Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа №1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.

Разработка конспекта занятия

поучебному предмету

Беседы о музыке

дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение».

Тема: «Природа в музыке. Музыкальная живопись».

1-й год обучения. Срок освоения 4 года.

I четверть.

Работу выполнила: преподаватель теоретических дисциплин высшей квалификационной категории Грахова Н.П.

г. Смоленск, 2022 г.

Пояснительная записка.

Тема: «Программная музыка», по мнению автора, является одной из важных тем, т.к. понимание учащимися сути программности в музыке, знание форм и способов представления программы в музыкальном произведении позволяет систематизировать восприятие музыки.

В данной разработке занятия по предмету музыкальная литература представлен материал, углубляющий представление учащихся о пространственно-изобразительных возможностях музыки.

На примерах произведений К. Дебюсси, П.И. Чайковского, Г. Свиридова, А. Вивальди в ходе беседы, слушания и анализа музыки учащиеся приходят к выводу о том, что программа, будь она обобщённая или конкретная, не ограничивает индивидуальное восприятие музыки, не умаляет содержание музыкального произведения.

Тема урока – картины природы в музыке. Второй важный вывод, к которому приходят учащиеся, это то, что любой так называемый «музыкальный пейзаж» - это не простая зарисовка состояния природы, это состояние души, это чувства, эмоции, философские мысли композитора.

Тип урока: комбинированный.

Вид урока: урок общеметодологической направленности.

Цель урока: расширить и углубить знания учащихся о понятии программности в музыке.

Задачи:

- развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков слухового анализа музыкальных произведений;

- развитие личного отношения к музыкальным произведениям;

- повышение интереса к музыкальному искусству через изучение нового материала и применения различных форм деятельности.

Методы обучения:

- проблемно-деятельностный подход;

- словесные (рассказ, беседа, объяснение);

- наглядно-зрительный (демонстрация);

- проблемно-аналитические;

- метод поэтапных открытий;

- сравнения.

Методы воспитания:

- метод нравственно-эстетического познания музыки;

- метод эмоциональной драматургии;

- метод широких ассоциаций;

- эмоциональное поощрение.

Материально-техническое оснащение: учебники по музыкальной литературе, компьютер, телевизор, фортепиано, проектор.

Планируемые результаты.

Предметные:

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;

- развитие художественного вкуса и интереса к классической музыке;

- умение анализировать музыкальные произведения;

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно - образного содержания музыки в литературной деятельности (сочинение-миниатюра).

Метапредметные:

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;

- применение знаково-символических и речевых средств, для решения коммуникативных и познавательных задач;

- участие в совместной беседе на основе сотрудничества.

Личностные:

- проявление эмоциональной отзывчивости, личностного отношения при восприятии музыкальных произведений;

- развитие коммуникативных качеств, умения прислушиваться к мнению сверстников;

- воспитание духовно- нравственных качеств.

Виды деятельности учащихся: слушание музыки,рассматривание художественных произведений, беседа, размышление.

Музыкальный материал:

1. К. Дебюсси «Снег танцует» **(**аудио запись).

2. П.И. Чайковский. Фрагмент из балета «Щелкунчик» «Вальс снежных хлопьев» (видео фрагмента спектакля).

3. Г. Свиридов. Иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель». «Весна и осень» (видео концертного выступления).

4. А. Вивальди. Фрагмента из цикла «Времена года» Антонио Вивальди». 3 часть. Presto. «Летняя гроза» (видеоклип).

Образовательные ресурсы:

Стихи Надежды Шемякиной « Пятнашки и черепашки»

Репродукция картины И.И. Левитана « Вечер. Золотой Плёс»

Ход урока:

1. Организационный этап. Приветствие.Проверка присутствующих и готовности обучающихся к занятию. Создание положительной атмосферы, подкрепление настроя на учебную деятельность.

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

Преподаватель: Ребята, откройте, пожалуйста, свои рабочие тетради (стр. 21). Назовите тему, которую мы начали изучать на прошлом занятии.

Предполагаемые ответы учащихся: Программная музыка.

Преподаватель: Верно.Это очень важная тема. Ведь каждый музыкант, будь он любитель или профессионал, непременно в своей творческой деятельности соприкасается с программными музыкальными произведениями. Но это ещё и непростая, и очень интересная тема. Вы, наверное, поняли это по прошлому занятию. Сегодня нам предстоит сделать маленькое открытие, которое поможет нам ещё глубже разобраться в сути такого понятия, как программность в музыке, расширить свои познания и приблизиться ещё на один шаг к пониманию того, о чём и как с нами говорит Музыка!

3. Актуализация знаний.

Преподаватель: Ребята, прежде чем перейти к изучению нового материала по теме «Программная музыка», мне необходимо понять, насколько хорошо вы усвоили предыдущий материал. Итак, прочтите, пожалуйста, из своей рабочей тетради ответ на первый вопрос, какие музыкальные произведения называются программными?

Предполагаемые ответы учащихся: Программными называются произведения инструментальной музыки, в основе которой лежит определенный сюжет, образ, программа, заданная композитором.

Преподаватель: В какой форме может быть выражена программа? Отвечая на этот вопрос, вы так же можете воспользоваться рабочей тетрадью.

Предполагаемые ответы учащихся: Программой может служить название, эпиграф, подзаголовок или литературный сюжет, раскрывающий содержание произведения.

Преподаватель: Кто задаёт программу**?**

Предполагаемые ответы учащихся: Программа может исходить только от автора музыки.

Преподаватель: Как вы считаете, может ли программадать полное разъяснение к содержанию музыкального произведения?

Предполагаемые ответы учащихся: Программа не является разъяснением музыки, она дополняет её, позволяет слушателям глубже понять замысел композитора. Программа задает то, что нужно искать и понять в музыке. Восприятие музыки индивидуально.

Преподаватель: Когда вы слушаете музыку, вы следите за ее развитием, воспроизводите в своем воображении какие-то картины, образы, которые вызывает звучащая музыка. Вы размышляете над тем, о чём поведала вам музыка или просто наслаждаетесь услышанным. При этом ваши фантазии наверняка будут отличаться от того, что представляет себе другой человек, слушающий музыку вместе с вами.

Преподаватель: Внимание, посмотрите на экран.

Перед вами список произведений различных композиторов, которые я считаю программными. Согласны ли вы с моим утверждением? Если нет, укажите на мои ошибки и обоснуйте свой вывод.

На экран проектора с ПК выводится список названий музыкальных произведений:

1. П.И. Чайковский «Новая кукла»

2. А. Лядов «Кикимора»

3. Э. Григ «Танец эльфов»

4. Ф.Шопен «Прелюдия»

5. А. Лядов «Кикимора»

6. Э. Григ «Танец эльфов»

7. К. Дебюсси «Сады под дождём»

8. М.П. Мусоргский Цикл «Картинки с выставки»

9. Ф. Мендельсон «Песня без слов»

10. Р. Шуман «Бабочки»

11. С. Прокофьев «Марш»

12. Й. Гайдн Симфония №103 «С тремоло литавр»

13. Р. Щедрин Балет «Кармен-сюита»

14. М.И. Глинка Романс «Я помню чудное мгновенье»

Учащиеся выбирают из представленного списка произведения, не являющиеся программными. Из списка следует удалить:

4. Ф. Шопен «Прелюдия»

9. Ф. Мендельсон «Песня без слов»

11. С. Прокофьев «Марш»

12 . Й. Гайдн Симфония №103 «С тремоло литавр»

14. М.И. Глинка Романс «Я помню чудное мгновенье»

Преподаватель: Молодцы, я вижу, вы хорошо подготовились к сегодняшнему занятию. Давайте подытожим всё ранее сказанное. Внимание на экран! Повторяем! Данные выводы важны для дальнейшей работы.

Преподаватель демонстрирует на экране проектора 4 вывода.

Преподаватель или учащиеся могут дублировать текст чтением вслух.

ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА

1. Программными называются произведения инструментальной музыки, в основе которой лежит определенный сюжет, образ, программа, заданная композитором.

2. Программой может служить название, эпиграф, подзаголовок или литературный сюжет, раскрывающий содержание произведения.

3. Программа может исходить только от автора музыки.

4. Программа не является разъяснением музыки, она дополняет её, позволяет слушателям глубже понять замысел композитора. Программа задает то, что нужно искать и понять в музыке. Восприятие музыки индивидуально.

4. Первичное усвоение новых знаний.

Преподаватель: Итак,из прошлого урока, а так же из своей исполнительской практики, вы уже знаете, что музыка может рассказать какую-то историю, создать образ – шаловливый или угрюмый, подвижный или неповоротливый. Программа, данная композитором, помогает конкретизировать содержание.

А может ли музыка передать пространство, изобразить бескрайние просторы, высокие горы, бушующее море, нарисовать осень, весну, лето, зиму?

Предполагаемые ответы учащихся: Музыка может рисовать картины природы, например, море, лесную чащу, изобразить осень, весну, лето, зиму.

Преподаватель: Вы наверняка встречались с такими названиями как «Утро», «Зимняя дорога», «Утёс», «Море», «Тюильрийский сад» и т.п. Какими средствами музыка «рисует» портреты, картины природы, сцены народных гуляний или сражений на поле боя.

Предполагаемые ответы учащихся: Для передачи картин природы, портретных зарисовок, изображения картин народных празднеств, плясок, битв и т.п. музыка использует *музыкальные средства выразительности – мелодию, ритм, регистр, лад, темп, гармонию, фактуру.*

Преподаватель: Такая программность, когда в музыкальном произведении отсутствует сюжетная канва, а музыка рисует один какой-то образ, картину или пейзаж, а также портретные музыкальные зарисовки называется картинная программность. Взгляните на экран. Что вы видите?

На экране проектора демонстрируются репродукции картин художников:

А.К. Саврасов «Грачи прилетели»,

Владимир Янаки «Щедрая осень»,

Алексей Адамов «Перед грозой»,

И.К. Айвазовский «Зимний пейзаж».

Предполагаемые ответы учащихся: Картины природы. Пейзажи.

Преподаватель: Что означает слово «пейзаж»?

Предполагаемые ответы учащихся: Пейза́ж — произведения изобразительного искусства, картины, на которых изображена природа.

Преподаватель: Само слово пейзаж – французское слово, и переводится дословно как «местность». Ваш ответ верен, пейзаж – это описание природы.

Давайте попробуем взглянуть на эти пейзажи несколько иначе, точнее, давайте попробуем эти картины «услышать». Как вам кажется, какими звуками наполнены картины?

Предполагаемые ответы учащихся: крики грачей, завывание вьюги, далёкие раскаты грома, предвещающие близкую грозу, тихая беседа бабушек, торгующих яблоками.

Преподаватель: Композиторы, так же как и художники, любят обращаться к теме природы.В некоторых произведениях мы можем уловить подражание звукам природы - пению птиц, завыванию ветра, топоту копыт, журчанью ручейка. Средствами музыкальной выразительности композитор может передать речевую интонацию, движение поезда, покачивание лодки на волнах и тому подобное. Этот приём в музыке называется изобразительностью. Постепенно музыка научилась вызывать зрительные впечатления, т.е. музыка научилась «рисовать» природу. Есть такое выражение - «музыкальная живопись», оно принадлежит композитору и музыкальному критику А. Серову. Это выражение не просто метафора; оно отражает возросшую выразительность музыки, открывшей для себя ещё одну образную сферу – пространственно-изобразительную.

Давайте полюбуемся ещё одним пейзажем, глазами талантливой художницы Марины Дайковской увидим волшебство… Что там, за окном?

На экране проектора демонстрируется репродукция картины Марины Дайковской «Снег»

[*https://filed158.my.mail.ru/pic?url=https%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fd%2F3%2F156%2F969%2F156969794_3.jpg&mw=&mh=&sig=fec732ab8913c6d36ca1e72d36a339fa*](https://filed158.my.mail.ru/pic?url=https%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fd%2F3%2F156%2F969%2F156969794_3.jpg&mw=&mh=&sig=fec732ab8913c6d36ca1e72d36a339fa)

Предполагаемые ответы учащихся: Идёт снег.

Преподаватель: Вы любите, когда идёт снег, мягкий, пушистый и лёгкий, как на картине? В такие минуты наступает какая-то удивительная тишина. Кажется, природа замирает в преддверии чуда. А можно ли услышать, как опускаются снежинки? Французскому композитору Клоду Дебюсси это удалось.

Прослушивание пьесы К. Дебюсси «Снег танцует».

[*https://lemuzika.pro/search/дебюсси%20снег%20танцует*](https://lemuzika.pro/search/дебюсси%20снег%20танцует)

Преподаватель (после прослушивания): Пьеса, которую вы сейчас слушали, называется «Снег танцует***».*** Музыка напоминает акварель, как и на картине Марины Дайковской. Те же легкие прозрачные краски. Музыка дышит тишиной и покоем, она неуловима и изящна.

Волшебное кружение лёгких снежинок вдохновило и П. И. Чайковского. «Вальс снежных хлопьев» звучит в его балете «Щелкунчик». Давайте послушаем вальс П. И. Чайковского.

Прослушивание фрагмента из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского «Вальс снежных хлопьев».

<https://www.youtube.com/watch?v=DOPyCWTM5-w>

5. Первичная проверка понимания

Преподаватель: Два танца снежинок, такие похожие, и такие разные. Охарактеризуйте музыку обеих пьес и найдите в них **общие** черты.

Предполагаемые ответы учащихся: светлая, звонкая, суетливая,беззаботная, живая, подвижная, беспорядочная (отсутствует кантилена в мелодии), мечтательная, хрупкая, игривая.

Преподаватель: Вы нашли правильные слова, определяющие характер музыки. Но если вы внимательно слушали музыку, то смогли заметить, что при некоторой схожести, музыка очень разная.

У Дебюсси пленяет удивительная тонкость оттенков и свойственная всей музыке щемящая печаль. Однообразно падающий снег вызывает у человека чувство грусти и собственного одиночества. Хоровод снежинок за окном, которых гоняет ветер, заставляет кружиться, менять направление, то вздыматься вверх, то падать вниз лишь повод остаться наедине со своими мыслями.

От музыки П.И. Чайковского сердце замирает от восторга и красоты. Ощущение радости, лёгкости увлекает. Хочется не грустить и ни о чём не печалиться, лишь кружить в танце вместе с беззаботными снежинками.

«Вальс снежных хлопьев», завершающий I акт балета «Щелкунчик», П.И.Чайковский создавал, находясь под впечатлением от своего успешного выступления в Париже – прекрасном городе, символизирующем любовь и романтику. Это душевное состояние композитора ощущается в музыке.

6. Закрепление, контроль усвоения материала.

Преподаватель: А вот ещё один интересный пример.

Георгий Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» - оркестровая сюита, состоящая из девяти пьес. Яркий пример сюжетной программности, о которой шла речь на прошлом уроке. Музыка следуя за сюжетом повести А.С. Пушкина, рассказывает довольно трагичную историю любви. Одна из пьес называется «Весна и осень». Несмотря на то, что пьеса одна, но состоит она из двух миниатюр. Между миниатюрами даже есть небольшая пауза в звучании.

Там где Весна – музыка дышит свежестью, она наполнена светом и радостью. Это живописная картина весеннего пробуждения природы. Воздушная мелодия флейты сопровождается аккомпанементом струнных инструментов.

Преподаватель исполняет на фортепиано основную тему пьесы Г.Свиридова «Весна и осень».

После паузы начинается вторая миниатюра - это осень, пора отцветания и усталости. Но что это? Флейту сменяет скрипка с **тем же напевом, с тем же мотивом,** но приглушенным, у солирующей скрипки с сурдиной, и аккомпанируют ей своими мягкими аккордами теперь кларнеты и валторны — пианиссимо, с сурдинами. В конце звуки скрипки растворяются и затухают в звенящем осеннем небе.

Прослушивание фрагмента №3 из сюиты Г. Свиридова «Метель», «Весна и осень»

<https://www.youtube.com/watch?v=yUHkLVF7PPc>

Преподаватель: Ребята, кто из вас заметил, какое главное, ключевое изменение произошло в основной теме?

Предполагаемые ответы учащихся: В первой миниатюре тема звучит в мажоре, а во второй – в миноре.

Преподаватель: Как вы думаете, для чего композитор это делает? Неужели он не мог придумать какую-нибудь новую тему?

Предполагаемые ответы учащихся: Одна и та же тема – это один и тот же герой. Но смена лада говорит о том, что в его жизни произошли перемены.

Преподаватель: Совершенно верно! В данном случае весна и осень не просто времена года, не просто пейзаж, они имеют философский смысл. Тема – это главная героиня повести Маша. Весна – это зарождение любви, это мечты, надежды, это ожидание счастья. Осень – это печаль расставания, разочарование, горечь утраты и понимание, что ничего изменить нельзя.

7. Формулировка вывода, подведение итогов занятия.

Преподаватель: Смена времён года, изображение природы в искусстве никогда не было простым её копированием.

Образы, будучи запечатлёнными на холсте, в стихах или звуках, вызывали сложные чувства, переживания, настроения. Природа в искусстве одухотворена, она печальна или радостна, задумчива или величава; она такова, какой видит её человек.

Мы вместе с вами сегодня узнали, что пейзаж – жанр не только изобразительного искусства, но и музыкального, это отзвук души человека, зеркало его внутреннего мира.

Музыкальный пейзаж - это «пейзаж настроения», в кото­ром выразительность интонаций сливается с изобразительными подробностями музыкального языка.

Для нас это новое определение. Давайте запишем определение в тетради.

8. Домашнее задание.

Преподаватель: Сегодня на занятии пред нами благодаря музыкепредстали музыкальные пейзажи, так называемая «музыкальная живопись». Если помните, данное определение принадлежит А. Серову, композитору и музыкальному критику.

Сменяли друг друга зима, весна и осень. Но не будем нарушать законов природы. Ведь между весной и осенью непременно случается лето!

Вернуть нам лето поможет музыка великого Антонио Вивальди. Известно, что композитор много путешествовал на дилижансе. Из-за его растущей популярности как виртуозного скрипача, такие путешествия случались довольно часто, и потому любоваться живой природой он мог в разное календарное время. Вероятно, такое приятное созерцание и подтолкнуло Антонио к идее - всё это великолепие изобразить музыкальными звуками. Написанный в 1723 году цикл "Времена года", состоящий из четырех концертов, стал самой популярной работой Антонио Вивальди и одним из лучших произведений музыки барокко.

В четырех частях партитуры — «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень», связанных непрерывным музыкальным развитием, развертывается поэтическое повествование о вечном круговороте в природе и жизни. Это четыре завораживающих композиции, весьма живописно воссоздающие красоту природы в каждый календарный сезон, среди которых особое восхищение вызывает красивая и эмоциональная музыка концерта под заголовком «Лето». Лето - это второй концерт из цикла "Four Seasons".

Прослушивание **фрагмента из цикла «Времена года» Антонио Вивальди». 3 часть. Presto. «Летняя гроза».**

На экране проектора демонстрируется видео файл А. Вивальди «Времена года» 3 часть. Presto. «Летняя гроза».

<https://www.youtube.com/watch?v=170uRBTUgvc>

Преподаватель: Я наблюдала за вами во время слушания, и мне показалось, что музыка А. Вивальди вас впечатлила! Мне очень хотелось бы узнать, что вы чувствовали, о чём думали. Если вы готовы поделиться своими эмоциями, напишите к следующему уроку сочинение-миниатюру на тему: «Летняя гроза

А. Вивальди» (По мотивам *фрагмента из цикла А. Вивальди «Времена года». 3 часть. Presto. «Летняя гроза). В сочинении постарайтесь сформулировать, какая идея, какая философская мысль заключена в этой «музыкальном пейзаже».*

Это ваше домашнее задание. Запишите, пожалуйста, домашнее задание в дневники и обязательно укажите точное название произведения.

Желаю удачи! На этом наш урок закончен!

Список литературы.

1. Науменко Т.И., Алеев В.В.Музыка.5 кл.:Учеб. Для общеобразоват. учеб. Заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. -224 с.: ил., нот. ISBN 5-7107-4413-1

2. Георгий Свиридов. Метель. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина. Переложение для фортепиано К. Титаренко.“Музыка”, 1973г. номер 10864

3. Шорникова М. И. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры: первый год обучения: учебное пособие /М. Шорникова. – Изд.10-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.-186 с. [1] с. : ил.; [8] ил. – (Учебное пособие для ДМШ). ISBN 978-5-222-14813-6

4. Шорникова М. И. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры: 1-й год обучения: рабочая тетрадь / М.И. Шорникова. – Изд.4-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2016.-159 с. - (Учебное пособие для ДМШ).

ISBN 978-5-222-26287-0