

*Волленберг Л. Г.
Учитель музыки*

ОТКРЫТЫЙ УРОК МУЗЫКИ В 7 КЛАССЕ

Тема:

Может ли музыка выражать, изображать драматический образ.

Цель:

Формировать у учащихся эмоционально осознанное восприятие музыкального образа на примере баллады "Лесной царь" Ф. Шуберта.

Музыкальный материал:

"Лесной царь" Ф. Шуберта.

Дополнительный материал:

портрет Ф. Шуберта (1797-1828гг.)

Ход урока

Действительно, в этом человеке живет божественная искра!

Л. Бетховен

Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные порывы.

*Эпитафия Грильпарцера,
посвященная памяти Ф. Шуберта*

I. Вступительное слово учителя о Ф. Шуберте.

Франц Петер Шуберт был одним из примечательных творцов "романтической" музыки, как типичный романтик, он страстно мечтал о лучшем, более справедливом обществе, об истинной красоте жизни человека.

Жизнь Шуберта – яркий пример трагической судьбы художника, обреченного в условиях буржуазного общества либо идти на компромисс со вкусами господствующего класса, либо терпеть тяжелую нужду и лишения.

Ф. Шуберт предпочел второе: он принес в жертву жизненное благополучие, но остался верен своим художественным идеалам.

Если предшественники Шуберта – Ф. Гайдн, В. Моцарт и Л. Бетховен – никогда не могли полностью освободиться от печальной для них необходимости общаться с чванливой, подчас невежественной аристократической знатью, то Ф. Шуберт был, пожалуй, первым композитором, который в силу особых условий своей жизни почти никогда со знатью не соприкасался. Творческий облик Шуберта сформировался в простой демократической среде Вены, имевшей свои давно сложившиеся богатейшие художественные традиции.

В этом близком и симпатичном Шуберту жизненном кругу, в котором были все равны, в котором не имели место придворные интриги, зависть, мелочные придирки, Шуберт отдыхал душой; именно здесь расцветали его творческие замыслы.

Ф. Шуберт прожил очень мало – всего лишь 31 год. Кажется совершенно непостижимым, как мог он за такой краткий срок столь трудной жизни создать все то огромное количество замечательных произведений, какое нам известно. Такой подвиг был по силам только истинному гению!

Музыка Шуберта горячо любима и очень популярна. Она привлекает к себе своей глубокой выразительностью, теплой задушевностью, мудрой простотой, ярким народным характером. Она близка и понятна самому широкому кругу слушателей, тем простым людям из народа, чьим чувствам и помыслам Ф. Шуберт посвятил все свое творчество.

Наиболее обширной и примечательной частью творческого наследия Шуберта являются песни. Именно в них с особенной яркостью и убедительностью раскрывается все то новое, что так отличает его музыку от музыки композиторов эпохи венского классицизма.

Шуберт написал более 600 песен (точная цифра не установлена). В это число входят и два больших песенных цикла - "Прекрасная мельничиха" и "Зимний путь" (оба на слова поэта Вильгельма Мюллера), а также песни, составляющие посмертный сборник "Лебединая песнь".

О чем же рассказывает Ф. Шуберт в своих замечательных песнях, которые он с увлечением создавал в течение всей своей жизни – от ученических лет и до последних дней?

Содержание песен очень разнообразное. Но о чем бы Шуберт не "пел", все это было выражением его мысли, дум, настроений, чувств, которые его волновали, тревожили, увлекали.

Многие песни имеют непосредственную связь с биографией Шуберта, с его личными переживаниями и настроениями. Таковы, например, оба упомянутых выше цикла - "Прекрасная мельничиха" и "Зимний путь", песни "Скиталец", "Приют" и другие.

Чрезвычайно привлекавшая поэтов-романтиков тема любви становится очень характерной и для Шуберта. И при этом как многогранно раскрывает ее Шуберт! Если в таких песнях, как "Серенада", "Посол любви", она предстает в светлых образах счастья, то в песне "Молодая монахиня" она связана с душевной драмой, а в таких песнях, как "Двойник", "Город", "Ее портрет", чувства любящего человека являются источником тяжелой жизненной трагедии.

Важной поэтической темой в песнях Ф. Шуберта является романтический мотив "одинокость", навеянный композитору и общими условиями эпохи, и обстоятельствами его личной жизни.

Разумеется, Шуберту не были чужды и другие художественные темы. Например, в песне "Розочка" Шуберт создал светлую народно-жанровую картину; такие же радостные и бодрые настроения отражены и в песне "Утренняя серенада".

Есть у Шуберта песни, проникнутые и философской лирикой. Так, например, в песнях "К музыке", "К лютне", "К моему клавиру" Шуберт поэтически воспекает любимое им искусство. Еще более серьезные философские темы затронуты в песнях "Атлант", "Ганимед", "Границы человечества" и других.

Таким образом, круг образов песен Ф. Шуберта очень широк.

II. Прослушивание баллады Ф. Шуберта "Лесной царь" и беседа о ней.

Балладу "Лесной царь" Шуберт сочинил, когда ему было всего 18 лет. Вот как описывает рождение этой песни один из его друзей: "Мы застали Шуберта в совершенно разгоряченном состоянии, громко читавшим по книжке "Лесного царя". Он прошелся с книжкой несколько раз взад и вперед по комнате, внезапно сел, и в самое короткое время баллада появилась на бумаге... В тот же вечер "Лесной царь" был исполнен и принят с восторгом".

В балладе "Лесной царь" композитор увидел трагедию, почувствовал боль и крик человеческой души.

- Сегодня на уроке часто звучит слово баллада. На уроках литературы мы уже говорили о балладах. Что это за жанр?

- "Лесной царь" по жанру - баллада. Шуберт написал ее на текст одноименной баллады великого немецкого поэта И. В. Гете.

В своих истоках баллада – произведение народного эпоса; в процессе развития она постепенно приобрела такие черты, которые оказались созвучными художественным идеалам романтиков. Такими чертами баллады являются: высокая драматичность содержания; значительная роль фантастического элемента близкого народно-сказочной поэзии; картины природы; наличие лирических высказываний "от автора", позволяющих выяснить его отношение к героям и идее произведения.

Такое сочетание в балладе элементов эпоса, лирики и драмы открывала перед романтиками широкие возможности для выражения их поэтических замыслов. Неудивительно поэтому, что баллада сделалась одним из излюбленных ими художественных жанров. В поэзии балладу культивировали, например, И. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин; в музыке – Ф. Шуберт, М. Глинка, Ф. Шопен, Ф. Лист, причем у двух последних баллада встречается и как чисто инструментальное произведение.

Как видите, определение музыкального жанра мало чем отличается от определения литературного.

Звучит баллада "Лесной царь" Ф. Шуберта.

- Баллада "Лесной царь" начинается фортепианным вступлением. Стремительное триольное движение повторяющихся октав сразу же создает атмосферу взволнованности, тревожной напряженности. Бурные, полные драматизма пассажи басового голоса усиливают это впечатление (*звучит вступление*).

- Вступление играет важную роль в картине, нарисованной Ф. Шубертом, и очень естественно связывается с первыми же словами поэтического текста в переводе В. А. Жуковского:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?

Музыка очень образно и ярко передает картину неистовой ночной скачки, тревогу и беспокойство всадника.

Опережающее задание: произведение звучит на немецком языке, нужно определить количество действующих лиц (*Если мнения учащихся разделяются, можно прочитать текст В. Жуковского*).

Анализ прослушанного материала.

- Какое количество персонажей баллады вы определили?

- Всадник-отец – не единственный персонаж баллады. Кроме него в балладе "действуют" еще два лица – сын-младенец и таинственный Лесной царь.

Младенец тяжело заболел в пути, и его нужно как можно скорей довести домой. Заботливо прижав к себе больного ребенка, отец скачет во весь опор к родному дому. Мальчику становится все хуже и хуже, он бредет, и ему кажется, что в окружающей их темной, дикой чаще появляется Лесной царь – таинственный "дух леса".

Слова ребенка звучат на фоне несколько измененной музыки начала песни, полной тревоги и смятения. (*Звучит отрывок. Дети пропевают*).

- Третьим действующим лицом баллады является сказочный Лесной царь – олицетворение фантастической, зловеще-роковой силы. Шуберт очень выразительно передал его облик.

Каждое из действующих лиц песни – отец, сын и Лесной царь – обрисованы по-своему.

Музыка, связанная с образом страдающего ребенка, наиболее тревожна, она насыщена напряженными диссонансами. Особенно впечатляюще звучит острый

диссонанс малой секунды, образующийся между вокальной мелодией и партией фортепиано (исполняю отрывок).

Быстрый, "лихорадочный" темп, громкая звучность, постепенное повышение регистра звучания, взволнованные речитативные (речевые) интонации голоса – все способствует музыкальному выражению страданий объятого смятением младенца.

Отец обрисован в песне двояко. Сначала он представлен в образе всадника, мчащегося на быстроногом скакуне; этот образ сливается с начальным образом баллады – картиной тревожной ночной скачки:

*Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.*

Иным обрисован отец в моменты, когда он успокаивает сына. Характер его реплик воссоздает образ глубоко встревоженного человека, всеми силами стремящегося утешить больного ребенка:

*О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листы.*

- Совсем иначе "нарисовал" композитор образ Лесного царя. Лесной царь трижды обращается к младенцу. Сначала он соблазняет ребенка сказочными картинами своего царств, красивыми цветами, жемчугом и золотом; летающих и играющих при свете месяца. Наконец Лесной царь начинает угрожать мальчику ("Неволей иль волей, а будешь ты мой!").

В соответствии с этим Шуберт раскрывает образ Лесного царя сначала с помощью мягких, порой почти нежных интонаций.

- Завораживающе звучит второе обращение Лесного царя к малютке. Даже тихие пульсирующие аккорды – и те смолкают. Вместо них появляются плавные переливы мягких арпеджио, составляющих светлый гармонический фон этого эпизода песни. Речь Лесного царя звучит маняще и вкрадчиво.

- Незримая борьба между ребенком и Лесным царем продолжается. Она достигает своей кульминации в последних, заключительных словах Лесного царя.

- После этого наступает уже неотвратимая роковая развязка. У младенца начинается предсмертная агония, он кричит, задыхается:

Ездок оробелый не скачет, летит;

Младенец тоскует, младенец кричит.

Как вихрь, несется конь сквозь лесную чащу с объатым страхом, но еще надеющимся всадником:

Родимый; Лесной царь нас хочет догнать;

Уж вот он: мне душно, мне тяжело дышать.

(Звучит отрывок).

- Наконец конь останавливается у ворот дома. Напряженное движение в музыке сразу же прекращается. В воцарившейся жуткой тишине слышатся слова рассказчика: "В руках его мертвый младенец лежал". Эти последние слова баллады певец произносит в виде драматического речитатива, как бы уже просто говоря. Два громких аккорда завершают произведение, словно обрубая последние нити надежды.

- Такова песня Ф. Шуберта "Лесной царь" – изумительное по силе выражения произведение, это один из выдающихся образцов романтической баллады.

- Что можете сказать о музыкальной характеристике героя? (*Рассказчик – взволнованный; отец – встревоженный; сын – безумно испуганный, задыхающийся; напряжение усиливается к концу произведения; лесной царь – сладостно-завлекательный*).

- Как помогает аккомпанемент созданию музыкального образа? (*Выражает стремительное, драматически напряженное движение*).

- Музыка выразительная или изобразительная? (*И выразительная, и изобразительная*).

- После смерти Ф. Шуберта И. Гете, прослушав песню "Лесной царь" в исполнении знаменитой певицы Вильгельмины Шредер-Девриент, вспомнил, что когда-то давно уже слышал эту музыку, но тогда она не произвела на него впечатления. Сейчас же, то есть в исполнении певицы Шредер-Девриент, вся композиция, как выразился Гете, приняла "явственный образ".

Вывод. Как видим, в стихах и музыке нарисована большая драматическая картина, сцена с участием нескольких действующих лиц. Но даже если мы и расслышим отдельные их интонации, вся сцена сливается в нашем сознании в единый драматический образ, объединенный стремительным движением; не только движением летящего сквозь лес коня, но и движением (развитием) чувств главных действующих лиц.

III. Итог урока.

В заключение урока учащиеся анализируют средства музыкальной выразительности, с помощью которых раскрыт драматический образ.

Самоанализ урока.

“Воспитание и обучение детей- это легкое дело, когда оно делается без трепки нервов, в порядке здоровой, спокойной, нормальной, разумной и веселой жизни”- именно эти слова А.С. Макаренко служат для меня своего рода девизом при подготовке к урокам музыки.

Так случилось и при подготовке урока в 7 классе по теме «Восточная партитура на Римского-Корсакова»

Для решения достижения цели урока в основу сценария был положен мой излюбленный метод проблемного обучения, основывающийся на самостоятельности музыкального мышления учащихся, которые включаются в процесс активного познания музыкального искусства как части окружающего школьников культурного пространства. Активность учащихся на уроке была направлена на поиски ключевых знаний о музыке, открывающих большие пласты музыкального искусства, на самостоятельное приобщение к музыкальной деятельности, будь то восприятие музыкальных народных произведений, ансамблевое пение, анализ музыки.

Поставленная в начале урока перед учащимися тема-проблема оказалась на деле решением музыкального кроссворда, каждое звено которого отражало разные музыкальные стили, жанры, эпохи. Ребятам пришлось активизировать свои знания, музыкальную память. Успешное решение кроссворда, увлеченность им была обусловлена подбором музыкального материала: Чайковский, Григ, Моцарт, композиция группы Beatles, песня группы Любе, звон колоколов - это было и трудно и интересно. Но кто сказал, что все должно получаться? Ведь на ошибках учимся.

Итак, тему урока добыли. Ключевое слово 'Восток' Дальше игра ассоциации. Успех этого раздела урока был обусловлен соревновательным методом "Кто больше"- дети любят быть лучшими и первыми. Вот уже возникает ассоциативный ряд слова "Восток": солнце, море, сладости, нега, красивые танцы, яркие краски, чадра, султан, сказки, Шехерезада.

И вот она, собственно "всплывшая" сама собой "Шехерезада"-прелестная музыка Римского-Корсакова.

И тут же новая проблема: как озвучить всю сказочность, как передать звуками разнообразие тем, образов, как передать содержание?

Ответы ребят с места на протяжении всего урока определили настрой классного коллектива, стали ключом активизации хода урока.

И вот он- метод ”сочинения сочиненного”-ребята мыслят, думают, творят .И в ответах уже слышу- струнные, арфа, поступенная мелодия, медленный темп, яркая динамика.

Они сочинили! Они смогли!

Увлеченность музыкальным учебным трудом выражается в положительных эмоциях :хорошем настроении, заинтересованности в активных музыкальных проявлениях учащихся, что плодотворно повлияло на восприятие всего урока, послужило усвоению всех поставленных задач и целей урока.

