

Сценарий урока музыки.

6 класс

I ЧЕТВЕРТЬ

МИР ОБРАЗОВ ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Урок 1. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ

Цель урока: Понимание музыкального образа как живого обобщённого представления о действительности, выраженного в музыкальных интонациях, на примере различных *музыкальных жанров*.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент. Приветствие. Мотивация

2. Актуализация опорных знаний

«Искусство есть средство беседы с людьми», - говорил М.П. Мусоргский, а Н.А. Римский-Корсаков называл музыку искусством поэтической мысли, которое сродни нашей речи.

На уроках в 5 классе вы находили ответ на вопрос «Что роднит музыкальную и разговорную речь?». Вспомните, назовите, *что же роднит музыкальную речь и разговорную?*

- *Интонация*.

Человеческая речь богата интонациями. С помощью интонаций мы можем выразить и любовь, и гнев, и печаль.

Музыкальная речь, музыкальное искусство выросли из устного общения людей. Можно не понимать другого языка, но по интонации мы можем понять смысл сказанного. *Вслушиваясь в музыкальную интонацию*, мы так же *можем почувствовать её выразительность*. Из музыкальных интонаций складывается *мелодия*. Что такое мелодия?

- *Мелодия – душа музыкального произведения, его самая существенная сторона, главная его мысль*.

От того, как развиваются разные мелодии, как они сочетаются друг с другом, взаимодействуют между собой, зависит рождение музыкального образа.

3. Постановка проблемы. Сообщение темы. Целеполагание

Мы обратимся непосредственно к музыкальному образу, продолжая рассмотрение интонационной природы музыкального искусства в единстве содержания и формы музыкального произведения, и также вплотную подойдём к обобщённому пониманию *художественного* образа в разных жанрах искусства.

Тема урока – «Удивительный мир музыкальных образов».

Любой образ – это частица жизни.

Исторический образ - это конкретные человеческие судьбы и характер той или иной исторической эпохи.

Художественный образ обогащает явления жизни через личное переживание, выражает мысли и чувства, характерные для многих современников. В нашем сознании создаётся законченный образ – *переживаний, состояние характера*, образ душевного образа человека.

Что же общего между этими образами?

- Они **выражают внутренний мир человека и частицу жизни.**

Художественный образ — это характерный для искусства способ и результат преобразования различных явлений, воплощённый **в художественном произведении**. Это личный взгляд творца, его субъективное **отражение картины** объективного мира. В художественном образе присутствует действительность и художник.

Художественный образ воплощает отношение творца к тому или иному жизненному явлению, пересоздаёт его, выявляя в нём существенное.

Перед нами именно **образ** действительности, который требует работы нашего воображения, для того чтобы явление искусства ожило и соприкоснулось с жизнью. Художественный образ всегда связан с выражением человеческого идеала, соединяет действительность и идеал, устанавливая связи между ними.

В художественных образах раскрываются различные грани духовного мира человека, его отношение к самым разным явлениям окружающей жизни. Погружаясь в образный строй произведения, мы волнуемся, грустим, радуемся... Не случайно философы говорят об искусстве как реальной силе, просветляющей всю человеческую жизнь.

Выделенная качественная сторона явления лежит в основе внутренней *формы художественного образа*, порождает его многозначность, открывает связи с другими образами и ценностным содержанием произведения искусства. При утрате живой связи формы с конкретными признаками явления художественный образ превращается в условный знак. Например, фрагмент музыкального произведения становится позывными радиостанции, звонком в сотовом телефоне, фоном в рекламе.

4. Работа по теме урока

1) Музыкальный образ

Художественно-интонационные образы, т.е. **образы, запечатлённые в интонациях**, составляют содержание музыки и являются результатом личного отношения к реальности какого-либо композитора или исполнителя. Благодаря своей интонационной природе музыка выражает переживание как движение со всеми его изменениями и оттенками, динамическими нарастаниями и спадами, различными эмоциями и их столкновениями. Вспомните, как *различными интонациями преобразил П.И. Чайковский звучание незатейливой русской мелодии «Во поле берёза стояла» в Финале своей Симфонии №4.*

Прослушивание музыкального фрагмента. П. Чайковский. Симфония №4. Финал

Музыка – сама жизнь, она подвластна законам жизни, воздействует на нас, на людей. Выражая мысли и эмоции человека в звуковой форме, музыка служит средством общения людей и воздействия на их эмоциональное состояние.

Музыка может раскрыть эмоционально-психологическое состояние человека, его характер. На этой способности музыки выразить конкретные, тонкие и заразительные эмоции и чувства основано широко распространённое определение её как **«языка души» (А.Н. Серов)**.

Музыкальный образ – творческие замыслы композитора, жизненное содержание, которое создаёт автор с помощью богатых возможностей музыкального языка. Другими словами, **музыкальный образ** – это живое, обобщённое представление о действительности, выраженное в музыкальных интонациях.

Сегодня, постигая удивительный мир музыкальных образов, мы раскроем одно из его направлений — **«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»**, знакомясь с различными жанрами музыкального искусства.

Известно, что в музыковедении сложились различные системы классификации музыкальных жанров. В зависимости от того, какой из факторов, обуславливающих жанр, рассматривается в качестве основного, музыкальные жанры группируются по нескольким направлениям.

2) Образы вокальной и инструментальной музыки

А) Вокальные и инструментальные жанры

По *способам и условиям (месту) исполнения и восприятия* наиболее распространённым является деление музыки на **вокальные и инструментальные жанры**, а по *исполнительским составам*, для которых она написана, — на музыку **хоровую, камерную и симфоническую**.

Как правило, **вокальные жанры** связаны с поэтическими текстами (исключение составляет **вокализ**), и изначально они возникали как музыкально-поэтические. Они подразделяются на **сольные (песня, романс, ария)**, **ансамблевые** и **хоровые жанры**; чисто **вокальные (соло или хор без сопровождения)** и **вокально-инструментальные**.

Вокальные произведения с сопровождением одного или нескольких инструментов относятся к **камерным жанрам**, а с сопровождением оркестра — к крупным **вокально-инструментальным жанрам (месса, реквием, оратория, кантата и др.)**.

Инструментальная музыка ведёт своё происхождение от танца (от связи музыки с движением) и в то же время на её развитие всегда влияло пение.

Прослушайте, сравните между собой различные музыкальные произведения. Какие из них вы отнесёте к вокальным, а какие — к инструментальным жанрам?

Прослушивание музыкальных фрагментов:

- Романс «Жаворонок» М. Глинки. «Жаворонок» М. Балакирева
- «Я помню чудное мгновенье» М. Глинки. «Вальс-фантазия» М. Глинки

В.А. Тропинин. Гитарист. 1839 г.

Э. Дега. Оркестр оперы. 1870 г.

Б) Бытовые и народно-бытовые жанры

По *происхождению и жизненному назначению* музыкальные жанры разделяют на жанры, связанные с *потребностями человеческой жизни*, которые находят применение в трудовых процессах, ритуальных действиях, звучат в быту (**бытовые и народно-бытовые**

жанры), и *жанры, не несущие определённых жизненно-бытовых функций*. К последним относятся *танцевальная, маршевая, песенная музыка*.

- Ещё в начальной школе вы встречались с большим разнообразием таких жанров. Назовите их.

- Различные *танцевальные жанры*: вальс, полонез, менуэт, танго, рок-н-ролл и др.

- *Жанры маршевой музыки*: траурный, победный, спортивный, детский и др.

- *Жанры лирической песни*: колыбельная, баркарола, серенада и др.

Совершенно верно. И со многими из этих жанров вы в 6 классе встретитесь повторно.

Изучая в 5 классе взаимосвязь и взаимодействие музыки с литературой, вы знакомились также с различными *жанрами народной песни*: *трудовой, колыбельной, лирической протяжной, игровой, хороводной*, которые имеют чётко определённую *сферу бытования*.

Каждый из названных жанров подразделяется на множество вполне самостоятельных групп, которые тоже называют жанрами. В 6 классе перед вами откроется объёмная картина свадебного обряда, который объединяет множество разнообразных жанров песен и танцев (от плача до величания). Вы познакомитесь с отражением народной свадьбы в операх М.И. Глинки.

В) Театрально-драматические жанры

В музыкальном искусстве одно и то же произведение можно охарактеризовать с различных точек зрения и отнести его сразу к нескольким жанрам или один и тот же жанр может оказаться в нескольких жанровых группах.

Так, в самом общем плане **опера** — особый жанр музыкального творчества. В то же время *по способу исполнения* её можно отнести к группе **вокально-инструментальных произведений**, а *по месту исполнения и связи со смежным искусством* — к **театрально-драматическим произведениям**.

Выделяют и жанры внутри жанра. **Оперные жанры**: *арии, дуэты (ансамбли), хоры, симфонические фрагменты, прологи, увертюры, балетные сцены* и др.

Арии, хоры, симфонические фрагменты, входящие в оперу, определяют как различные жанры **вокальной** (*песня, романс, ария* и др.) и **инструментальной** (*увертюра, симфоническая картина* и др.) музыки. Исходя из различных бытовых жанров, жанровая характеристика может быть уточнена композитором или слушателями: *Романс* Антонида, *Ария* Сусанина из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки, *песни гостей*, но *хороводная* песня Садко из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова.

В XX в. в **вокально-инструментальных произведениях** нередко участвуют чтецы, актёры, исполняются танцы, применяется театрализация. С одним из таких произведений — сценической кантатой К. Орфа «Кармина Бурана», *сближающей вокально-инструментальный жанр с жанром драматического театра*, мы будем знакомиться на уроках музыки в 6 классе.

Г) Литературно-поэтические жанры в музыке

На *содержание* музыки указывает и **литературно-поэтическая жанровая классификация**. Подразумевая какой-либо характер, связанный с определённым жанром литературы, говорят о музыке драматической, комической, лирической, эпической. И потому музыкальные образы по своему характеру и жизненному содержанию подразделяются на *лирические, эпические, комические, драматические*.

Лирический образ - образ, который передаёт личные переживания автора: романтические чувства, любовь к природе, также это могут быть грустные воспоминания, разочарование и т.п.

Драматический образ – это образ, где присутствует драма, трагедия. Музыкально-драматическая трактовка литературного образа героя глубже показывает особенности его характера.

Эпические образы – образы, изображающие Родину в определённую историческую эпоху.

Один из таких образов запечатлён в ваших учебниках на с. 4-5 - это картина русского художника В. Васнецова «Баян». Это как бы своеобразная прелюдия к теме образов вокальной и инструментальной музыки. Картина как бы напоминает нам об истоках русской музыкальной культуры, о преемственности поколений.

Баян — имя певца из «Слова о полку Игореве», однако художник не связывает своего героя с персонажем конкретного произведения и создаёт собирательный образ былинного певца. В картине звучит тема единения певца и дружины, их духовной связи. Великая сила искусства вдохновляет дружину на подвиг во имя славы земли русской. Баян - старец, повидавший многое на своём веку, знающий историю благородного рода воителей. Он несёт в себе правду жизни. Обобщённость образов соответствует монументальности композиции. Решение пейзажа носит эпический характер. Панорамность широких российских просторов воспринимается как собирательный образ родной природы и звучит символически.

В.Н. Васнецов. Баян. 1910 г.

На дальнейших уроках вы постепенно откроете для себя и **лирические образы русского романса, пасторали, ноктюрна**, почувствуете **эпический характер образов** Симфонии №2 А.П. Бородина, **драматические образы** музыки Л. Бетховена.

В то же время постоянное переплетение этих типов выразительности нередко затрудняет определённость такого рода классификации. Например, **лирическим** миниатюрам (ноктюрнам Ф. Шопена, П. Чайковского), **повествовательно-эпическому** жанру баллады (балладе Ф. Шопена) присуще **драматическое** развитие образов.

5. Рефлексия

- Объясните, как вы почувствовали на себе то, о чём говорил М. Мусоргский: **«Искусство есть средство беседы с людьми»**.
- Что такое музыкальный образ?
- Что поможет нам понять музыкальный образ при прослушивании и анализе музыкального произведения?
- **Интонационный смысл**.

6. Итог урока

Чтобы понять музыкальный образ в целом, следует выявить выразительно-смысловую, содержательную сущность музыкального произведения, т.е. нужно сопоставить образы, их столкновение и развитие. Это позволит лучше понять отношения между художественной идеей, внутренней (**интонационной**) формой в опоре на жизненные прообразы музыки, и внешней (**звуковой**) формой — смена тембров, направления мелодического движения и его рисунка, изменения громкости, темпа, общего характера ритмики. Внутренняя форма воспринимается как речь на знакомом языке, которая воздействует и своим звучанием, и смыслом; внешняя же форма воспринимается как речь на незнакомом языке, но которая

оказывает эмоциональное воздействие своим общим звучанием, без понимания её содержания.

Глубокое проникновение в мир композиторов-классиков и выдающихся наших современников позволяет нам обратиться к самим себе, учит размышлять о жизни и красоте мира, о любви и ненависти, о добре и зле.

Замечательно сказал **Р. Щедрин** в одном из интервью: *«Что такое душа, как складываются отношения матери с сыном? Описать эти вещи словами... невозможно. Необходим другой язык. Вот для этого и существует классическая музыка, поэтому-то она столько и живёт... Чайковского, Моцарта люди не забудут никогда. Да, поклонники классической музыки не исчисляются миллиардами — если бы их было большинство, тогда на Земле не было бы войн, и души у людей были бы другие...»*

Так что будем смягчать наши души музыкой, живописью, театром, книгами.

7. Домашнее задание

1. Закрепить знания, просмотрев видеоурок - <https://youtu.be/1jIVDCG0tpA>. Знать понятия: «**музыкальный образ**», «**вокализ**».
2. Знать понятие «**жанры музыки**»; различать музыкальные образы по жанрам;
3. Выписать в тетрадь и выучить термины.

Учитель:

Орешкина М.А. Митя