

Сценарий и рабочие материалы

к уроку по курсу мировой художественной культуры (искусства) использованием активных методов обучения (викторина, проблемные вопросы, мини – проект); к занятию по внеурочной деятельности «Человек в мире искусства».

Класс: 9-10

Тема: Русская музыка второй половины XIX века. Творчество П. И. Чайковского.

На доске портрет П. И. Чайковского и годы его жизни: 1840 – 1893.

Эпиграф (экспозиция): Жизнь его замечательна, творчество - безгранично.

(Н.Д.Кашкин)

Ход урока.

I.Начало урока (завязка).

На доске репродукция картины И.Э.Габаря «Февральская лазурь».

Какое настроение? (Зимнее.) На этом полотне чувствуется также настроение художника. Музыка тоже обладает волшебным свойством - она может передавать любое настроение человека, выражать разные чувства, переживания - нежность, волнение, грусть и радость...А музыка времён года? Музыка зимы? Возможно ли это? (Да. Й.Гайдн, А.Вивальди, П.И.Чайковский). Цикл пьес « Времена года» П.И.Чайковского - это круговорот сменяющих друг друга картин природы и человеческой жизни. Я предлагаю художественно – поэтическую иллюстрацию к музыке П.И.Чайковского. А учащиеся помогут её создать с помощью стихов. Попрошу слушателей назвать авторов этих проникновенных строк.

Звучит музыка («Январь. У камелька»). Подготовленные заранее учащиеся (краткосрочный мини – проект) читают стихи, создавая художественно – поэтическую иллюстрацию к музыке; остальные называют авторов.

а) Наша ветхая лачужка

И печальна и темна.

Что же ты, моя старушка,

Приумолкла у окна? («Зимний вечер», А. С. Пушкин)

б) Вся комната янтарным блеском

Озарена. Весёлым треском

Трещит затопленная печь.

Приятно думать у лежанки... («Зимнее утро», А. С. Пушкин)

в) Никто моим словам не внимлет...я один.

День гаснет, красными рисуясь полосами,

На запад уклонились тучи, и камин

Трещит передо мной. Я полон весь мечтами

О будущем... (М. Ю. Лермонтов)

г) Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю

Слугу, несущего мне утром чашку чаю,

Вопросами: тепло ль? Утихла ли метель?

Пороша есть иль нет? (А. С. Пушкин)

д)...Как будто вечен час прощальный,

Как будто время ни при чём...

В минуты музыки печальной

Не говорите ни о чём. («В минуты музыки», Н. Рубцов)

II. Историческая справка (краткая характеристика периода).

Итак, мы в XIX веке. XIX век – это...Учащиеся дают характеристику эпохи в кратких набросках, составляя устный кластер (используют вербальные опоры).

Карточка «Историческая справка».

Кавказская война 1817 – 1864гг.

Правление Николая I 1825 – 1855гг.

Крымская война 1853 – 1856гг.

Синопское сражение 1853г.

Правление Александра II – 1855 – 1881гг.

Отмена крепостного права 1861г.

Земская и судебные реформы 1864г.

«Хождение в народ» революционных народников 1874 – 1875гг.

Русско – турецкая война 1877 – 1878гг.

Правление Александра III – 1881 – 1894гг.

Учитель: Вторая половина 19 века – это время расцвета русского музыкального искусства. Его символом становится творчество «Могучей кучки» во главе с М.А.Балакиревым. Вторая половина 19 века подарила миру гений П.И.Чайковского, оставившего богатейшее музыкальное наследие: оперы, балеты. Колоссален его вклад в симфоническую и камерную музыку.

III. Постановка проблемных вопросов.

А) Почему музыка П.И.Чайковского близка и понятна людям разных стран, национальностей? Почему её высоко оценивали люди, принадлежавшие к разным направлениям в искусстве – А.П.Чехов, А.Блок, Г.Малер, Э.Григ? Почему, слушая музыку П.И.Чайковского, плакал великий Лев Толстой?

В) М.И.Цветаева в своей программной статье 1934 года делит художников слова на две категории: поэты «стрелы», т.е. мысли и развития, отражающие изменения мира и изменяющиеся с движением времени – это «поэты с историей»;

вторая категория творцов – «чистые лирики», поэты «чувства» - это «поэты без истории». П.И.Чайковский – это художник с историей или «чистый лирик»?

IV. Штрихи биографии /биография в набросках/. Сообщения учащихся.

Творчество П.И.Чайковского, сама жизнь раскрываются в созданной им музыке, искренней и непосредственной.

Из воспоминаний няни: «Его любили в семье, потому что чувствовали, как он любил всех. Впечатлительности его не было предела, обходиться с ним нужно было очень осторожно. Это был стеклянный ребёнок».

«Представленный сам себе, охотнее всего шёл к музыке, читал или сочинял стихи».

«Больше всего на свете мальчик любил мать. Это была та идеальная любовь, которую описывает в своём «Детстве» Л. Н.Толстой. Смерть матери – Чайковскому было тогда 14 лет – оставила неизгладимый след в его сознании».

Необычайный слух и музыкальная память проявились очень рано. Уже в 4 года сочинил пьеску «Наша мама в Петербурге». В 8 лет хорошо играл и импровизировал.

В 21 год поступил в Петербургскую консерваторию. По окончании преподавал в Московской консерватории в качестве профессора теоретических предметов.

В 1891 году приглашён в Америку. В Нью – Йорке ему выпала честь выступить в день открытия нового концертного зала «Карнеги – холл». Успех выступлений Чайковского превзошёл все ожидания.

Основные произведения: 6 симфоний, балеты («Лебединое озеро», «Спящая красавица», Щелкунчик»), оперы («Воевода», «Ундина», «Опричник», «Кузнец Вакула» «Орлеанская дева», «Мазепа», «Черевички», «Чародейка», «Пиковая дама», «Юланта»), концерты, сонаты, музыка к спектаклям, свыше 100 романсов и др.

V. Викторина по творчеству П. И. Чайковского (проектная работа учащихся).

1) Это музыкально – театральное произведение, в котором объединяются музыка, танец, сценическое действие. Здесь есть сюжет, действующие лица. Именно П. И. Чайковский реабилитировал этот вид искусства, который представлял собой тогда довольно печальное зрелище по всей Европе и его не принимали всерьёз. «Бедность и любопытство» - две главные причины обращения композитора к этому виду искусства. (Балет).

- Звучит музыкальный фрагмент из балета «Лебединое озеро».

2) Основой для какого балета П. И. Чайковского послужила детская сказка писателя Э. Т. Гоффмана об удивительных приключениях, которые

приснились девочке Маше после весёлого праздничного вечера новогодней ёлки? Особенно нравится Маше игрушка, которая умеет раскалывать орехи. («Щелкунчик»).

- Звучит музыкальный фрагмент из балета «Щелкунчик».

3) Второе действие балета «Щелкунчик» происходит в волшебном царстве сладостей. Фея Драже в сопровождении свиты торжественно встречает принца Щелкунчика и Машу. Начинается праздник. Появляется стол с роскошными яствами. Шоколад, кофе, чай, леденцы, паяцы и пастушки, цветы – все танцуют. Все танцы образуют красочный дивертисмент. Как называется этот красочный благородный и изящный танец – пьеса? («Вальс цветов»).

- Звучит музыкальный фрагмент.

Словарь: дивертисмент в балете/опере – это отдельный танец или целая вереница разнообразных танцев, которые не связаны непосредственно с развитием действия.

4) Различные лакомства царства сладостей получают у П.И. Чайковского остроумные музыкальные характеристики, например, кофе = арабский танец, чай = китайский танец. А шоколад? Почему? («Испанский танец»).

- Звучит музыкальный фрагмент.

5) П.И. Чайковский много путешествовал и свои впечатления отражал в музыке. Послушайте пьесу «Неаполитанская песенка». Какой народный итальянский танец напоминает она? Какой инструмент подчёркивает это? Сколько частей в пьесе? (Тарантелла. Кастаньеты. Три: в первой части музыка бодрая, важная, гордая, задорная, чёткая, игривая, изящная, торжественная, подтянутая; во второй части аккомпанемент мягче, светлее, не так отрывист; в третьей музыка быстрая, громкая, весёлая, с блеском, с задором, стремительная, вихревая).

- (Прослушивание «Неаполитанской песенки»)

6) Эта опера – рассказ о том, как слепая от рождения девушка прозрела и увидела свет солнца. В этой опере композитор воплотил мечту, которая пронизывает всё его творчество. Название оперы часто встречается в кроссвордах. («Иоланта»). (Если учащиеся затрудняются с ответом, можно поиграть в «Поле чудес»)

7) Именно у Чайковского вальс перестаёт быть вальсом жанра. Он становится вальсом характера, вальсом мысли, вальсом образа, чувства. Как называется этот вальс? Дайте своё название. Мотивируйте свой выбор. («Сентиментальный вальс»).

- Звучит музыкальный фрагмент.

8) «Искренне всего он любил этого композитора, пленявшего его красотой мелодии (показ портрета). Это была любовь – благоговейный культ», - писал Н.Д.Кашкин. Назовите имя композитора. (В.А.Моцарт).

9) В период работы над этой оперой, которую композитор назвал «лирическими сценами», П.И.Чайковский писал своему ученику: «Мне нужно, чтобы не было царей, цариц, народных бунтов, битв, маршей... Я ищу интимной, но сильной драмы, основанной на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое... Мне нужны люди, а не куклы». Из письма П. И. Чайковского к Н.Ф. фон Мекк от 6.12.1877г.: «Где я найду Татьяну, ту, которую воображал Пушкин и которую я пытался иллюстрировать музыкально?». Над какой оперой работал П. И. Чайковский? («Евгений Онегин»).

Защита проекта – игра с листа. Сцена «На репетиции в Большом театре». Действующие лица:

Оперная певица (Г. П. Вишневская), режиссёр (Б. Покровский) /из книги Г.П.Вишневской «Галина. История жизни», стр.133/. Материал прилагается.

«Режиссёр: Вот смотрю я на вас и удивляюсь: такая молодая сидит, а поет, поет, как старуха, когда её ревматизм мучает. Ну как же можно так петь Татьяну, а?

Певица: Конечно, нельзя так петь Татьяну, да я и не хочу её петь. Мне скучно.

Режиссёр (кричит): Вы не хотите петь эту партию? Вы поймите, что Татьяне 17 лет! Каких она романов прочиталась и в каком она, благовоспитанная барышня, должна быть состоянии, если первая признаётся в любви, если пишет любовное письмо мужчине! А вам ску – у – чно! Вы прочли, ЧТО у Чайковского написано? – «восторженно»! «страстно»! На санках каталась когда –нибудь?

Певица: Конечно, каталась!

Режиссёр: А если каталась – вот и письмо Татьяны: не рассуждая, села в сани, да с высокой, крутой горы – вниз! Летит – дух захватило! А опомнилась уже внизу, когда остановились санки... Вот так и Татьяна: написала письмо, отправила и только потом поняла, что она сделала...»

Звучит ария (финал) из оперы «Евгений Онегин» в исполнении Галины Вишневской и Владимира Атлантова.

10) «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в.../название города/, то я не сделал бы того, что я сделал», - так определил Чайковский роль этого города в своей жизни. Здесь он преподавал 12 лет в консерватории в качестве профессора гармонии, инструментовки и свободного сочинения, здесь началась его профессиональная деятельность, окрепло композиторское мастерство, сформировался творческий почерк, выявилась главная идея его музыки. Именно здесь Чайковский создал оперу «Евгений Онегин», балет «Лебединое озеро», симфонии, романсы и другие произведения. (Москва).

11) Торжественная увертюра «1812 год» — оркестровое произведение Петра Ильича Чайковского в память о победе России в Отечественной войне 1812 года. Пользуется популярностью в мире из-за эффектного звучания и важности событий 1812 года. В исполнении участвуют хор, колокола, в финале предусмотрены пушечные залпы. В коде Чайковский изобразил яркую картину победы русского войска, используя эффект колокольного перезвона и пушечного салюта. Патриотическая идея придает увертюре героический характер, а величавое окончание утверждает его. Премьера увертюры состоялась в Москве 8 августа (20 августа) 1882 года? Где именно? (в Храме Христа Спасителя)

- Просмотр ВИДЕО (фрагмент)

12) О каком стихотворении М. Ю. Лермонтова пишет П. И. Чайковский в своём письме из Италии: «Как бы я ни наслаждался Италией, а всё-таки я остаюсь и навеки останусь верен России... Стихотворение Лермонтова, которое вы мне прислали, превосходно рисует только одну сторону нашей родины, неизъяснимую прелесть, заключающуюся в её скромной, убогой, бедной но привольной и широкой природе. Я иду дальше. Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц... Меня глубоко возмущают те господа, которые с каким – то сладострастием ругают всё русское. Они топчут...то, что для меня... дорого и свято». («Родина»).

Чтение уч – ся отрывка из стихотворения.

Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит её рассудок мой.

Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордого доверия покой,

Ни тёмной старины заветные преданья

Не шевелят во мне отрадного мечтанья,

Но я люблю – за что, не знаю сам - ...

13) Ни одну из книг Чайковский не читал так систематически, как эту, всего более 90 раз. В этой книге композитор выделил слова: «Нехорошо есть много мёду, и неславное дело искать своей собственной славы». Этой заповеди он твёрдо следовал в своей жизни. («Библия»).

- Звучит Шестая «Патетическая» симфония (фрагмент).

Учитель (на фоне музыки): Завершающей страницей творчества и жизни композитора стала его Шестая «Патетическая» симфония. Она безгранично богатым языком музыки говорила о жизни и смерти, о судьбе, о борьбе, из которой смертный человек выходит победителем. Ведь бессмертны добро, красота и творчество. Эта симфония прозвучала как реквием, как последнее прощание композитора с жизнью. Премьер симфонии под управлением автора состоялась 16 октября 1983 года, а в ночь на 25 октября композитора не стало. Похороны его «были так грандиозны и величественны, как только в России хоронили царей», - вспоминал один из современников.

Согласно статистике ЮНЕСКО музыка П.И.Чайковского – самая исполняемая в мире. Регулярно проводится международный конкурс имени П. И. Чайковского, композитора, жизнь которого замечательна, творчество – поистине безгранично.

- Звучит Первый концерт (фрагмент).

VI.Разрешение проблемных вопросов. (В своём творчестве Чайковский разрабатывал тему борьбы добра и зла, поиска смысла жизни, постижение сложного внутреннего мира личности, поэтические образы русской природы, картины народной жизни...) Мнения учащихся по проблемным вопросам...

VII.Подведение итогов урока (рефлексия), итогов викторины, выставление оценок.

NB! Если останется время на уроке, можно поработать со словарём для характеристики эмоционально – образного содержания музыки П.И.Чайковского, составить кластер. /Карточка прилагается/.

Словарь для характеристики эмоционально – образного содержания музыки.

Радостная, игривая, задорная, звонкая, озорная, шутливая, солнечная, сверкающая, улыбающаяся;

грустная, печальная, тоскливая, скорбная, плачущая, просящая, жалобная;

сильная, мужественная, стремительная, серьёзная, сдержанная;

нежная, задумчивая, мечтательная, светлая, прозрачная, чистая;

торжественная, маршевая, чёткая, гордая, могучая, победная, отрывистая;

таинственная, сказочная, волшебная, загадочная;

страшная, тяжёлая, тёмная;

интимная, гармоничная;

взволнованная, вьюжная, метельная, тревожная, беспокойная.

VIII. Домашнее задание: составить кроссворд по творчеству П.И.Чайковского или тестовые задания /на выбор/.

