Урок музыки. 5 класс.

Преподаватель: Россомахина Е.А.

Тема урока: «Путешествие в музыкальный театр. Балет - сказка П.И.Чайковского «Щелкунчик».

Тип урока: комбинированный.

Цели урока:

I. Познавательные:

* закрепить представление о музыкально-сценическом жанре «балет»;
* познакомить учащихся с балетом П.И.Чайковского “Щелкунчик”, как с крупным музыкально-сценическим жанром музыки, который не может существовать без литературного источника;
* сосредоточить внимание учащихся на особенностях музыкальной выразительности балета;
* обобщить представления учащихся о многообразии и богатстве связей между музыкой и литературой, их взаимовлиянии и дополнении.

II. Развивающие:

* развивать музыкальный слух, творческую фантазию, воображение.
* способствовать формированию чувства эстетического сопереживания к произведениям искусства, развитию умения проникать в художественный образ музыкального произведения;
* формировать музыкальный вкус, понимание природы и художественных особенностей балетного искусства, умение слушать и анализировать фрагменты балетных спектаклей;
* расширить кругозор учащихся через знакомство с новым репертуаром;
* развивать вокально-хоровые навыки.

III. Воспитывающие:

* Воспитывать любовь к высокому искусству во всех его проявлениях, к балетной классической музыке, к творческому наследию великих композиторов.

Методы:

* повторение пройденного методом устного опроса, решение кроссворда;
* рассказ учителя с использованием средств визуальной и слуховой наглядности (рассматривание слайдов, слушание музыки, просмотр видеофрагментов);
* анализ музыкальных фрагментов, формулирование выводов в ходе беседы;
* пение.

Музыкальный репертуар:

Слушание: П. И. Чайковский балет «Щелкунчик» (фрагменты)

Исполнение:

1. «Вместе мы с тобой» (Слова и музыка А.Ермолова)

2. «Песня о доброте» (Т.Мухаметшина)

Оборудование:

* Компьютер, проектор, экран.
* Фортепиано.

Используемый материал:

* Кроссворд на тему «Театральные профессии»
* Слайдовая презентация на тему «Балет»
* Видеофрагменты из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик»
* Планшеты со словарём эмоций.
* Песенник.

Ход урока:

I. Организационный момент (проверка отсутствующих, концентрация внимания), **проверка домашнего задания.** *Слайд 1.*

- Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас на уроке. Сегодня мы продолжим наше путешествие в страну Музыки. Скажите: где мы побывали на предыдущем уроке? *(В музыкальном театре)* *Слайд 2.*

- Правильно. Театр – особое место для зрелищ. Какие музыкальные жанры мы можем увидеть в музыкальном театре? *(опера, балет, мюзикл, оперетта*.

«Театр ничуть не безделица и вовсе на пустая вещь. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра», - сказал Н.В.Гоголь.

Слайд 3. - Вашим домашним заданием было – узнать и выписать названия самых больших и известных театров мира. Кто желает ответить? (ответы)

Дополнения учителя *Слайды 4 - 13*.

-Молодцы! Особенно хорошо подготовились ……

II. Проверка ранее усвоенных знаний.

- О каком жанре музыки мы говорили на прошлом уроке? *Слайд 14*.

- Как с ит. языка переводится слова «Балет»?

- Дайте определение жанру «Балет».

- Как, с помощью чего герои балета общаются? - Герои в балете общаются с помощью танца, так они рассказывают зрителю о своих переживаниях, делятся мыслями. Балет – единство музыки и танцев. т *Слайд 15.*

- Какими средствами в балете передаются чувства, мысли, сюжет? - В балете всё передаётся с помощью движения, пантомимы. *Слайд 16*

- Пантомима – немая игра актёров – мимика, жесты, движения. *Слайд 17* Давайте с вами попробуем изобразить мимикой – радость, злость, коварство, восхищение, презрение, усмешку, боль…(*упражнение - пантомима)*

- *Слайд 18*Но всё-таки главное в балете – музыка, она лежит в основе балета, иллюстрирует драматическое действие. «Танец, изображающий мелодию, является эхом, повторяющим то, что говорит музыка», - сказал известный фр. балетмейстер Жан Жорж Новерр.

- Когда и где сформировался жанр балета, что оказало влияние на его зарождение? *Слайд 19 Дополнения учителя:* В России балет распространился в XVIII в, а в XIX.–XXвв. ни одна страна уже не может сравниться с ней: лучшие балеты написали русские композиторы, лучшие балетные исполнители тоже российские. Здесь нам есть, чем гордиться, здесь мы впереди планеты всей!

- Вспомните, что такое «Либретто»? *Слайд 20* *Дополнения учителя:* Либретто – это литературная основа оперы, которую из обычного литературного произведения, сказки, пьесы, прозы, поэзии, драмы и др., переделывают так, чтобы оно было удобно для использования в опере, примерно так же, как и сценарии для фильмов.

- В либретто передаётся не только сюжет произведения, но и даются все характеристика героев. Либретто создаётся на основе какого-то литературного произведения. Назовите, как называется балет, либретто которого основано на ………..*Слайды 21 - 25*

1.Э. Гофман, Сказка «Щелкунчик и мышиный король» - П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»

2. Ш.перро, Сказка «Спящая красавица» - П.И. Чайковский, Балет «Спящая красавица»

3. П.Бажов, Сказка «Каменный цветок» - С.С.Прокофьев, Балет «Каменный цветок»

4. Ш.Перро, Сказка «Золушка» - С.С.Прокофьев, Балет «Золушка»

5. У.Шекспир, трагедия «Ромео и Джульетта» - С.С.Прокофьев, Балет «Ромео и Джульетта»

- Объясните, почему балет называют синтетическим видом искусства? *Слайд 26*

-Определите по костюмам и декорациям – как называется этот балет С.С.Прокофьева? *Слайд 27*

-Балет – крупное произведение, его постановка нередко затягивается на долгие месяцы. В постановке участвуют люди многих профессий. О них мы говорили на прошлом уроке. А сейчас для вас задание – решить кроссворд «Театральные профессии». *Слайды28 - 39*

* 1. *Как называют человека, который сочиняет музыку к операм и балетам? (Композитор)*
  2. *Специалист, отвечающий за хранение и подготовку костюмов: проверяет комплектность костюмов, приводит их в порядок, помогает одеваться исполнителям.(Костюмер)*
  3. *Автор и постановщик танцев (балетмейстер)*
  4. *Кто занимается изготовлением из натуральных волос и искусственных волокон париков, усов, бород и бакенбардов, создаёт образ… (Постижёр (франц. postiche — «накладные волосы»)*
  5. *4. Кто на основе собственного замысла создаёт новую сценическую реальность, объединяя работу актёров, художника, композитора?(Режиссёр)*
  6. *Кто создаёт либретто? (Либреттист)*
  7. *Как называют музыканта, который управляет оркестром? (Дирижёр)*
  8. *Специалист, занимающийся изменением внешности актёров с помощью красок…(Гримёр)*
  9. *Художник, пишущий декорации. Cпециалист по созданию внешнего образа и оформлению сцены и др. (Декоратор)*
  10. *Работник театра, следящий за ходом репетиций и спектакля по тексту пьесы и в случае необходимости подсказывающий актерам слова роли…(Суфлёр)*

- Вы великолепно справились с этим заданием. А теперь приступим к новой теме. ____

III. Сообщение темы и цели урока.

- *Слайд 40*. Сегодня мы совершим ещё одно путешествие в музыкальный театр и поближе познакомимся с известнейшим произведением П.И.Чайковского - балетом – сказкой «Щелкунчик», послушаем фрагменты этого балета. Вы узнаете ещё много нового и интересного о строении балетного спектакля и его исполнителях.

IV. Восприятие и осмысливание нового учебного материала (в форме беседы).

- Существует множество видов балета: *Слайд 41*

- *Слайд 42.* Великий русский композитор П.И.Чайковский написал всего 3 балета, но каждый из них можно назвать балетом-сказкой, и все они вошли в сокровищницу мирового балетного искусства. Вспомним их названия…*Слайды 43 – 45.* Сегодня мы подробно ознакомимся с балетом – сказкой П.И.Чайковского, сочиненным 120 лет назад, в 1892 г.

- Балет – сложный музыкально-сценический жанр, в котором тесно взаимодействуют несколько искусств. Содержание этого красивого спектакля раскрывается выразительными средствами музыки, хореографии и декоративной живописи. Поэтому у балетного спектакля четыре **создателя**: композитор, либреттист (автор либретто), балетмейстер и художник. *Слайд 46. -* Либреттист пишет сценарий балета языком слов. Композитор пишет музыку балета языком звуков. Балетмейстер, сочиняя танцы, языком жестов и движений. Художник красками создаёт оформление спектакля.

- Как же **строится балетный спектакль**? Слайд 47. Балет делится на несколько больших частей. Они называются **актами** (действиями). После каждого действия занавес закрывается. Каждое действие делится на **картины** (это когда на сцене меняются декорации). Каждая картина состоит из **сцен** (когда немного меняется обстановка, переводится внимание на что-то другое, уходят одни и появляются другие персонажи…) – музыка при этом замирает, зрители могут аплодировать. Каждая сцена состоит из **номеров** – их исполняют все герои балета по отдельности или вместе.

- *Слайд 48.* Артистов балета зовут по-разному – в зависимости от того, в каких танцах они участвуют. Сольные номера могут исполняться одним героем (балериной или танцором) – такие номера называются **вариациями**, подобно оперной арии, балетная вариация словно бы рисует портрет героя, помогает понять его характер. Танец вдвоём (дуэт) называют – **па-де-де,** танец втроём – **па-де-труа**. «Па» в переводе с французского буквально означает «шаг». «Па» в балете – это танцевальный шаг, а также танцевальный ход.

- Слайд 49. Кроме солистов в балете принимает участие и большая группа артистов, которая называется **кордебалет**. Роль кордебалета аналогична роли хора в опере. Танцы кордебалета оттеняют действие, вносят в него разнообразие. Танец, в котором кордебалет сопровождает сольный танец героя, называется «гран-па» (большой танец).
 - Ну а сейчас усядемся поудобнее и приступим к прослушиванию балета. *Слайд 50.* - Балет «Щелкунчик» написан в 2-х действиях, его премьера состоялась в декабре 1892 года в Мариинском театре (Санкт-Петербург). С тех пор балет пережил рекордное количество постановок, как классических, так и новаторских.

Слайд 51. - А в самом начале балета исполняется **увертюра** (фр. – «открытие») – оркестровая пьеса, исполняемая перед театральным представлением и вводящая в круг настроений предстоящего зрелища. Как Алфавит начинается с буквы А, неделя – с понедельника, год – с января, опера – увертюрой. Занавес ещё закрыт, а симфонический оркестр (он находится в оркестровой яме) уже играет. *(Звучит фрагмент увертюры)*

- Увертюру к балету исполнил симфонический оркестр под руководством главного дирижёра, директора и худ. руководителя Мариинского театра – Валерия Георгиева. – В какую атмосферу погрузила нас эта музыка? (*сказка, ожидание чуда, волшебства…)*

Занавес открывается, и начинается сказка.

Знакомство с сюжетом балета.

Балет «Щелкунчик» - один из самых любимых балетов и среди зрителей, и среди исполнителей. Основой для него стала детская сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» о новогодних приключениях девочки, которые приснились ей после рождественского праздничного вечера. - Знакома ли вам эта сказка? - Кто помнит героев этой сказки? - В сюжете тесно переплелись реальные образы: Маша, ее брат, Волшебник-фокусник Дроссельмейер, гости; и фантастические: Щелкунчик, король мышей, игрушки и сладости.

- 1 действие сказки происходит в старинном немецком городке в начале XIX в накануне Рождества. В доме Штальбаума ожидается много гостей. Все суетятся, готовясь к празднику. Здесь и главные герои – Мари и Фриц. *Слайд 52.* - Прослушаем фрагмент *Действие 1, картина 2 – Приготовление к празднику*. Это пантомимная сцена, в которой актеры мимикой и жестами выражают свои чувства, передают смысл происходящих событий. Такой танец называется пластическим. Музыка чётко передавала суету, волнение, движения – тоже самое.

Слайд 53. - Среди приглашённых на ёлку – старый чудак, изобретатель и мастер игрушек, друг детей Дроссельмейер. Когда к празднику всё готово, все начинают кружиться в танце, словно в детстве. Дети заворожено смотрят на ёлку, ждут подарков. Дроссельмейер начинает творить чудеса – оживлять игрушки. Каждому достался долгожданный подарок. Мари и Фриц получили настоящий сюрприз – Щелкунчика!

Слайд 54. - Но уже поздно. За танцами дети не заметили, как   прошло время. Пора спать. Родители уводят своих расшалившихся детей. И только Маша остаётся в гостиной, прося Дроссельмейер оживить еще одну куклу – Щелкунчика, он нравится ей больше всех игрушек. Неожиданно в комнату вбегает Франц с товарищами и пугает её. Маша прощается со Щелкунчиком и уходит спать. Но ей не спится, она тихо прокрадывается в темную гостиную, чтобы еще раз попрощаться со Щелкунчиком. Она усаживается под елкой вместе с любимой игрушкой, засыпает и видит сон.

….. Появляется Мышиный Король, а за ним и его свита. Мыши заполняют всю комнату. Маша в страхе бросается в кресло. Ожившие игрушки с ёлки перепуганы и мечутся по комнате.

             Вдруг раздается боевой клич трубы. Войско из оловянных солдатиков вступает в бой с мышами. Щелкунчик – командир этого бесстрашного отряда. Битва. Маша следит за Щелкунчиком. Неожиданно мыши начинают побеждать солдатиков и окружают Щелкунчика – ему грозит смерть! Маша подбегает бросает свою туфельку в Мышиного Короля.

- *Прослушивание фрагмента 1 действия, картины 3 – Сражение. –* Опять мы услышали пантомимную сцену, где всё-таки главным была музыка, а пластический танец, как эхо, повторял всё переданное музыкальными средствами выразительности: быстрый темп, резкие скачки мелодии, громкая динамика, тембры медных духовых инструментов...

Щелкунчик одерживает победу. Король мышей побеждён, он исчезает вместе со своим войском. Маша и Щелкунчик садятся в волшебную лодку и плывут по сказочной реке. Они попадают на незнакомую землю.

Слайд 55. Этоцарство снега. Сцену окутывает туман. Все сильнее падает снег, поднимается метель. Ветер подгоняет танцующие снежинки. Образуется снежный сугроб из живых фигур искрящихся снежинок.

Прослушаем чудесный вальс снежных хлопьев из картины 4.

-Кто исполняет вальс - солисты или кордебалет? - Каков характер музыки? (чарующий, нежный, тёплый характер, неземной (ангельской), фантастической красоты, вальсовая, мягкая, лёгкая, кружащаяся, прозрачная, сказочная. Звон колокольчиков придавал танцу таинственность и сказочность)

- Музыка обладает яркой картинностью: рисует лёгкое и немного призрачное в рассеянном свете луны кружение снежинок. Вместе с тем — это и «картина настроения». Как Вы думаете, какие чувства переживает героиня? - С одной стороны мы слышим тревогу, а с другой - очарование волшебного сна Маши. «Вальс снежных хлопьев» - не иллюстрация пейзажа, а обобщение чистоты, хрупкости, трепетности.

- Что необычного Вы услышали в средней части вальса? (пел хор.) Совершенно верно и это не случайно. Для того, чтобы рассеять сумрак тревожной ночи, композитор вводит в партитуру чудесное светлое пение детских голосов, которые звучат за сценой. А как называется такое пение без слов? - Вокализ.

Мари и Щелкунчик продолжают своё путешествие.

- Занавес закрывается . 1 действие окончено. После антракта начинается 2 действие. *Слайд 56.*

- На волшебной лодке они спускаются в Страну сластей. Здесь их встречает Фея Драже. Начинается праздник в честь дорогих гостей. *Слайд 57.*

Сейчас мы прослушаем 4 номера – 4 характерных танца из балета. *Слайд 58.* **Характерным называется** танец в определённом характере, образе, танец, построенный на движениях, характеризующих данный персонаж, включая бытовые жесты. Обратите внимание на необыкновенной красоты декорации, костюмы…

Прослушивание танцев – Испанский, Арабский, Китайский, Русский.

- Скажите, в каком характере написаны эти танцы?

1. **Испанский танец** (яркий, задорный, звонкий, игривый;
2. **Арабский** (чувственный, мягкий, убаюкивающий, томный, плавный, напевный);
3. **Китайский** (комичный, игривый);
4. **Руская пляска** - трепак (быстрая, энергичная, резвая, сверкающая, задорная, жизнерадостная, чёткая, с лихим притопыванием) -Что хотел показать в этом танце композитор? (Ловкость, силу, удаль).

- Свершилось чудо – Щелкунчик превратился в прекрасного юношу – принца. Он берёт за руки, они танцуют па-де-де – волшебный, чувственный, мечтательный танец. Так же, как и в любой сказке добро побеждает зло.

V. Обобщение и систематизация знаний.

Слайд 59. **-**Произведение какого композитора мы прослушали на уроке?

-К какому виду балетов можно отнести «Щелкунчика» - эпический, лирический, драматический, балет-сказка?

-Сколько действий в балете? Где они происходят? (1-в доме у Маши в канун Рождества, 2 – в сказочной волшебной стране).

- Вам понравился этот балет. Хотели бы вы послушать его в театре?

- Постановку какого театра мы смотрели? (Мариинского, 2001). Почему важно знать имена либреттиста, балетмейстера и художника-декоратора постановки балета?

- Как называется оркестровое вступление к балету или опере (Увертюра, фр. «открытие»)

-Только ли танцевальные сцены есть в балете? (Есть пантомима под музыку (пластический танец) – движения, жесты и мимика)

-Какие сцены вам наиболее запомнились?

-Как назывался номер, который исполняется вдвоём? (Па-де-де)

-Как называется большая группа артистов, исполняющих общий танец? (Кордебалет)

- Что легло в основу либретто этого балета? (Сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»)

Слайд 60. - Как вы понимаете слова –

Театр - здесь искусства в едино сплелись.

Театр - здесь мечта и реальность слились…

(Владимир Миодушевский)

Слайд 61. - Балет является одним из самых красивых музыкально - театральных жанров музыки. В нём объединены музыка, танец, драматическое и изобразительное искусства.   Балет слагается из их взаимодействия.

Слайд 62. - Вам понравились декорации и костюмы героев? А интересно было бы смотреть балет, если бы на сцене не было декораций, герои были бы в обыкновенных спортивных костюмах, удобных для танца**? -**

Без изобразительного искусства балет сильно бы обеднел, был неинтересен для просмотра.

Музыка Чайковского восхищает разнообразием красок, композитор нашел богатые и точные выразительные средства, чтобы раскрыть мир детских грез и сновидений. Но всё таки, мог бы появиться на свет этот шедевр балетного искусства, если бы давным - давно не была написана простая сказка про Щелкунчика? - нет!

Если бы на свете не было литературы – не появился бы жанр балета.

VI. Итоги урока (Выставление оценок, похвала)

VII. Домашнее задание.

Слайд 63. Выписать имена и годы жизни самых известных балерин и танцоров - солистов балета.

VIII. Пение. Работа над исполнением.

- Повторим песни, откройте страницу 72 в песеннике.

Песня «Вместе мы»: исполнение группами по фразам – предложениям, работа над динамическим развитием, припев – кульминация.

Страница 77 в песеннике, «Песня о доброте»: разучивание 2-3 куплетов.