Муниципальное автономное образовательное учреждения
дополнительного образования детей
«Первомайская детская школа искусств»
Щекинского района

РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА
По музыкальной литературе в четвертом классе

ТЕМА: «Шубертиада сквозь призму веков»
к 220-летию со дня рождения Ф. Шуберта

Подготовила: Савостина Марина Ивановна,
преподаватель теоретических дисциплин,
для преподавателей ЩМО.
Методист Т.К.И. им. А.С.Даргомыжского
Диброва В.В.

20 февраля 2018 г.

СТРУКТУРА УРОКА

I. Вступительное слово (пояснение к теме урока, цели и задачи)

II. Франц Шуберт – великий австрийский композитор – романтик. (просмотр видеоролика о жизни Шуберта)

III. «Шубертиада» - рассказ преподавателя о музыкальных вечерах «шубертиадах» с просмотром презентации.

IV. Марш – закрепление данной темы на примерах маршей Ф.Шуберта. (просмотр видеороликов)

V. Зарубежные танцы – закрепление данной темы на примерах танцев Ф. Шуберта (вальс, лендлер, немецкий танец, менуэт, экосез в исполнении учащихся с предварительными комментариями; просмотр видеороликов)

VI. Песни – закрепление данной темы на примерах известных песен Ф. Шуберта «В путь», «К музыке» (песни в исполнении уч-ся соло и ансамблем; показ иллюстраций – работ учащихся художественного отделения школы к известным песням Ф. Шуберта)

VII. Обобщение, подведение итогов.

Цели урока:

- расширение кругозора учащихся.

- ознакомление учащихся с жизнью и творчеством выдающегося австрийского композитора – романтика, Франца Шуберта.

- приобщение учащихся к лучшим образцам музыкального романтического искусства.

Задачи урока:

1.*Методическая:*

- привлечение активных методов обучения как фактор повышения мотивации и интеллектуальной активности учащихся.

- закрепление полученных знаний об основных музыкальных жанрах (марш – песня – танец) на примерах маршей, песен, танцев Франца Шуберта.

2.*Развивающая:* развивать эстетический вкус и приобщать детей к лучшим произведениям классического искусства; развивать у детей образное мышление посредством слушания музыки, а так же способность правильно, чутко воспринимать музыку;

3.Воспитательная: воспитывать у учащихся художественный вкус.

Тип урока: комбинированный, включающий повторение и закрепление ранее полученных знаний, изучение нового материала, обобщение.

Форма работы: групповая, индивидуальная.

Материалы и оборудование:

- Лагутин А.И. Музыкальная литература для ДМШ. – М.: 2002.
- Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры. 1 год обучения. – Ростов-на-Дону, изд. «Феникс»: 2006.
- отрывки из книги Б. Кремнёва «Шуберт»;
- видеоролики связанные с жизнью и творчеством Ф.Шуберта;
- работы учащихся художественного отделения школы преп. Букатик О.М.
- Фортепиано, ноутбук, видео-аудио аппаратура.

Методы обучения: вербальный, словесный, наглядный, практический.

Вступительное слово

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем наш урок. Он носит весьма необычное название «Шубертиада» сквозь призму веков». Это название отнюдь не случайное, ведь широко известно, что минувший, 2017 год, проходил в музыкальном мире под знаком великого австрийского романтика – Франца Шуберта.

Наша школа никогда не остаётся равнодушной к событиям подобного рода и приобщается к ним посредством проведений различных мероприятий, связанных с жизнью и творчеством того или иного композитора, будь-то открытый урок или тематический вечер.

Тематический вечер, посвященный Шуберту, я не так давно проводила, и к нынешнему юбилею мне захотелось попробовать свои силы в какой-либо другой форме, к примеру, открытом уроке.

Правда, возникла некая проблема, которая состояла в том, что ни в одном из имеющихся у меня классов, 4-м и 7-м, Шуберта не было по программе.

Возвращаться с седьмым классом назад не имело смысла, а вот, программные требования четвертого класса подсказали мне решение данной проблемы. Введение в курс музыкальной литературы начинается с изучения выразительных средств и характерных особенностей основных музыкальных жанров, коими являются песня, марш и танец. Если покопаться в творческом багаже композитора, то мы обнаружим их там, в огромном количестве, и связаны они с важнейшими моментами его биографии, а именно, с музыкальными вечерами «шубертиадами», названными так близкими друзьями Шуберта в его честь.

В нашу задачу не входило подробное изучение биографии композитора, но с некоторыми важными сведения о нём мы посчитали необходимым познакомиться.

На нашем уроке мы попробуем воссоздать подобие того творческого духа, который питал когда-то атмосферу тех давних романтических «шубертиад» и который способствовал созданию нетленных шубертовских шедевров - его фортепианной миниатюры.

Преп. Итак, кто же такой, Франц Шуберт? Где и когда он родился; в какую эпоху он жил и творил; какие люди его окружали; что делало его счастливым и несчастным; что его волновало и что способствовало его вдохновению…???

На эти вопросы мы попробуем получить ответы, посмотрев небольшой, пятиминутный фильм о композиторе.

Просмотр видеофильма о жизни Ф.Шуберта.

Преп. О Шуберте было написано немало книг, как художественных, так и научных, с точки зрения изучения его обширного творчества. Но сегодня, здесь прозвучат выдержки из замечательной книги Б.Кремнева «Шуберт», которые имеют непосредственное отношение к теме нашего урока.

Для начала, с помощью вышеназванного автора, попробуем представить себе портрет композитора, вернее, характерные черты его личности, его взаимоотношения с друзьями.

«Шуберт был очень робким, стеснительным и замкнутым человеком. Но стоило ему появиться в кругу близких по духу и сердцу, как все мгновенно менялось. Вместо молчаливого, неловкого, мрачноватого увальня появлялся веселый, общительный человек, полный обаяния и юмора. Нисколько к тому не стремясь, он становился магнитом, притягивавшим других. К этому не прилагалось ни малейших усилий. Им никогда не владело суетно-тщеславное стремление главенствовать. Это приходило непроизвольно, само собой. Он был настолько внутренне богат и значителен, что все остальные невольно тянулись к нему. Так подсолнухи тянутся к солнцу. Не понуждаемые им, а неудержно влекомые животворным его теплом.

Поэтому частые встречи друзей получили имя шубертиад.

Были они шумными, веселыми, непринужденными. Здесь никто никого не стеснял и не подавлял. Один дополнял другого, а все вместе

составляли ту благодатную духовную среду, в которой легко и славно живется.

На шубертиадах музицировали, пели, читали стихи, разыгрывали живые шарады, танцевали. Всякий пришедший сюда вносил свою лепту. Была она ценной – ее принимали, не была таковой – отвергали. И никто не обижался, ибо все знали: здесь правит один-единственный закон – строгий, взыскательный вкус.

Шубертиады происходили в разных домах – у Шобера, у Шпауна, у Зоннлейтнера – в городе и за его бастионами.

Летом друзья нанимали извозчика, взгромождались в пролетку и, до отказа облепив ее, – те, кому не, хватало места, ехали на запятках и подножках, а то и просто брели пешком, – отправлялись в Атценбругг, имение на Дунае, под Веной, где управляющим был дядя Шобера – Иосиф Дерфель.

Здесь целыми днями гуляли по лугам и рощам, играли в мяч, пятнашки, устраивали пикники.

А по вечерам собирались в гостиной. Шуберт усаживался за рояль».

Звучит Марш Ф. Шуберта Ми мажор (небольшой отрывок)

Детям предлагается ответить на вопросы преподавателя:

1. Назовите жанр данного отрывка (марш)
2. Дайте определение понятию **марш**

(В переводе с французского, marche – шествие, ходьба,
Значение слова "марш" многообразно. Маршем называют способ передвижения в строю, военный маневр, музыкальную композицию с характерным чеканным ритмом (размер две четверти, четыре четверти). Различаются торжественные парадные марши, военные, спортивные, траурные, пионерские, детские, песни-марши.

3. Охарактеризовать прозвучавший отрывок (торжественный, парадный, блестящий, горделивый)
4. Уточнить, какой музыкальный образ, кроме основного появляется в музыке (легкий, шутливый, скерцозный)

Преп.: У Шуберта марш существует преимущественно в **фортепианных дуэтах** (всего около 50). Ни один выдающийся композитор не уделял так много внимания четырёхручной фортепианной литературе, как Шуберт.
Именно Шуберта следует считать создателем этого жанра, предназначенного, для домашнего любительского исполнения.

Богатая фактура, насыщенное звучание, красота и полнота тембров связана со своеобразием четырехручного исполнения.

Жанр марша получил распространение в героической атмосфере Французской революции. Бетховен, первый композитор, открывший доступ маршу в симфоническую сферу, всегда трактовал его в возвышенном духе. У Шуберта к бетховенской трактовке прибавился военный марш национально-австрийского склада — подвижный, легкий, близкий к складу бытовой танцевальной музыки. К ним относится знаменитый D-dur'ный «**Военный марш**» («Marche militaire»). Сейчас вы его услышите. Этот марш с секретом! Постарайтесь его разгадать.

Демонстрация видеоролика: D-dur'ный «Marche militaire» - (восьмиручное исполнение одним человеком).

Преп. «Итак, «шубертиада» продолжается и Шуберт вновь за роялем. Начинались танцы. Звонкий лендлер сменял быстрокрылый галоп, грациозный вальс – тяжеловатый, мечтательно-задумчивый немецкий танец…

Но прежде чем зазвучат прелестные шубертовские танцы, давайте вспомним танцы конца 18-го и начала 19-го века, поговорим об их особенностях и характеристических чертах.

На доске выписаны названия танцев в следующем порядке:

Вальс
Галоп
Гавот
Лендлер
Мазурка
Менуэт
Немецкий танец
Полонез
Полька
Экосез

1. Преподаватель предлагает детям назвать танцевальные жанры бытующие в 17 – 18 веках (гавот, менуэт)
2. Назвать танец Шуберта, популярный еще в конце 18-го векеа (менуэт)
3. Назвать танец – предшественник вальса (лендлер, немецкий танец)
4. Назвать танцевальные жанры, которые сочинял Шуберт (галоп, вальс, полонез, лендлер, экосез)
5. Назвать танцы, которые Шуберт не сочинял (гавот, мазурка, полька)
6. Назвать происхождение каждого танца, определить его размер.

Преп. (Б.Кремнев) «Каждый из этих танцев – маленькая жемчужина музыкального искусства. Столько в них изящества, мелодичности, красоты. Как-то даже не верится, что все эти пьесы создавались на лету. Шуберт не сочинял их заранее. Они, словно быстрокрылые голуби, выпархивали из-под его коротких и толстых пальцев и предназначались не для слушателей, а для танцоров. Потому, вероятно, под них так легко и свободно танцевалось.

Друзья кружились парами, а он все играл и играл. Без устали и остановки, танец за танцем.

И лишь временами, когда музыка вдруг безраздельно завладевала им самим, он в разгар танца неожиданно менял ритм. И тогда в веселый лендлер вплеталась грусть, мягкая и нежная. Замедлялся темп, останавливались пары, смолкали голоса. Люди стояли и слушали там, где их застала смена настроения, притихшие и взволнованные.

Грусть улетучивалась так же внезапно, как прилетала. И снова звенела звонкая россыпь лендлера. И пары вновь пускались в пляс.

Именно на шубертиадах родились знаменитые шубертовские танцы, впоследствии украсившие концертный репертуар».

А теперь, давайте послушаем танцы Шуберта в исполнении уч-ся нашего класса, которые они разучили самостоятельно. Перед исполнением они расскажут всё, что знают об этом танце.

1. Менуэт До мажор – исполняет Замятина Алёна.
2. Немецкий танец ля минор – исполняют Макаров Тимофей и Рослова Ксения.
3. Вальс Си бемоль мажор – исполняет Борщёва Аксинья.
4. Экосез Соль мажор – исполняет Ерёмин Артём.

Просмотр видеороликов с танцами: полонез Шуберта и австрийский лендлер.

Менуэт — старинный народный французский грациозный танец, названный так вследствие своих мелких па-шагов. Произошёл от медленного народного хороводного танца провинции Пуату. Пишется в трёхдольном размере(3/4). С середины XVII века менуэт - бальный танец, широко распространившийся в Европе.

Первоначально галантный (придворный) менуэт исполнялся одной парой. Движения менуэта были построены в основном на поклонах и реверансах, что создавало не столько впечатления танца, сколько, приглашение к танцу.

На протяжении XVIII века, с развитием галантного стиля и в целом эпохи Барокко, менуэт постепенно развивался, ускорялся его темп, усложнялись движения и па, в итоге поздний бальный менуэт приобрёл яркие черты жеманности и изысканности. Он стал исполняться уже не одной, а несколькими парами.

При Людовике 14-том менуэт был излюбленным придворным танцем. Преподавателем менуэта в то время был Франсуа-Робер Марсель, член Французской Королевской академии танца, специально уволившийся из театра Парижской оперы, чтобы преподавать этот стремительно вошедший в моду танец.

Из Франции вместе с модой на всё французское менуэт постепенно перешёл в другие страны; в России менуэт появился в царствование Петра Великого и исполнялся на балах вплоть до 30-х годов XIX века.

Первый композиторский менуэт принадлежит Жану Батисту Люлли. Гайдн первый ввёл менуэт в свои симфонии. Моцарт внёс в менуэт лирические, а иногда, даже мужественные интонации. Бетховен в своих поздних симфониях заменил менуэт на скерцо.

В 1812 году Шуберт сочинил 12 менуэтов. Его ближайший друг, Йозеф Шпаун, показал их другу Моцарта, А.Шмидту, который был ими восхищен.

Лендлер, Немецкий танец.

Предшественником вальса был лендлер, неторопливый народный немецкий и австрийский танец, парный круговой.

Музыкальный размер 3/4 или 3/8. По некоторым данным, название идет от местечка в Верхней Австрии – Ландль. Слово «лендлер» так же переводят как «деревенский танец» (от нем. Land - сельская местность, деревня).

Мелодии лендлеров существовали уже в 17 в. Лендлер можно считать предшественником «немецкого танца» и вальса, но лендлер исполнялся медленнее вальса и имел несколько иное построение. Для него типично чередование восьмитактовых и шеститактовых фраз. Большую популярность танец приобрёл во 2-й половине 18 в.

Вальс

Один из самых популярных танцев 19 века, довольно быстрый и в то же время, как бы летящий танец. Вальс легко узнается по фактурной формуле аккомпанемента: бас и два аккорда по четвертям в размере три четверти. Первоначальное название танца «вальцер» сменилось в конце 18 века на французское «вальс». В вальсе акцент падает только на первую долю, а два аккорда исполняются очень легко. Мелодия вальса конца 19 века становилась более полетной, а ритмический рисунок мелодии почти никогда не совпадает с ритмом аккомпанемента.

Шуберту принадлежит более 250 вальсов. Но его вальсы, несмотря на свою явную связь с бытовым танцем, неизмеримо возвышаются над увеселительно-развлекательной музыкой, так много в нем лирики, так неповторима и обаятельна мелодия, столько тонких красок в сопровождении. При этом сохраняется жизнерадостность и непосредственность бытового танца.

Экосез – (фр. écossaise — «шотландка») — старинный шотландский народный танец. Изначально имел музыкальный размер 3/4, умеренный темп. Сопровождался волынкой. В Европу проник в конце XVII века. Сперва во Франции, а позднее по всей Европе распространился под общим названием «англез». В России при Петре I назывался «английским танцем». Со временем стал весёлым парно-групповым танцем быстрого темпа, в двухдольном размере.

Полоне́з (польск. *polonez*, фр. *polonaise*, от фр. *polonais* — польский) — торжественный танец-шествие в умеренном темпе, имеющий польское происхождение. Исполнялся, как правило, в начале балов, подчёркивая торжественный, возвышенный характер праздника.

Музыкальный размер танца — 3/4.

Возникший в Польше около 15 века полонез был сначала исключительно свадебным танцем. Затем, несколько видоизменившись, он сделался непременным атрибутом любых народных торжеств. Именно величественный полонез открывал танцы на любом народном празднике.

Преп. (Б.Кремнев**) «**На шубертиадах не только музицировали и танцевали.

На них и рисовали. Среди близких друзей Франца Шуберта были и художники: Мориц фон Швиндт и Леопольд Купельвизер. Именно они оставили потомкам много зарисовок с места событий, иллюстраций песен Шуберта, портретов его многочисленных друзей.

Мориц фон Швинд запечатлел одну из шубертиад – у Шпауна. Рисунок создан много лет спустя, по воспоминанию. К тому времени иных уже не было в живых, а другие, равно как и сам автор, стали стариками. И тем не менее рисунок воскрешает само настроение, царившее на «шубертиаде».

За роялем Шуберт. Он аккомпанирует Фоглю и, судя по выражению лица, очень доволен исполнением. Фогль, величественный и вдохновенный, небрежно откинувшись на спинку кресла, поет одну из песен Шуберта. Повелительным жестом протянутой к аккомпаниатору левой руки он подает пианисту знак задержаться на долгой фермате.

Рядом с Шубертом – хозяин дома. Шпаун неотрывно следит за нотами, боясь, заслушавшись, упустить нужный момент и вовремя не перевернуть страницу.

Преп. Итак, мы подошли к последнему жанру, который занимал в творчестве Шуберта главное место. В своём обширном песенном творчестве (более 600) Шуберт использовал произведения около ста поэтов. Благодаря Шуберту песня стала в романтической музыке одним из ведущих жанров. Музыке и поэзии в его песнях отведена одинаково главная роль. Герой его песен простой человек, маленький, несчастный, такой же, как он сам. И единственной опорой ему служит природа: ручеёк, лес, птицы. Именно им поверяет герой свои мысли и чувства.

Фортепианной партии аккомпанемента принадлежит также важная роль. В ней объединены выразительные и изобразительные черты.

Песни Шуберта, это песни-монологи, песни-сценки, их музыкальные образы очень зримы, может, поэтому друзья художники, Мориц фон Швинд и Леопольд Купельвизер создали очень много иллюстраций к его песням.

Песни Шуберта вдохновили и наших юных художников, создавших свои иллюстрации к известным песням композитора.

Попробуем по этим работам угадать названия его песен.

Демонстрация изобразительных работ учащихся художественного отделения «Гретхен за прялкой»

«Лесной царь»

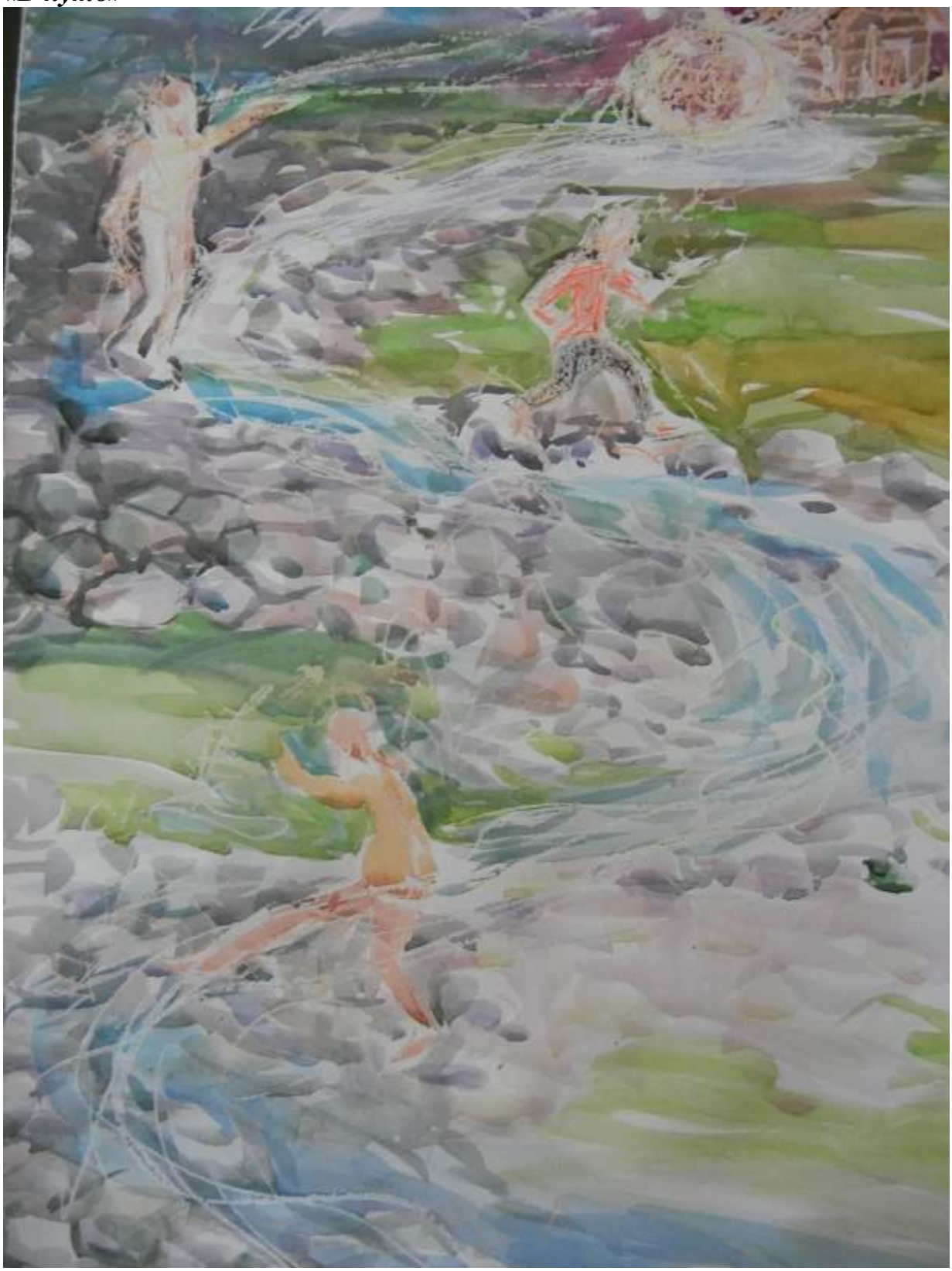
«Серенада»

«Форель»

«Аве Мария»

«Баркарола»

«В путь»



«Шарманщик»

«В путь» и «Шарманщик», это первая и последняя песни двух вокальных циклов Шуберта, ставших лирической повестью, его исповедью, дневником.

Преп. Сейчас прозвучит песня «В путь» в исполнении ученика Балакина Дмитрия. Концертмейстер Рябкина Т.С.

Исполнение песни «В путь» из цикла «Прекрасная мельничиха»

Среди близких друзей Шуберта было немало талантливых людей. К примеру, Франц фон Шобер, обладал поэтическим даром, был прекрасным рисовальщиком – карикатуристом.
Однажды он сочинил проникновенные стихи…

Звучат стихи « К музыке» в исполнении ученицы, Коренковой Ксении.

Бесценный дар! Как часто в дни печали
Ты, исцеляя боль сердечных мук,
Уносишь мысль в заоблачные дали,
Лишь твой заслышу сердцу милый звук,
Лишь твой заслышу волшебный звук.

И, часто внемля вздохам арфы нежной,
Я, восхищенный. в облаках парю
За этот дар, за этот дар бесценный,
О музыка, тебя благодарю,
За этот дар благодарю!

Преп. Шуберт просто не мог не откликнуться на эти всё объясняющие строки, и родилась прекрасная песня, которую мы сейчас и исполним.

Звучит песня «К музыке» в исполнении учащихся 4 класса. Аккомпанирует преп. Савостина.

Преп. Несмотря на искреннее старание, исполнение наше всё же далёко от совершенства, поэтому мы обратимся к тем музыкантам, исполнение которых было безупречным, приводя в восторг многих почитателей великого искусства.

Демонстрация фрагмента фильма, где Иоганн Михаэль Фогль исполняет песню «К музыке» под аккомпанемент Франца Шуберта.

Итак, давайте подведем итог нашего урока и еще раз вспомним, кто же такой был Франц Шуберт и какое направление музыкального искусства получило широкое распространение в его творчестве.

Франц Шуберт – великий австрийский композитор-романтик. Романтизм, это направление в литературе, поэзии, музыке, живописи, возникшее в конце 18 и начале 19 века, пришедшее на смену классицизму. В романтической музыке воплощаются мечтательно-лирические и взволновано-патетические образы и настроения. Композитор - романтик обращает свое пристальное внимание на внутренний мир человека, на его сложные и яркие душевные переживания. Этот мир, полный глубоких чувств и фантазий противостоит серой, безликой повседневности.