Архитектоника трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта" в литературе и музыке

Куличкова Ольга Александровна, учитель музыки

Разделы: [Музыка](http://festival.1september.ru/music)

Цели и задачи урока:

1) Дать учащимся представление о терминах композиции показывая гармонию, красоту и стройность построения великой трагедии.

Литература: хор, экспозиция, завязка, кульминация, развязка.

Музыка: вступление, экспозиция, разработка, реприза, кода.

2) Познакомить учащихся с термином “архитектоника”, характерным как для литературного, так и музыкального произведения.

3) Показать архитектонику трагедии У. Шекспира “Ромео и Джульетта” в литературе и музыке на примере увертюры - фантазии П.И. Чайковского, выявить сходство и различия в построении.

Ход урока

<Слайд № 1>

Звучит увертюра – фантазия “Ромео и Джульетта”.

Два ученика читают стихотворение М. Алигер “Ромео и Джульетта”.

<Слайд №2>

Уч. л:тема нашего урока “Архитектоника трагедии Шекспира “Ромео и Джульетта” в литературе и в музыке. Какое из слов в нашей теме вам не знакомо, не понятно?

Ответы учеников.

Уч. л:давайте поразмышляем, что может означать слово “Архитектоника”

Ответы учеников.

<Слайд № 3>

Уч. л:Сегодня мы сравним построение трагедии в литературе и в увертюре-фантазии П.И. Чайковского в музыке.

<Слайд № 5>

В литературе действие трагедии начинает ХОР. Давайте обратимся к тексту.

Работа с текстом.

Уч.л: Хор – это главное действующее лицо.

<Слайд № 6>

Как вы думаете в какой музыкальной форме можно наиболее ярко выразить и раскрыть два контрастных образа?

Ответы учеников.

Уч.м:Вы правы, это сонатная форма. Но в увертюре - фантазии помимо трех основных разделов есть еще дополнительные. Литературное произведение начинается с пролога, а музыкальное со вступления.

Мелодия вступления напоминает григорианский хорал и вводит нас в атмосферу средневековья.

<Слайд № 7>

Это ведет свой рассказ отец Лоренцо. Его повествование сдержанно и мрачно.

Послушайте музыкальное вступление.

Обсуждение после прослушивания.

Начинается увертюра с сумрачно-сосредоточенной темы излагаемой кларнетами и фаготами. Тема, благодаря, мерному движению имеет ярко выраженный хоральный характер и вводит в мир средневековья. Уже при втором её проведении (у флейт и гобоев) общий колорит музыки несколько светлеет, но вместе с тем благодаря новому ритму сопровождения тема звучит более взволнованно. Она становится драматически-напряженной в конце вступления, появляясь в измененном темпе и в новой звучности. В дальнейшем эта тема будет появляться преимущественно в тембре медных духовых инструментов, и олицетворять образ злой, жестокой силы, вставшей на пути несчастных влюблённых.

Уч.м: **Какой строительный компонент следующий в литературе?**

Уч.л:В литературе это - экспозиция. Экспозиция предшествует завязке действия, это вступительная, поясняющая, мотивировочная часть сюжета. Она представляет собой изображение той обстановки и тех условий, которые порождают конфликт.

Вопрос к классу:

Найти экспозицию в трагедии и пояснить ее.

Учащиеся без труда определяют экспозицию как сцену трагедии до встречи Ромео и Джульетты на бале – маскараде в доме Капулетти. Мотив вражды двух семей начинает звучать с первых же сцен в экспозиции.

<Слайд № 8>

А в музыке?

Уч.м:В музыке следует раздел с тем же названием - экспозиция.

Здесь, так же, как и в литературе представлены две темы. Главная тема - тема вражды и побочная - тема любви.

Как вы думаете, каким группам инструментов симфонического оркестра П.И.Чайковский поручил тему вражды?

Прогнозируемые ответы

Послушаем тему вражды.

<Слайд № 9>

Обсуждение после прослушивания.

Главная партия изложена широко, в виде трехчастного построения. Воля, упорство, устремленность, настойчивость сочетаются в этой музыке со зловещими, грозными чертами. Когда Балакирев предлагал Чайковскому программу, он высказал пожелание, чтобы увертюра начиналась "со свирепого Аллегро с сабельными ударами". По-видимому, образы борьбы, сражения и послужили для Чайковского основным стимулом для рождения этой темы.

Уч.м:Что вы можете сказать о средствах музыкальной выразительности в главной теме?

Рассуждение о динамике, темпе, регистре.

Давайте теперь предположим, какая может быть тема любви? Какие группы инструментов, средства музыкальной выразительности здесь мог пользовать композитор.

Ответы учеников.

Послушаем тему любви и узнаем, верны ли наши предположения.

<Слайд № 10>

Обсуждение после прослушивания.

Если во вступлении был лишь намечен основной драматический конфликт, то в экспозиции он уже получил своё полное раскрытие в резком противопоставлении двух различных эмоциональных сфер, представленных главной и побочной партиями.

Уч.м:Какой компонент следует за экспозицией?

Уч.л:Это завязка. Завязка – начало действия. Со встречи Ромео и Джульетты на бале начинает в трагедии мощно звучать мотив любви.

Завязка это тот момент, когда Ромео впервые видит Джульетту. Завязка ведет к развитию действия.

<Слайд № 11, 12>

Работа с текстом.

Уч.м:В музыке следующий раздел - разработка. Здесь происходит столкновение тем вражды и любви. Тема вражды доминирует, беспощадно обрывает тему любви.

<Слайд № 13>

Слушаем музыкальный фрагмент.

Уч.л:Скажите, как в литературе называется пик, наивысшая точка в развитии сюжета?

Ответ.

Слайд № 14>

Как вы считаете, какие события можно считать кульминацией трагедии?

Ответы, рассуждения. Учащиеся определяют самое острое проявление конфликта, называя сцены (убийство Тибальта, свидание на балконе, и т.д.)

Уч.л: Чем сложнее характер действия, тем труднее свести напряжение действия только к одной кульминации.

И все – таки приходим к выводу, что кульминация в трагедии – это сцена в склепе, где уходят из жизни юные влюбленные.

А что происходит в музыке?

<Слайд № 15>

Уч.м: В музыке следующий раздел - реприза.

А что происходит в музыке, мы обсудим после прослушивания.

<Слайд № 16>

Звучит музыка.

Обсуждение после прослушивания.

Репризе, основной лирический образ увертюры показан ещё более широко, развернуто, чем в экспозиции. Вступление этой темы у струнных инструментов и имитационное её проведение у духовых звучит как светлый гимн любви, как страстное утверждение красоты человеческого чувства. По существу, именно здесь - наиболее значительный, кульминационный момент увертюры. Но это одновременно - и переломный момент действия. Казалось бы, светлое начало победило. Однако радостное настроение внезапно нарушается появлением интонаций главной партии (аккорды-удары), и снова начинается её драматически-напряженное развитие, а одновременно - и развитие хоральной темы. Последняя тема проходит на этот раз у валторн, труб, тромбонов. Двукратно повторяясь, она воспринимается как новый натиск зловещей силы, разбивающий жизнь и счастье героев.

В репризе тема вражды уничтожает тему любви.

<Слайд № 17>

Уч.л: Но трагедия на этом не заканчивается. В литературном произведении наступает развязка: примирение враждующих семей ценою смерти их детей.

<Слайд № 18>

Уч.м:А как вы думаете, что же победит в музыке? Вражда или любовь?

Произведение заканчивается кодой. В переводе с итальянского кода означает "хвост". Здесь, как и во вступлении, мы услышим тему отца Лоренцо.

<Слайд № 19>

Но о том, какая финальная точка, нам расскажет музыка. Слушаем.

Музыкальный фрагмент - кода.

<Слайд № 20>

Обсуждение.

Включение материала главной темы и темы вступления знаменует начало нового раздела - первой части коды. Сумрачно и надломлено звучит тема любви. Её облик значительно изменился. Наступает второй, заключительный раздел коды - траурный эпилог-послесловие. Мерные удары литавр на фоне пиццикато контрабасов и тянущегося звука у тубы вносит мрачный, погребальный оттенок. Появляются видоизмененные, скорбные интонации темы любви; они сменяются просветленными, хоральными звучаниями духовых инструментов, возникшими из колыбельных интонаций второго мотива побочной партии. Как и во вступлении, звучат мягкие арпеджированные аккорды арфы. В последний раз проходит просветленно-торжественная тема любви, напоминая о прекрасном чувстве Ромео и Джульетты. Внезапные резкие удары всего оркестра, связанные с развязкой трагедии, завершают увертюру, как финальное утверждение о победе любви.

<Слайд № 21>

Уч.м:Перед вами на слайде компоненты литературного и музыкального произведения. Вам нужно расположить их в верном порядке.

Индивидуальная работа

Ответы.

<Слайд № 22>

Что общего в архитектонике произведений?

Ответы.

Уч.м:А я хочу вам сказать об одном различии. В литературе герои произведения передают свои переживания по-разному. Есть разные чувства. Есть чувство Ромео к Розалине, есть чувства Ромео к Джульетте и Джульетты к Ромео.

<Слайд № 23>

А в симфонической музыке это одно настоящее чувство и вот как об этом говорит сам автор Петр Ильич Чайковский:*“…*И все равно истинная любовь сильнее всего: сильнее ненависти, сильнее самой смерти… И я покажу, я обязательно покажу, что на свете существует именно такая любовь”.

У.М.“Вот одна из тех историй, о которых люди спорят…” - это слова из песни, которая сегодня завершит наш урок.