего на сцене. Ситуация несколько изменилась с наступлением эпохи романтизма, в период становления национальных школ. Композиторы начали использовать в музыке свой родной язык, понятный людям, которым была адресована их музыка. Помимо поэтического текста, композиторы стали вводить в нотный текст слова национального языка для обозначения характера музыки. Так, Р. Шуман пояснял музыкальный образ терминами на своем родном немецком языке, а К. Дебюсси – на французском.

Музыкальные термины, как на итальянском, так и на немецком, французском и др. языках собраны в специальные словари – словари музыкальных терминов. Для того чтобы нам с вами легче было представить себя профессиональными музыкантами и мы могли бы освоить их особый язык, воспользуемся словарями.

Возьмите, пожалуйста, их в руки, для того чтобы найти соответствующие термины. Пусть одна половина класса выпишет в тетрадь термины для обозначения радостного, бодрого характера, а другая – для обозначения грустного. Ищите слова сначала на русском языке, а затем выпишите их итальянский перевод.

Следующее задание для вас будет таким. Прозвучит пьеса Д.Б.Кабалевского, а вы внимательно послушайте. Постарайтесь определить характер произведения, подобрать к нему 3-4 итальянских термина и придумайте к нему название. Вы можете использовать те термины, которые выписали.

Музыкальный пример Д.Б. Кабалевский «Шуточка»

- Послушали внимательно? Давайте ответим на вопросы.
- Какой характер этой пьесы?

- Правильно, веселый, радостный. Какими терминами можно его обозначить?

- *Giocoso, divertimento, con gioia.*

- Давайте теперь попробуем подобрать для него название.

- Как думаете, шутка, шуточка – подойдет? Конечно, именно так, «Шуточка», оно и называется.

Для обозначения быстрого темпа этой пьесы в музыке принято использовать термин *allegro*. В то же время, дословный перевод с итальянского звучит как веселый, радостный. Именно такое значение имел в музыке эпохи Барокко данный термин, вот почему при исполнении произведений И.С.Баха, имеющих ремарку *allegro*, стоит обратить больше внимания на ее энергичный характер, нежели стараться брать очень быстрый темп. Зато значение итальянского слова *fermata*, означающего в музыкальной терминологии остановку на звуке, полностью соответствует переводу: в Италии этим же словом обозначается любая остановка, в том числе автобусная.

Теперь мы с вами послушаем еще одну пьесу. Вопрос остается тем же. Определите характер музыкального образа, подберите термины для его определения.

Музыкальный пример С.М. Майкапар «Ариетта»

- Понравилась музыка? Правда, звучит очень красиво?

- Скажите, отличается ли это произведение от предыдущего «Шуточки» и чем?

- Правильно, характер его звучания совсем другой. Какие вы подобрали к нему определения?

- Спокойно, нежно, сдержанно, ласково.

- Отлично, а итальянские термины?

- *Dolce, tranquillo, sostenuto* и т.д.

Ребята, благодаря дружной работе всего класса, нам с вами удалось подобрать очень много терминов, которые были использованы для обозначения характера пьес, прозвучавших сегодня на уроке. Действительно, в воображении каждого из нас музыкальный образ обретает индивидуальные и неповторимые черты, которые определяют наши ассоциации, связанные с полученным ранее жизненным опытом, уникальным для каждого человека. Тем не менее, независимо от конкретных обстоятельств, всех нас объединяет способность переживать одинаковые эмоции и чувства радости, печали, грусти, тревоги, волнения и надежды и т.п. Именно переживания человека и являются содержанием музыки, а различные структуры формы, откристаллизовавшиеся за

всю историю развития музыкального искусства, воспроизводят алгоритмы эмоционально-интеллектуальной деятельности человека. Обращение композиторов разных эпох, национальностей и культур к одним и тем же общепринятым терминологическим обозначениям отражает универсальный и общезначимый характер содержания музыкальных образов, главным предметом выражения которого является внутренний мир эмоций и чувств человека.

Сегодня на уроке наша с вами игра была не только интересной, но и познавательной! Теперь вы смело можете использовать в речи, когда будете говорить о музыке, язык профессиональных музыкантов! Мы с вами узнали много нового – услышали красивые музыкальные произведения и научились грамотно на профессиональном музыкальном языке рассказывать свои впечатления и использовать специальные слова – термины – для обозначения музыкальных образов.

Музыкальные примеры к уроку:

Шуман Р. «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы»

Яхин Р.М. «Песня»

Гедике А.Ф. Пьеса

Кабалевский Д.Б. «Шуточка»

Майкапар С.М. «Ариетта»

Фрагмент урока для шестого класса

Тема: Музыкальная драматургия

Музыкальная интерпретация литературного образа на примере сказки Э.-Т.-А. Гофмана

«Щелкунчик и мышиный король»

Здравствуйте, ребята. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся со сказочным сюжетом о принце Щелкунчике, победившем мышиное войско и сразившем его короля. Этот сюжет был придуман немецким писателем Э.-Т.-

А.Гофманом, в творчестве которого сказка получила название «Щелкунчик и мышиный король».

Давайте вспомним, какие еще сказки немецкого писателя Э.-Т.-А.Гюффмана вы знаете?

- «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер»; «Песочный человек»; «Золотой горшок» и др.

С сюжетом о Щелкунчике мы с вами сегодня познакомимся сравнив его в двух интерпретациях – литературной и музыкальной. Музыкальная трактовка немецкой сказки нашла воплощение в творчестве русского композитора П.И.Чайковского, написавшего балет под названием «Щелкунчик». Этот балет является одним из шедевров мировой хореографии и одним из самых репертуарных балетов, который, наверное, многие из вас смотрели.

Действие сюжета разворачивается в канун Рождества. С первых же минут читатель или зритель оказываются окутанными таинственной атмосферой сказки, где причудливо переплетены события обыденной реальности и мир сказочных грёз, который дано видеть только ребёнку, или человеку, сохранившему по-детски открытое восприятие окружающей действительности. Настроение ожидания чуда или волшебства в балете начинается с первыми звуками увертюры.

Музыкальный пример П.И.Чайковский «Щелкунчик» Увертюра

Главными персонажами сказки являются Мари (Клара)¹ и Фриц - дети советника медицины Штальбаума (президента Зильбергауса). В их доме наряжается елка, собираются гости, для которых приготовлены танцы, игры и подарки. Сгорая от любопытства, дети и их маленькие друзья столпились перед закрытыми дверьми в гостиную, из которой целый день доносились таинственные звуки – в запертых комнатах чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали.

И только когда пробило девять вечера, встрепенулась и захлопала крыльями большая сова на часах, взрослые наконец распахнули двери. Посреди комнаты высилась под самый потолок и сияла огнями красавица-елка. Ее ветви были щедро украшены сладкими орехами, яблоками, конфетами, золотыми и серебряными шарами. Под радостные звуки марша хозяин дома приступил к раздаче подарков, среди которых были и великолепные гусары на белоснежных конях, и нарядные куклы. Дети, прижимая к груди драгоценные подарки, принялись весело маршировать вокруг елки.

Музыкальные пример П.И.Чайковский «Щелкунчик» Марш

¹ В скобках даны имена персонажей по клавиру балета П.И.Чайковского

Э.-Т.-А. Гофман и П.И.Чайковский относятся к маленьким героям сказки с огромной симпатией. Немецкий писатель с бесконечной теплотой обращается к маленькой героине устами крёстного в тот момент, когда взрослые смеются над её рассказами об ожившем кукольном мире: «Ах, милая Мари, тебе дано больше, чем мне и всем нам. Ты, как и Пирлипат, прирожденная принцесса: ты правишь прекрасным, светлым царством».

Романтическое мировосприятие Э.-Т.-А. Гофмана оказалось очень близко П.И.Чайковскому, который интересовался этой сказкой задолго до предложения балетмейстера М.Петипа написать музыку для балета. Сюжетным линиям, посвященным детям и волшебному миру сказки, отводится ведущая роль в немецком первоисточнике. Им же посвящено подавляющее большинство эпизодов балета. В либретто подробно выписаны события детской жизни и впечатления: «Сова хлопает крыльями под бой часов», «зажигается ёлка», детский галоп, появление Дроссельмейера, детский марш, колыбельная Клары, танцы в кукольном царстве Конфитюренбурге и т.д.

Следующий музыкальный пример называется «Таинственный гость». Это крестный Мари и Фрица, старший советник суда Дроссельмейер. Его облик не отличался красотой: это маленький человечек с морщинистым лицом, вместо правого глаза он носил большой черный пластырь, а на голове – белый парик, искусно сделанный из стекла. Крестный сам был великим мастером, обычно он чинил часы в доме Штальбаумов, а к Рождеству мастерил для детей красивую, затейливую игрушку, которую дети ждали с особым нетерпением.

Музыкальные пример П.И.Чайковский «Щелкунчик» «Таинственный гость»

На этот раз Дроссельмейер приготовил замечательный замок со множеством зеркальных окон и золотых башен. Под звуки музыки в нем прохаживались крошечные, но изящные кавалеры и дамы в нарядных одеждах. Дети рассматривали подарок затаив дыхание. Но подарками крестного родители не разрешали играть – они считали их слишком ценными и запирали в стеклянный шкаф, откуда ими можно было только любоваться.

Для П.И.Чайковского, также как и для Э.-Т.-А. Гофмана, мир взрослых представляет оппозицию, по отношению к миру детей. Восприятие окружающего мира ребёнком, как и поэтом, представляется возвышенным, духовным, тогда как взгляд на жизнь взрослого – при-

землённым, филистёрским. Э.-Т.-А. Гофман сравнивает взрослых с механизмом, они, по его мнению, также как и фигурки в волшебном доме крестного, могут двигаться только по раз и навсегда заданным траекториям.

Мир взрослых в балете символизирует традиция. С точки зрения П.И.Чайковского, этот мир ограничен ритуалом, правилами. Ироничное отношение композитора выражено использованием заимствованных тем, музыкальных цитат, старинных танцевальных жанров. Таким образом, композитором подчёркивается стереотипность восприятия взрослого человека, ограниченность взгляда на мир трафаретными общепринятыми формами.

Ведущим элементом в характеристике взрослых становится танец гротесктер. Этот старинный немецкий танец имел первоначальное значение традиционного, ритуального танца. Его название в переводе означает «танец дедушек». В соответствии с традицией, в этом танце должны были принимать участие все собравшиеся, в том числе и старшие представители семейства. В традициях шумановско-романтического контекста этот танец становится символом косности, обыденности, бюргерства. Эффект архаичности образа усиливает утяжелённая оркестровка: несложную тему исполняют в унисон струнные и медные инструменты.

Музыкальные примеры П.И.Чайковский «Щелкунчик» «Гротесктер»

Крестный часто припасал для детей небольшие игрушки, которыми они могли бы играть в любое время. В этот раз у него в запасе оказался деревянный не очень складный, но симпатичный на вид человечек, одетый в щегольский костюм. Мари он показался особенно милым и хорошеньким. Отец объяснил ей, что этого человечка зовут Щелкунчик, и он умеет аккуратно разгрызать твёрдые орехи. Так как Мари он больше всех пришёлся по вкусу, ей было разрешено взять его себе и заботиться о нём.

Ночью, когда все легли спать, в доме начали происходить загадочные вещи. Щелкунчик и все другие игрушки, жившие в стеклянном шкафу, ожили. Внезапно из щелей в полу поползли мыши, они принялись нападать, и в кукольном мире началась страшная битва. Сражение продолжалось долго, но благодаря смелым действиям гусарской армии, возглавляемой Щелкунчиком, мышей удалось победить и прогнать из дома.

Вдруг вместо Щелкунчика перед Мари предстал прекрасный принц. Он взял её за руку и пригласил следовать вместе с ним в ку-

кольное королевство Конфитюренбург, где их будут ждать сказочные феи, цукатные рощи и леденцовые луга, и хоровод танцующих игрушек.

Музыкальные пример П.И.Чайковский «Щелкунчик» «Лес зимой»

В сказке Э.-Т.-А. Гофмана Принц-Щелкунчик оживает, в тот самый миг, когда Мари поверила в сказочное волшебство. По преданию, мальчик был превращен мышиной королевой в деревяшку, и только искренне полюбившая его девушка могла снять заклятие. Таким образом, Э.-Т.-А. Гофман вместе со своими маленькими героями верит, что реальный мир можно изменить при помощи воображения. Эту идею подтверждает счастливый конец сказки.

Музыкальная же интерпретация сюжета вносит несколько иной смысловой оттенок. Одной из кульминаций действия является Па-де-де танец Мари и Принца. Музыка здесь отличается особой торжественностью, грандиозностью звучания, приподнятостью и страстностью высказывания. Композитором использованы лирические интонации, романтические принципы построения мелодической линии с превышением кульминации и безысходного ниспадания мотивов, характерных именно для стиля П.И.Чайковского. Все мелодии отличаются широтой охвата тесситуры и длинным дыханием. Мощь кульминаций достигается одновременным звучанием всего оркестра, при подробной разработке тематизма каждой оркестровой группы.

Характер музыки вызывает у слушателя ассоциации, связанные с романтической идеей иллюзорности мечты. Трактовка образа приобретает черты остро-напряженного романтического переживания. Для П.И.Чайковского волшебный мир оказывается только сказочной мечтой, которой не суждено воплотиться в реальность.

Музыкальные пример П.И.Чайковский «Щелкунчик» «Дуэт Мари (Клары) и Принца»

Таким образом, художественная идея оригинального текста сказки Э.-Т.-А. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король» и ее музыкальная интерпретация в балете П.И. Чайковского «Щелкунчик» имеет существенные различия, что отражено в музыкальной драматургии. Несмотря на то, что оба сюжета построены на противопоставлении возвышенного, романтического, присущего поэту или ребенку и обыденного мировосприятия, каждый из них получает различное толкования.

Светлую безмятежную атмосферу немецкой сказки подтверждает счастливый финал, в котором прекрасная мечта становится реальностью. Музыка П.И.Чайковского заставляет вспомнить о романтической идее крушения иллюзий, в которой волшебный мир остается недостижимой мечтой. Понимание различных смысловых оттенков сюжета обогащает наше восприятие, дает возможность по-новому взглянуть на мир давно знакомых сказочных героев, задуматься над собственными чувствами и переживаниями, отношении к окружающему миру.

Музыкальные примеры к уроку:

П.И. Чайковский Музыкальные фрагменты из балета «Щелкунчик»:

Увертюра

Марш

«Таинственный гость»

«Гросфатер»

«Лес зимой»

«Дуэт Мари (Клары) и Принца»

Литература:

1. Балеты-сказки Чайковского П.И.: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Музыкально-литературные композиции и облежч. перелож. для фортепиано Н.Адлер. М.: Музыка, 1978. – 114с.
2. Гофман Э.-Т.-А. Житейские воззрения кота Мурра. Повести и рассказы. Пер. с нем. М.: Худ.лит., 1997. – 774с., илл.
3. Чайковский П.И.– Плетнев М.В.Концертная сюита из балета «Щелкунчик»
4. Чайковский П.И. Щелкунчик: Балет-феерия в 2д., 3 карт.: Соч. 71 / Либр. М.Петипа по сказке Э.-Т.-А. Гофмана в переделке А.Дюма-сына; облежч. перелож. для фортепиано автора. – М.: Музыка, 2003. – 160с.

Фрагмент урока для седьмого класса

Тема: Великие наши «современники»

Детская музыка в творчестве

С.С. Прокофьева*

Сергей Сергеевич Прокофьев - талантливый композитор и пианист XX-го века. Родился 23 апреля 1891г. в селе Сонцовка. Глубокую любовь к музыке ему прививала мать. В доме много музицировали. Первая пьеса Сережи Прокофьева была написана им в 5 лет, она называлась «Индийский галоп» и была аккуратно записана его матерью.

Мария Григорьевна, мама Сережи сама очень хорошо играла. Она много заботилась о развитии ребенка, оберегая от всякой односторонности. Детство Сережи Прокофьева было особенно счастливым, безоблачным, наполненным разнообразными увлечениями.

Помимо занятий музыкой, мальчик с интересом занимался шахматами, разыгрывал морские сражения, коллекционировал корабли. Возможно, именно яркие детские впечатления послужили основой для создания им детской музыки.

Музыку для детей также писали и другие композиторы. Получили широкую известность детские альбомы П.И. Чайковского, Р. Шумана, М.П. Мусоргского, Б. Бартока, К. Дебюсси и др.

Цикл «Детская музыка» состоит из 12-ти пьес. Это картинки природы и ребячьих забав, летний день с утра до вечера. Это возможность постичь все многообразие музыки С. Прокофьева, связанное с миром детских впечатлений и переживаний. Детские впечатления имеют большое значение в жизни каждого человека, т.к. они накладывают отпечаток на формирование его личности.

Детство Сережи Прокофьева прошло на бескрайних просторах родового имения Сонцовка, Екатеринославской губернии. Красота цветущей степи поразила воображение ребенка и осталась в памяти на всю жизнь, как самое дорогое воспоминание. Не случайно, картины природы в творчестве композитора, будто нарисованы с натуры. Это его лучшие образы, в которых тонко передано чувство красоты окружающего мира. В сборник «Детская музыка» вошли 4 летних пейзажа: «Утро», «Дождь и радуга», «Вечер», «Ходит месяц».

Цикл открывает пьеса «Утро» - поэтичная пейзажная зарисовка

* Фрагмент урока подготовлен студенткой Демиденко Дарьей, занявшей I место на конкурсе «Фрагменты уроков музыки в школе» (Ноябрь, 2011).

пробуждения природы. Солнце еще не взошло, но его первые, прозрачные лучи мягко освещают природу и все вокруг постепенно оживает; наблюдая прекрасное явление, приходит чувство бодрости духа и прилива свежих сил.

Музыкальный пример С.С.Прокофьев «Утро»

Первым педагогом С. Прокофьева был Р.М. Глиэр. Именно он разглядел в мальчике будущего талантливое композитора. В 1904 г. С.Прокофьев поступил в консерваторию, и они с матерью переехали в Петербург. По фортепиано Прокофьев учился сначала в классе А.А.Винклер, затем А.Н. Есиповой, по гармонии у А.К. Лядова, под руководством Н.А. Римского-Корсакова проходил инструментовку и контрапункт.

Сережа с детства отличался живостью и непосредственностью характера. Был порывист, впечатлителен. В компании сверстников он был главным зачинщиком ребячьих забав, с легкостью увлекавшим их на различные игры. В детской компании вызывали море восторга игры: соревнования на ходулях, разыгрывание дуэлей резиновыми пулями, пятнашки. Его выдумки были всегда смелые и интересные.

Однажды, в консерваторские годы с мальчиком произошел необычный случай. В одно сухое осеннее утро Сережа шел на учебу, звонко отстукивая каблуками по тротуару. Из переулка появился полковник и, позвякивая шпорами, пошел позади него. По военной привычке, чувствуя мерный шаг, он попал в ногу с Сережиным и в течение некоторого времени топот каблуков обоих точно совпадал. Но заметив это, Сереже захотелось пойти синкопой. Он задержал ногу на полшага и пошел дальше, попадая как раз посередине между позвякиванием шпор полковника. Тот заметил, что идет не в ногу, и выправился. Шаг вновь совпал с шагом мальчика, но Сережа уже уловил игру и одновременно с перестройкой полковника, сам перестраивался на новую синкопу. То обстоятельство, что полковник никак не мог попасть в ногу, стало его раздражать. Мальчик услышал, что шпоры зазвучали слабее, он обернулся и увидел, как полковник пересек улицу и ушел на противоположный тротуар.

Мальчика, шагающего весело, вприпрыжку, композитор изобразил в пьесе «Прогулка». Пьеса отличается необыкновенно радостным и приподнятым настроением. От переполняющих душу эмоций хочется петь, и на фоне бодрого и упругого аккомпанемента подпрыгивающих шагов звучит незатейливая песенная мелодия. Атмосфера веселых игр с друзьями во время прогулки передана в средней части.

Музыкальный пример С.С.Прокофьев «Прогулка»

С детства у Сережи было развито театральное мышление. Он постоянно выдумывал темы для разыгрывания детских пьес, сенок. В 10 лет Сережа написал оперу «Великан» в 3-х действиях, которая была исполнена автором и его друзьями в домашнем спектакле. Детская опера положила начало интереса к сценическим жанрам. Прокофьевым были написаны оперы («Война и мир», «Игрок») и балеты («Сказ о каменном цветке», «Золушка»). В этих жанрах проявилось его стремление к передаче характера персонажа, портретной зарисовке. Композитору прекрасно удавалось нарисовать музыкальными средствами характеристичный образ. Ярким примером является изящное и, одновременно, очень забавное «Шествие кузнечиков». Легко и стремительно прыгают кузнечики в высокой траве; и в лучах ослепительного летнего солнца кружит голову аромат степных трав и звенит стройный хор кузнечиков.

Музыкальный пример С.С.Прокофьев «Шествие кузнечиков»

Стоит отметить интерес С. Прокофьева к танцевальным жанрам, в том числе старинным. Такие танцы как аллеманда, ригодон, менуэт обрели в его творчестве вторую жизнь. Одним из самых известных является гавот из Классической симфонии. Для детей композитором были написаны вальс и тарантелла.

«Тарантелла» - это итальянский, народный танец, в сопровождении гитары, тамбурина и кастаньет. Характерной особенностью его мелодики является ритмический рисунок, насыщенный триолями, в 3-х дольном размере. Это стремительный, порывистый танец. Сохранилась легенда о его происхождении. В Италии раньше считали, что укусы паука Тарантула опасен для жизни, хотя это не так, и придумали необычный способ лечения - танцевать до упаду, выгоняя из организма, вместе с потом, яд насекомого. Так этот танец и появился.

«Тарантелла» - танец, насыщенный мелкими пульсирующими длительностями. Он открывает токкатную линию в творчестве композитора. Огненный феерический характер танца вызывает ассоциации с образом темпераментных итальянцев, чья страна явилась родиной тарантеллы; а напевный характер среднего раздела, мелодия которого, несмотря на широкие скачки, отличается мягкостью, напоминает о прекрасной песенной культуре итальянского народа.

Музыкальный пример С.С.Прокофьев «Гарантелла»

Атмосфера любви, чуткой и нежной заботы, окружала Сережу в его детские годы. Эти впечатления послужили основой лирической линии в творчестве композитора. С. Прокофьев является новатором гармонического языка, одним из первых, использовавшим резкие, диссонансирующие звучности. Тем не менее, лирика Прокофьева отличается особенной проникновенностью и задушевностью. Это лирические сцены из «Ромео и Джульетты», медленные части сонат и симфоний. Завершает «Детский альбом» пьеса «Ходит месяц над лугами», представляющая по форме миниатюрные вариации. Чудесная картинка природы, спокойной и поэтичной, тихо спящей, чуть освещенной холодным блеском плывущего по ночному небу месяца. Перед сном в памяти всплывают лучшие моменты прошедшего дня, но все переживания постепенно уступают место ночной дреме.

Музыкальный пример С.С. Прокофьев «Ходит месяц над лугами»

Таким образом, каждая из пьес детского альбома открывает перед нами одновременно мир детских впечатлений композитора и основные черты его зрелого творческого облика. Знакомство ребенка с детской музыкой Прокофьева поможет по-настоящему понять и полюбить творчество замечательного композитора, чье искусство несет с собой радость всем, кто с ним соприкасается.

Музыкальные примеры к уроку:

Прокофьев С.С. Пьесы из альбома «Детская музыка»:

- «Утро»
- «Прогулка»
- «Шествие кузнечиков»
- «Гарантелла»
- «Ходит месяц над лугами»

Литература:

Прокофьев С.С. Автобиография [Подгот. текста и коммент. М. Г. Козловой]. 2-е изд., доп. М.: Изд-во «Сов. композитор», 1982. - 600 с. ил., нот. ил.

Фрагмент урока для седьмого класса
Тема: Великие наши «современники»

Эдвард Григ – национальный норвежский композитор

Здравствуйтесь, ребята. Скажите, все ли из вас помнят, в какой стране жили и творили композиторы Й. Гайдн, В. Моцарт, Л.Бетховен?

- в Австрии

Правильно, а В. Беллини, Д. Россини?

- в Италии

Хорошо, давайте теперь вспомним русских композиторов, музыку которых вы слышали ранее.

- М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и др.

Конечно же, все вы хорошо знаете имена и татарских композиторов?

- М. Яруллин, Н. Жиганов, Р. Яхин, Р. Еникеев и др.

Отлично, что вы знаете так много композиторов разных национальностей. Сегодня мы с вами познакомимся с композитором из страны, музыкальная культура которой очень яркая, необычная на слух и имеет неповторимый национальный колорит. Эта страна Норвегия, а композитор – Эдвард Григ. Благодаря его творчеству мировая музыкальная культура обогатилась норвежскими народными ладово-интонационными средствами выразительности.

Норвегия – это самая северная страна Западной Европы, большая часть ее расположена за полярным кругом. Норвежский климат суровый, там часто идут дожди и дуют холодные ветры, а растительность скудная, потому что большую часть территории занимают скалы. Величественно высятся они, а в их неровных очертаниях воображение рисует сказочных персонажей – гномов или троллей.

Каждый норвежец с детства знает сказки и легенды о том, что их страну населяют фантастические существа. Маленький Эдвард верил, что внутри фортепиано живут крошечные тролли и горные волшебники – кобольды. Ему казалось, будто они оживают, как только его мать начинала играть старинные народные мелодии, и со страхом заглядывал внутрь. Но мама объясняла ему, что тролли и эльфы живут в пещерах, а ночами водят хороводы в лесу. Днем их увидеть нельзя, потому что если их застигнет луч солнца, они тотчас превратятся в камень.

Во время прогулок с родителями по окрестностям Бергена, его родного города, Эдварду казалось, что несколько раз он видел на

влажной земле круглые следы от волшебных деревянных башмачков. Когда же он заглядывал пещеру, то воображение рисовало перед внутренним взором темный и узкий ход в самом сердце горы, где тесно прижавшись друг к другу, могли скрываться от дневного света тролли и кобольды, ожидая темноты. Фантастический танец сказочных персонажей эльфов мы с вами сейчас услышим. Тревожное волнение перед возможной неожиданной встречей с фантастическими существами переплетается с любопытством и желанием наконец увидеть их своими собственными глазами.

Музыкальный пример Э. Григ «Танец эльфов»

Музыка с детства была самым любимым занятием Грига. Роялю как лучшему другу он поверял самые волнующие свои впечатления. Он сочинял захватывающие истории про волшебных героев. Мать заботилась о развитии ребенка, приучая его к дисциплине и систематическим занятиям. Она следила, чтобы каждый день он тренировал пальцы и играл гаммы. Мальчику они казались слишком однообразными и он представлял, как под эти звуки маршируют в красивых мундирах, с ружьями на плечах солдаты, а впереди отряда машет блестящей саблей офицер.

Однажды в дом приехал знаменитый скрипач Норвегии Уле Булль. Гость интересно рассказывал о своих концертах в разных странах, а потом попросил Эдварда сыграть ему что-нибудь на рояле. Григ, будучи тогда уже юношей, почувствовал смущение, но Уле Булль был настойчив и напомнил о старинном обычае, исполнять любое желание гостя.

Эдвард сел за рояль. Когда отзвучала последняя нота, юноша застыл в ожидании приговора, слыша от волнения только биение собственного сердца. Вдруг Уле Булль порывисто поднялся, широкими и быстрыми шагами подошел к нему и ласково обнял. Он был очень доволен исполнением и сказал, что Григ должен стать настоящим музыкантом. Затем он убедил родителей, что Эдварду необходимо ехать в Лейпциг и поступать в консерваторию, т.к. в Норвегии учебного заведения подобного уровня тогда не было, настаивая, что только таким образом способности юноши могут развиваться.

Э. Григ покидал родную страну на корабле, вглядываясь сквозь холодный ветер, дувший в лицо, в едва заметную темную полоску земли на горизонте. Не раз в течение последующих трех лет с болью вспоминал он Норвегию, родной город и дом, где прошло его детство. Он поступил в консерваторию, где занимался у замечательного, тонко-

го и умного музыканта Игнаца Мошелеса. Часто посещал концертные залы, с трепетом входил в церковь Святого Фомы, в которой когда-то служил великий И.С. Бах. Но больше всего ему не хватало своей Родины, и чем отчетливее были светлые воспоминания о милом крае, тем более щемящим казалось чувство печали от разлуки с ним.

Музыкальный пример Э. Григ «Вдали от Родины» («Госка по дому»)

Э. Григ вернулся в родительский дом с аттестатом, который подтверждал его незаурядный талант в исполнительском мастерстве и композиции. В последующие годы он активно пишет музыку. Основным жизненным заработком для него становятся ежедневные занятия с учениками и репетиции с оркестрантами. Он мечтает, чтобы маленький и скромный оркестр Бергена стал гордостью Норвегии.

Самым близким его другом становится жена Нина. Он познакомился с ней, когда гостил у родственников в Дании. У нее оказался чистый и сильный голос, и она красиво исполняла его романсы. Во время одной из их прогулок по окрестным лугам, Григ протянул ей скатанные в трубочку листы – это был только что написанный романс «Люблю тебя». Нина исполнила его на концерте.

Когда Нина и Эдвард переехали в свой собственный светлый и просторный дом, они были очень счастливы и долго думали, как его назвать. Они выбрали для него имя «Тролляхауген» - дом троллей. Из его окон открывался прекрасный вид на окрестные горы, поросшие вечнозелеными елями, а весной, когда прилетали птицы, оттуда доносилось их звонкое пение. В Тролляхаугене Григ с семьей прожил много лет. Здесь они принимали гостей – знаменитых артистов, музыкантов, художников. Сюда присылали ему приглашения выступить с концертами в разных городах Европы. Торжественное настроение пьесы «Свадебный день в Тролляхаугене», радостное оживление и картину суеты праздничного веселья оттеняет нежность чувств двух искренне любящих друг друга людей.

Музыкальный пример Э. Григ «Свадебный день в Тролляхаугене»

Однажды почтальон принес в дом Григу толстый пакет с красной сургучной печатью – письмо от великого норвежского драматурга Генриха Ибсена. Его пьесы Григ хорошо знал, много раз с удовольствием смотрел их в театрах Норвегии и Дании. Ибсен прислал ему новую пьесу «Пер Гюнт» с просьбой сочинить к ней музыку.

Главным героем сюжета был молодой парень, выросший в маленькой деревушке, затерявшейся среди густых лесов. Его зовут Пер Гюнт. Вместе с ним живут его старая мать – Озе, Сольвейг – девушка, которая его любит.

Но герою разонравилась родная сторона. Он решил отправиться в далекие страны, где его будут ждать большие города, теплое море, жаркое солнце и легкая, беззаботная жизнь. Он путешествовал много лет, многое повидал. Гостил в волшебном царстве горного короля, видел египетские пирамиды.

Прошло много времени. Пер Гюнт состарился – покрылось морщинами его лицо, поседело волосы, но нигде он так и не смог отыскать свое счастье. Тогда он вспомнил родную страну Норвегию. Родная природа показалась ему особенно мила и красива.

Он вернулся домой. Его мать давно умерла, развалился дом, где он жил когда-то. Только одна Сольвейг, состарившаяся, потерявшая зрение, по-прежнему его ждала и верила, что наступит день, когда он вернется.

Сюжет взволновал композитора. Он немедленно принялся сочинять музыку, которая будет сопровождать действие драматической пьесы. В этих звуках ему удалось запечатлеть и прозрачное, ясное, наполненное ароматами трав пробуждение природы, и зловещую заволаживающую пляску злых волшебников троллей, и песню любящей девушки, тихую, полную нежной грусти, от которой на глаза наворачивались слезы.

Премьера спектакля состоялась в столице Норвегии городе Христиании в королевском театре. Зрительный зал был полон, публика смотрела затаив дыхание. Норвежцы с восторгом приняли спектакль, долго аплодировали драматургу и композитору, которых вызвали на сцену. Спектакль и музыка к нему популярны и сегодня, о них узнали во всем мире. Музыка же обрела самостоятельную жизнь, и часто исполняется как концертное произведение для фортепиано или симфонического оркестра.

Одним из центральных эпизодов спектакля является песня Сольвейг, ждущей возвращения Пера Гюнта из далеких странствий, бережно хранящей в сердце светлые воспоминания о любимом. В мелодии, которую она поет, переплелись грусть и нежность, тоска и неугасаемая надежда на встречу.

Музыкальный пример Э. Григ «Песня Сольвейг»

Музыка Э. Грига нашла признание и любовь слушателей во всем мире. Она рассказывала о величественной и суровой природе Норвегии, ее истории, традициях. Э. Григ выступал с концертами в различных городах Европы как солист и дирижер. В Праге сотни людей после концерта провожали его в гостиницу, а в Лондоне публика приколола к одежде крошечные норвежские флажки. Заметив это, Э. Григ в волнении опустил дирижерскую палочку.

Будучи дома, во время отдыха после концертов, Э. Григ любил надеть плащ и широкополую шляпу и тогда в окрестностях Тролльхаугена на лесных дорожках и горных тропинках часто можно было встретить его одинокую фигуру. Он подолгу беседовал с пастухами, слушал народные песни, тщательно записывал мотивы.

Однажды Э. Григ получил письмо из глухой горной деревушки. «Я совершенно не знаю нот, но с детства старался в точности подражать игре разных музыкантов. Сейчас мне восемьдесят лет, и я очень боюсь, что мою музыку схоронят вместе со мной». Это было письмо от старого скрипача. Э. Григ долго добирался до затерянной деревушки и провел в ней несколько недель.

Каждый день он внимательно и терпеливо слушал, как музыкант выводил смычком старинные танцевальные и песенные темы и аккуратно записывал их нотами к себе в тетрадь. Вернувшись домой, он создал их обработки для фортепиано, навсегда сохранив для своего народа. Благодаря музыке Э. Грига мы узнали народные норвежские жанры, такие как «Халлинг», «Спрингданс» и т.д., и национальный норвежский фольклор стал частью мировой музыкальной культуры. Сейчас мы с вами послушаем музыкальный пример «Норвежский танец», в котором композитору удалось запечатлеть образы традиционной танцевальной культуры своего народа, под сдержанным и суровым внешним обликом которого скрывается веселый, жизнерадостный и несокрушимый дух.

Музыкальный пример Э. Григ Норвежский танец

Вся музыка Э. Грига проникнута национальными народными мелодиями и гармониями. Она открывает перед нами мир Норвежского фольклора, который населяют сказочные персонажи – эльфы, тролли, гномы, кобольды и т.д. – которых знает и любит с детства каждый норвежец. Народными интонациями наполнены и произведения, написанные Э. Григом в классических жанрах – соната, вариации, баллада, концерт для фортепиано с оркестром. Все эти произведения прочно вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры, они испол-

няются в концертных программах и знакомят слушателей с неповторимым своеобразием национальной культуры Норвегии.

Музыкальные примеры к уроку:

Э. Григ Пьесы

«Танец эльфов»

«Вдали от Родины»

«Свадебный день в Тролльхаугене»

«Песня Сольвейг»

«Норвежский танец»

Интернет-ресурсы:

<http://ims.srkc.ru/index.php/> - Концепция художественного образования РФ

<http://www.musicandi.ru> – урок музыки в школе

<http://forum.numi.ru> – форум работников детского образования и культуры

<http://petrovna2106.yourtalent.ru/> - сайт учителя музыки

<http://classic-online.ru> – архив классической музыки

<http://nsportal.ru> – социальная сеть работников образования

<http://notes.tarakanov.net/> – нотный архив

Литература

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. – М.: Издат. центр «Академия», 2004. – 336 с.
2. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Методика музыкального образования: Учебник для студ.высш.пед.учеб.заведений / Под общ. ред. М.И. Ройтерштейна. – М.: Музыка, 2006. – 336 с.
3. Апраксина О.А. Методика развития музыкального восприятия: Учеб. пособие / О.А. Апраксина; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. М.: МГПИ, 1985, 1986. – 59, [1] с.
4. Апраксина О.А.: Избранное / Ответственные редакторы: Э.Б. Абдуллин – зав.кафедрой методологии и методики преподавания музыки МПГУ, П.Г. Бугаков – зав. кафедрой музыкально-

- го образования ЛГПУ; предисловие Е.В. Николаевой. – Москва – Липецк: ЛГПУ, 2006. – 263 с.
5. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 111 с.
 6. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: Учеб. пособие для студ. муз. фак. педвузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 416 с.
 7. Воспитание музыкой: Из опыта работы / Сост. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарева. – М.: Просвещение, 1991. – 205 с.
 8. Гофман Э.-Т.-А. Житейские воззрения кота Мурра. Повести и рассказы. Пер. с нем. М.: Худ.лит., 1997. – 774 с., илл.
 9. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. – М.: Просвещение, 1969. – 77 с.
 10. Детские фортепианные пьесы: для VII кл. музыкальной школы. 2-изд., стереотип. / Казань: Каз.гос.конс., 2003. – 67 с.
 11. Жиганов Н.Г. –Хасанова Ф.И. Сюита на темы из балета Н.Г. Жиганова «Зюгра» для фортепиано, нот. рукопись
 12. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / Сост. О.А. Апраксина. М.: Просвещение, 1990. – 207, [1] с.
 13. Кабалевский Д.Б. Музыка в школе // Искусство и школа: кн. для учителя / сост. А.К.Василевский. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.
 14. Койранская М.М. Из опыта школьных занятий по слушанию музыки Текст. / М. М. Койранская // Музыка в школе. 1921. - № 1. - С. 9 - 14.
 15. Материалы по реформе средней школы: Примерные программы и объяснительные записки. Автор: коллектив Изд-во: Петроград: «Сенатская типография», 1915. - 553 с.
 16. Музыка в начальных классах: Методическое пособие для учителя / Э.Б. Абдуллин, Т.А. Бейдер, Т.Е. Вендрова и др.; Науч. рук. Д.Б. Кабалевский. – М.: Просвещение, 1985. – 140 с., нот. – (Б-ка учителя нач. классов)
 17. Музыкальное воспитание в школе. Сб. статей в помощь учителю пения общеобразовательной школы. Вып. четвертый. Сост. О.А. Апраксина. – М.: Музыка, 1965. – 73 с.
 18. Музыкальное образование в школе: Учеб. пособие для студ. муз. фак. и отд. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Школяр, В.А. Школяр, Е.Д. Критская и др.; Под ред. Л.В. Школяр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 232 с.

19. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. пособие для студ. нач. фак. педвузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.
20. Программа по музыке для общеобразовательной школы 1 – 3 классы. М.: Просвещение, 1977. – 148 с.
21. Программы средней общеобразовательной школы Музыка 4 – 7 классы. М.: Просвещение, 1988. – 202 с.
22. Прокофьев С.С. Автобиография [Подгот. текста и коммент. М. Г. Козловой]. 2-е изд., доп. М.: Изд-во «Сов. композитор», 1982. - 600 с. ил., нот. ил. Балеты-сказки Чайковского П.И.: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Музыкально-литературные композиции и облегч. перелож. для фортепиано Н.Адлер. М.: Музыка, 1978. – 114с.
23. Хайрутдинова Д.Ф. Балетное творчество Назиба Жиганова: Дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: Казань, 2004 - 261 с.
24. Чайковский П.И.– Плетнев М.В.Концертная сюита из балета «Щелкунчик»
25. Чайковский П.И. Щелкунчик: Балет-феерия в 2д., 3 карт.: Соч. 71 / Либр. М.Петипа по сказке Э.-Т.-А. Гофмана в переложке А.Дюма-сына; облегч. перелож. для фортепиано автора. – М.: Музыка, 2003. – 160с.
26. Хрестоматия по татарской фортепианной музыке. Ч.1. Сост.-ред. Э.К.Ахметова, В.М. Спиридонова и др. Казань: Тат.кн.изд., 1982. – 144с.
27. Шацкая В.Н. Музыка в школе. Художественное воспитание средствами музыкального искусства. М.: Академия пед. наук РСФСР, 1950. – 173 с.
28. Шепелев В.М. Интерпретация музыки как средство воспитания чувств школьников: Учебное пособие. – М., 1984. – 88 с.

Содержание

Введение.....	3
Рекомендации к подготовке фрагмента урока искусства в школе.....	8
Фрагмент урока для первого класса	
Тема: О чем говорит музыка. Звукоизобразительность в музыке...	15
Фрагмент урока для третьего класса	
Тема: Музыка моего народа. Балет Н.Г. Жиганова «Зюгра».....	18
Фрагмент урока для третьего класса	
Тема: Между музыкой разных народов мира нет непреходимых границ. Сказочные персонажи в музыкальном творчестве композиторов разных стран.....	22
Фрагмент урока для четвертого класса	
Тема: Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы. Литература и музыка.....	28
Фрагмент урока для шестого класса	
Тема: Музыкальный образ. Музыкальные термины.....	33
Фрагмент урока для шестого класса	
Тема: Музыкальная драматургия. Музыкальная интерпретация литературного образа на примере сказки Э.-Т.-А. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король».....	37
Фрагмент урока для седьмого класса	
Тема: Великие наши «современники». Детская музыка в творчестве С.С. Прокофьева.....	43
Фрагмент урока для седьмого класса	
Тема: Великие наши «современники». Эдвард Григ – национальный норвежский композитор.....	47
Интернет-ресурсы.....	52
Литература.....	52

**Подготовка студентов-пианистов
к музыкально-эстетическому воспитанию
на уроках искусства в школе**

Учебно-методическое пособие

Каркина С.В.

Рецензенты:

Дедюхина Ольга Владимировна
кандидат педагогических наук, доцент Института музыки Московского
государственного университета культуры и искусств

Хайрутдинова Дилия Флюоровна
кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории искусств и МХК
Института филологии и искусств Казанского федерального
университета