

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ

КРАСИЛЬНИКОВА
МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО»

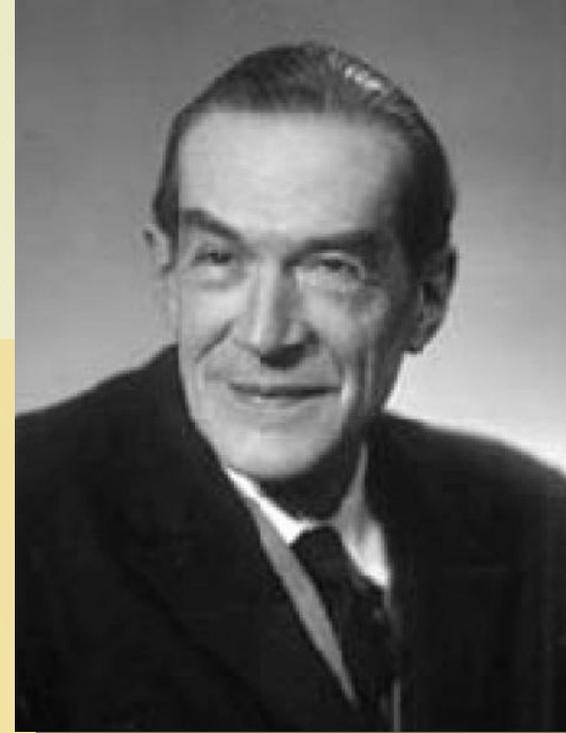
ЯШМОЛКИНА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,
учитель музыки АНОО «Лицей ИНФОТЕХ»

Международные исследования в сфере общего образования (PISA, TIMSS, PIRLS и др.)

«Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»

(А.А. Леонтьев)

Функциональная грамотность

«Способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде»

(Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин)

Функциональная грамотность

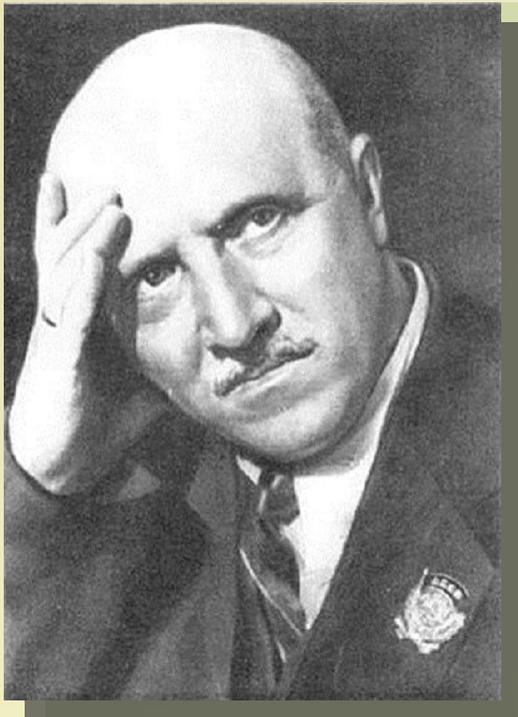
«Способности «решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности», включающая «овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию»

(ФГОС НОО п.34.2)

Как интерпретировать функциональную грамотность применительно к уроку музыки?

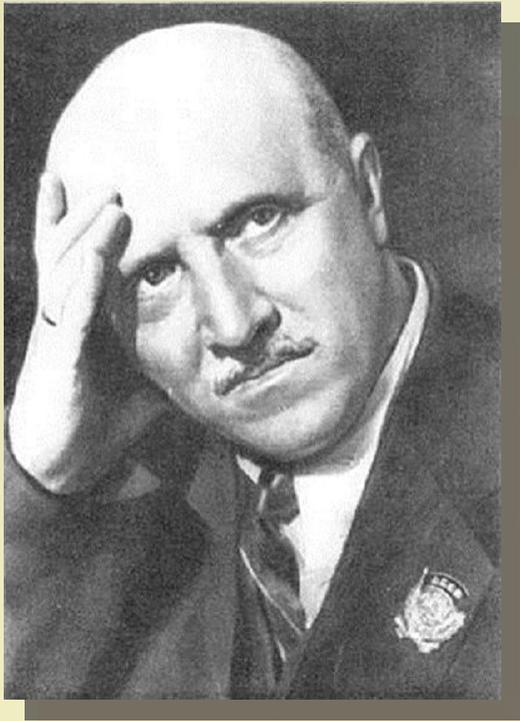
Должны ли мы на уроках музыки ограничиться развитием только читательской и информационной грамотности учащихся?

Или наш предмет обладает собственным «полем деятельности» и может помочь личностному росту детей, их адаптации и эффективному функционированию в конкретной культурной среде?

«...нет оснований для преимущества зрительных ощущений перед слуховыми, но мы инстинктивно это делаем, забывая про богатства мира, постигаемые слухом, ибо эти богатства не наглядны. Ненаглядны они от того, что им свойственны качества, которые формируют связь явлений в движении, в изменчивости, что... наблюдение музыки ведет за собой установку сознания не на единичные предметы и их свойства, ... а на взаимозависимость и сопряженность явлений, – как это обычно происходит при наблюдениях за свойствами явлений, только осязаемых, но невидимых»

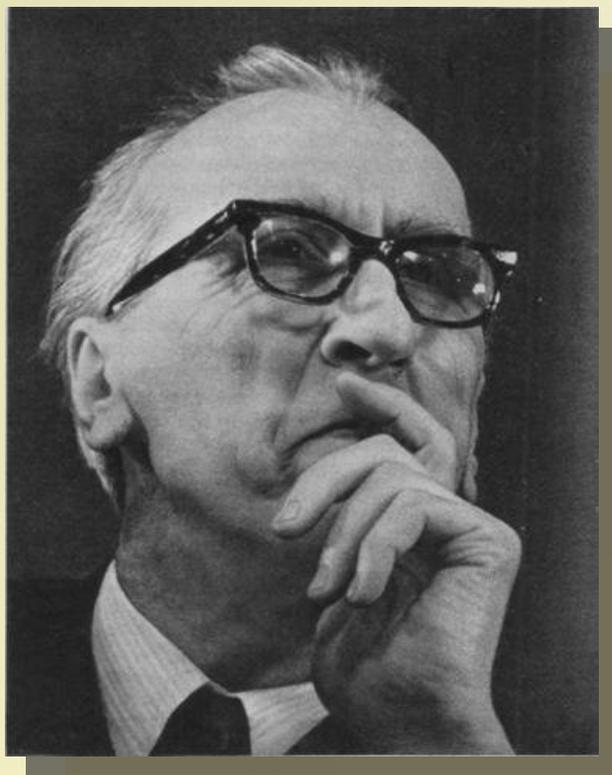
(Б.В. Асафьев)

«...«в современной жизни иногда менее полезна тяжело давящая статистическая сумма знаний, чем постоянная готовность и умение учесть соотношение явлений и проявить предусмотрительную инициативу.

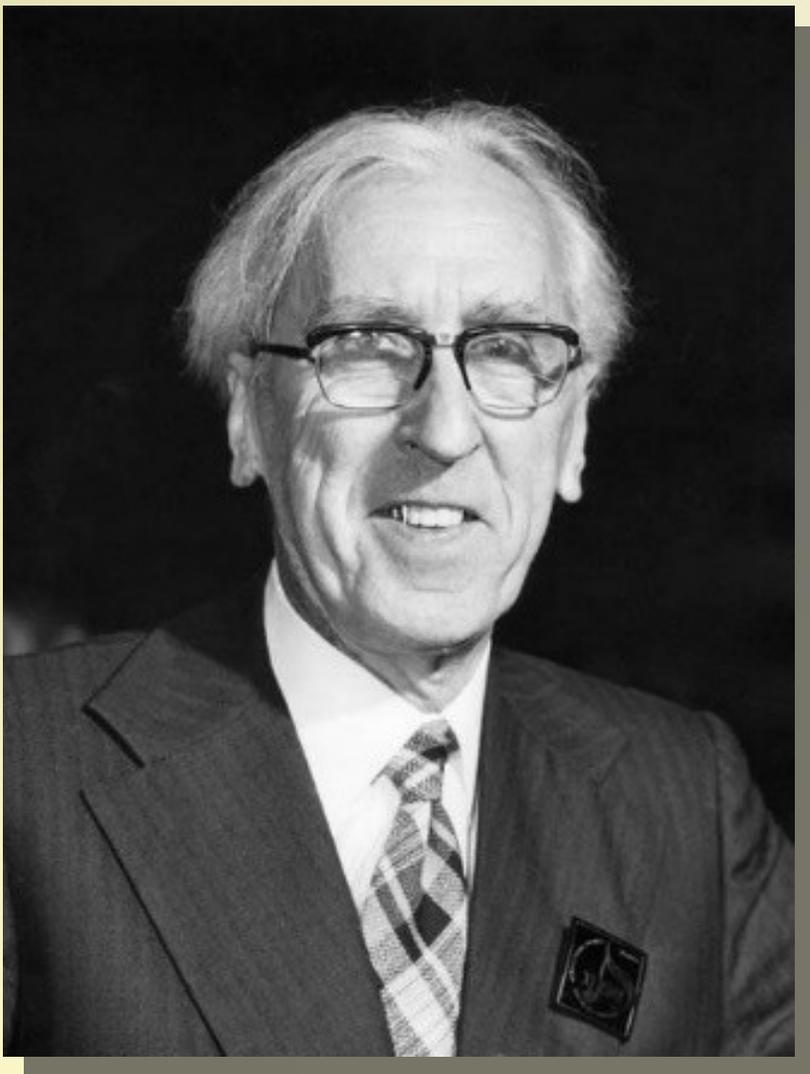
Чутье возможного направления движения на основании данных соотношений глубоко присуще музыкальному сознанию... На этом вообще основаны факты предчувствия и предвосхищения, присущие людям музыкально-художественной организации»

(Б.В. Асафьев)

«Самое серьезное заблуждение ... заключается в отождествлении понятий «слушание» и «восприятие» музыки, в непонимании того, что восприятие – основа музыкального искусства во всех его проявлениях: и в творчестве, и в исполнении, и в слушании, и, конечно, в его изучении». «Только тогда музыка может выполнить свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль, когда дети научатся по-настоящему слышать ее и размышлять о ней. Более того, не умеющий слышать музыку никогда не научится по-настоящему хорошо ее исполнять (петь, играть, дирижировать)»

(Д.Б. Кабалевский)

Д.Б. Кабалевский:

с 1964 года – вице-президент,

с 1970 года – член Совета директоров,

с 1972 – почетный президент ИСМЕ
при ЮНЕСКО

Музыкальная грамотность – это

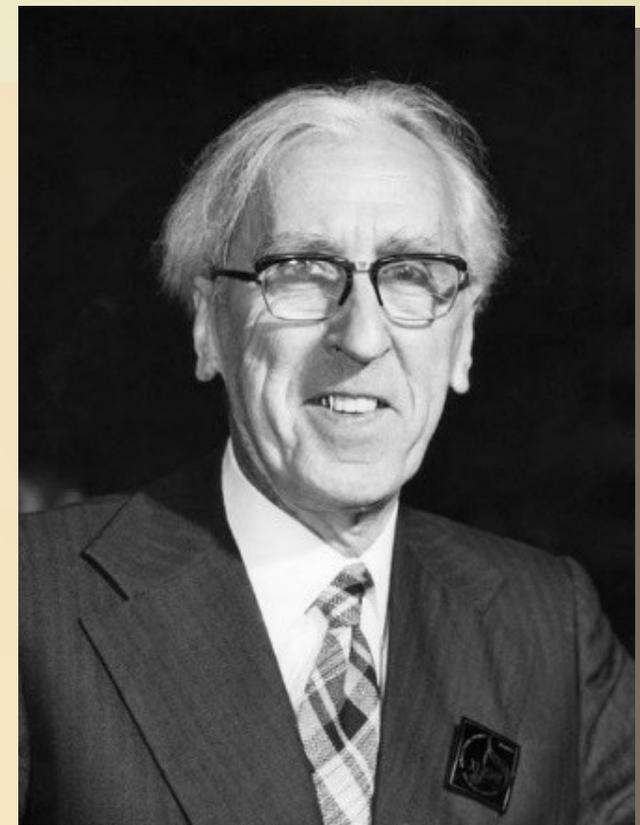
- «способность воспринимать музыку как живое образное искусство, рожденное жизнью и неразрывно с жизнью связанное»,

- «это особое чувство музыки, заставляющее воспринимать её эмоционально, отличая в ней хорошее от плохого»,

- это способность на слух определять характер музыки и ощущать внутреннюю связь между характером музыки и характером её исполнения»,

- это способность на слух определять автора незнакомой музыки, если она характерна для данного автора, его произведений,

с которыми учащиеся уже знакомы»

(Д.Б. Кабалевский)

Читательская грамотность

- это способность к чтению и пониманию учебных текстов, умение извлекать информацию из текста, интерпретировать и использовать её при решении учебных, учебно-практических задач и в повседневной жизни.

Найти доступ к информации и извлечь ее из текста

Сформировать общее понимание текста и перевести информацию текста на язык читателя

Размышлять о содержании и форме текстового сообщения, оценивать его

Музыкальная грамотность

Определение жизненной функции музыкального произведения: учет разнообразных целей и контекстов бытования произведений.

Целостный и адекватный охват музыкальных произведений любых жанров в разных видах музыкальной деятельности. Осмысление (познание) музыкального произведения: размышление над его содержанием и построением, исполнительской интерпретацией

Взаимодействие школы с семьей и учреждениями культуры города, села, региона для более эффективного развития музыкальной культуры ребенка.

Гармония
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

М. С. КРАСИЛЬНИКОВА, О. Н. ЯШМОЛКИНА, О. И. НЕХАЕВА

МУЗЫКА

1 класс

Гармония
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

М. С. КРАСИЛЬНИКОВА, О. Н. ЯШМОЛКИНА, О. И. НЕХАЕВА

МУЗЫКА

2 класс

Гармония
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

М. С. КРАСИЛЬНИКОВА, О. Н. ЯШМОЛКИНА, О. И. НЕХАЕВА

МУЗЫКА

Музыкальный альбом № 1

1 класс

Гармония
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

М. С. КРАСИЛЬНИКОВА, О. Н. ЯШМОЛКИНА, О. И. НЕХАЕВА

МУЗЫКА

2 класс

Гармония
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

М. С. КРАСИЛЬНИКОВА, О. Н. ЯШМОЛКИНА, О. И. НЕХАЕВА

МУЗЫКА

3 класс

Гармония
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

М. С. КРАСИЛЬНИКОВА, О. Н. ЯШМОЛКИНА, О. И. НЕХАЕВА

МУЗЫКА

4 класс

Гармония
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

М. С. КРАСИЛЬНИКОВА, О. Н. ЯШМОЛКИНА, О. И. НЕХАЕВА

МУЗЫКА

Музыкальный альбом № 2

1 класс

Маршевая музыка Бетховена

Дирижёр
Оркестр

Людвиг ван Бетховен

Быстро, торжественно

1. Послушай марш композитора Людвиг ван Бетховена. Кто исполняет эту музыку?
2. Придумай для марша название. Объясни своё решение.
3. Пропой и пластически проинтонируй этот марш.
4. Как построена его мелодия?
5. Рассмотрите фотографии детей. Догадайся, какие элементы мелодии марша они исполняют.

Танцевальная музыка Бетховена

12

Людвиг Ван Бетховен

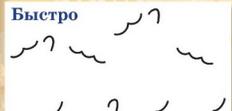

1. Послушай и разучи танцевальную мелодию Бетховена. Представь, кто танцует под эту музыку?
2. Разделитесь в классе на группы и исполните эту мелодию как музыкальный разговор.
3. Послушай эту музыку в исполнении разных дирижеров. Чем отличаются их исполнения?
4. Сопоставь танцевальную и маршевую темы Бетховена. Обсудите с одноклассниками: что отличает музыку этого композитора от музыки П. И. Чайковского и С. С. Прокофьева?

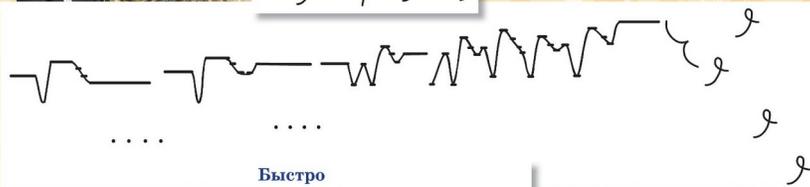
Выполни задание в музыкальном альбоме № 1 на странице 11.

20

Песенная музыка Бетховена

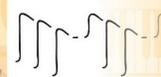
Людвиг ван Бетховен

1. Послушай и разучи новую мелодию Л. Бетховена.
2. Подумай, она относится к какой интонации? Какое звучание в правой руке?
3. Какие еще мелодии Бетховена ты знаешь?

Кто написал эти мелодии?

Интонация

Людвиг ван Бетховен

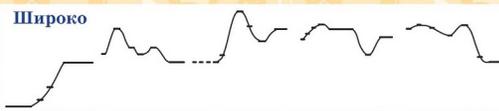
Быстро, торжественно

Спокойно, с движением

Широко

1. Послушай и разучи три новые мелодии.

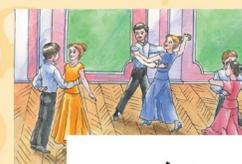
32

Пётр Ильич Чайковский

Ску - чная карти - на

Сергей Сергеевич Прокофьев

2. Вспомни с одноклассниками музыкальные произведения Л. Бетховена, П. Чайковского, С. Прокофьева.
3. Найдите в знакомой музыке этих композиторов интонации, которые подтверждают, что первую мелодию написал Л. Бетховен, вторую - П. Чайковский, третью - С. Прокофьев.

Выполни задание в музыкальном альбоме № 1 на страницах 17.

33

21

Собираем музыкальное произведение Л. Бетховена

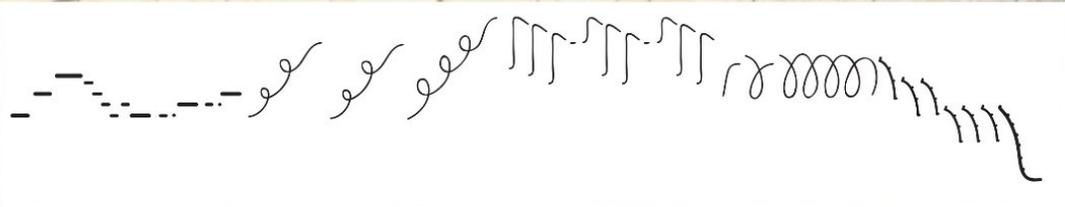
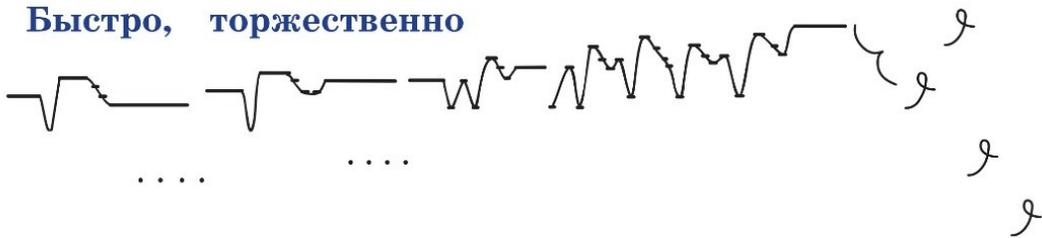

Композиция

Людвиг
ван
Бетховен

Быстро, торжественно

В завершающей теме больше нисходящих интонаций.

В начальной теме больше ярких восходящих интонаций.

Переходы от одной темы к другой связные, плавные.

1. Вспомни вместе с ребятами мелодии Л. Бетховена, записанные на странице 30 учебника. Исполните их.
2. Эти мелодии звучат в одном произведении. Предположите, в каком порядке. Воспользуйтесь подсказками на странице 31.
3. Проверь себя. Послушай музыку Л. Бетховена.

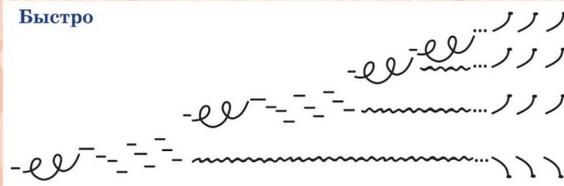

Выполни задание в музыкальном альбоме № 1 на страницах 18 и 19.

Л. Бетховен. Пятая симфония. Третья часть

Быстро

Быстро

Быстро

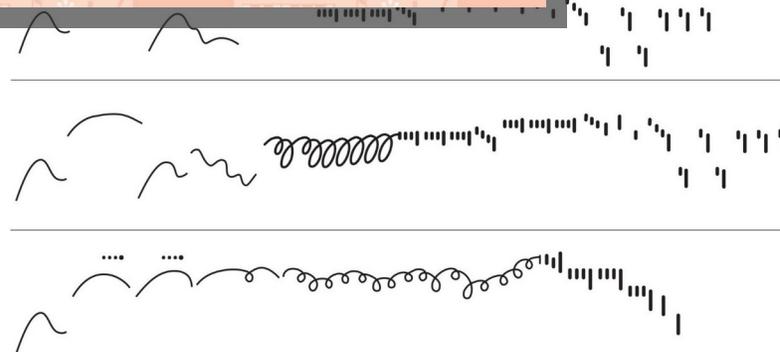
1. Познакомься с двумя героями музыкальной истории Бетховена. Какими средствами композитор передает контраст между ними?
2. Пропой и пластически проинтонируй эти мелодии.
3. Разделитесь на две группы и исполните по ролям диалог этих героев.
4. Разучи новую мелодию, охарактеризуй её. Из каких элементов она состоит?

5. Послушай, как развивается эта мелодия. Сколько раз вступает тема? В исполнении каких инструментов звучит? Какие изменения в ней происходят?
6. Пропой и пластически проинтонируй этот фрагмент. Передай оживленный характер музыки и четко покажи каждое новое вступление темы.
7. Этот музыкальный фрагмент ребята часто называют «подготовка к празднику». Как ты думаешь, почему?

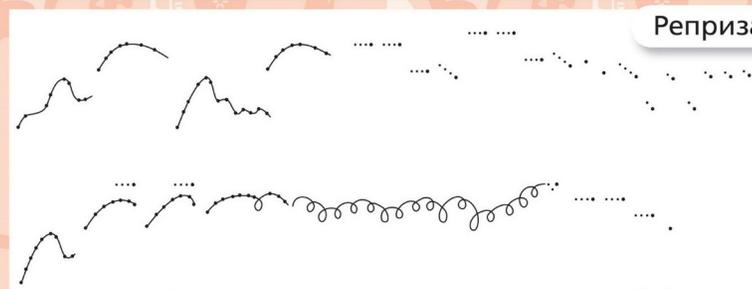
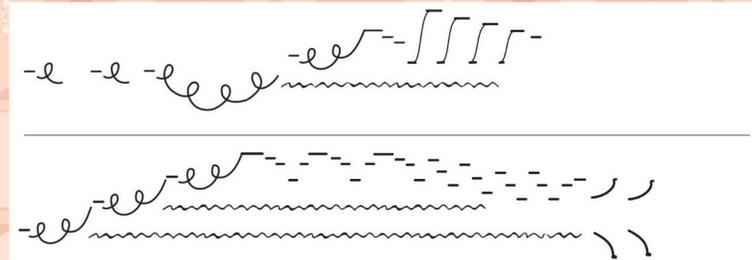
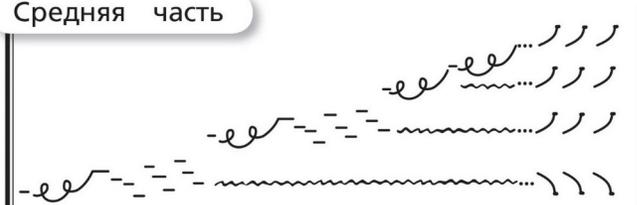
Выполни задания в музыкальном альбоме № 1 на страницах 24, 25, 26, 27.

Людвиг ван Бетховен

Средняя часть

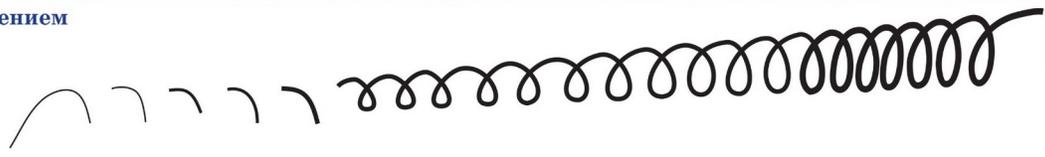
Реприза

1. Послушай и проследи по графической записи музыкальную историю Бетховена.
2. Сравни музыку двух героев в начале и конце истории.
3. Обсудите с ребятами в классе этапы сближения двух героев. Старайтесь подтвердить свои слова исполнением музыки.
4. Пластически проинтонируй эту музыкальную историю в опоре на графическую запись.
5. Предположи, каким будет продолжение этой музыкальной истории.

Людвиг ван Бетховен

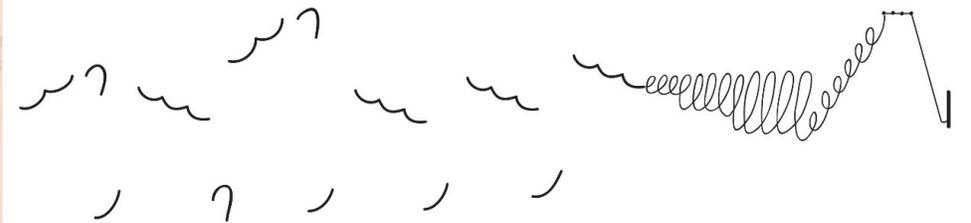
С движением

Л. Бетховен. Пятая симфония. Четвёртая часть

Быстро, торжественно

1. Проверь себя. Послушай продолжение музыкальной истории.
2. Исполните в классе третью и четвертую (фрагмент) части симфонии Бетховена. Ориентируйтесь по графической записи на страницах 52–57 учебника.

Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония. Первая часть

Людвиг ван Бетховен

Громко – тихо

Грозно – робко

Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония

Экспозиция

Быстро

Экспозиция – раздел произведения, где мы знакомимся с главными героями.

1. Послушай, пропой и пластически проинтонируй экспозицию Первой части симфонии Бетховена в опоре на графическую запись.
2. Подумай, почему тема первого героя звучит в исполнении всего оркестра, а темы второго и третьего героев – струнных инструментов.

Согласие – противостояние

Примирение – борьба

2. Подумай, к кому он обращается: к себе или другому?
3. Предположи, каким будет второй герой. Попробуй сочинить его интонации на основе интонаций первого героя. Проверь себя, послушав музыку Бетховена.
4. Дослушает ли первый герой второго? Станет ли речь второго героя более уверенно?

3. Предположи, каким будет продолжение музыкальной истории?

Выполни задания в музыкальном альбоме № 2 на страницах 8 и 9.

Разработка

1-й этап

Быстро

Разработка – раздел произведения, где продолжается противоборство тем экспозиции.

1. Послушай разработку, ориентируясь по графической записи. Музыка каких героев ты услышал?
2. Как меняются темы первого и второго героев? Найди в записи фрагмент, в котором музыка второго героя становится похо-

Реприза

Соло

Кода

Быстро

Реприза – раздел произведения, в котором точно или с изменениями повторяется музыка экспозиции.

1. Послушай музыку репризы, сравни ее с экспозицией (страницы 84-85). Что изменилось?
2. Предположите, почему в музыке первого героя появляется соло одинокого гобоя, а в музыке «миротворца» слышится эхо. Напойте эти фрагменты, найдите для них подходящие пластические движения.
3. Исполните репризу.

Выполни задание в музыкальном альбоме № 2 на странице 12 и 13.

2-й этап

4. Сравни звучание темы первого героя в начале и завершении разработки. Подумай, почему произошли такие изменения?
5. Пластически проинтонируй разработку.

Кода

Быстро

Кода – это завершающий раздел музыкального произведения.

1. Послушай начало коды. К каким событиям нас возвращает композитор?
2. Сравни звучание музыки двух героев в начале и завершении Первой части. Пришли ли они к согласию?
3. Подумай, почему в третьем этапе коды появляется новая маршевая тема. На каких интонациях она построена? Исполни тему напевно, это поможет ответить на вопрос.

Выполни задание в музыкальном альбоме № 2 на странице 14 и 15.

Вариации на две темы

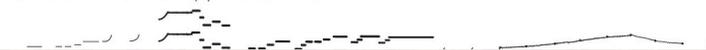
Первая тема

Спокойно с движением

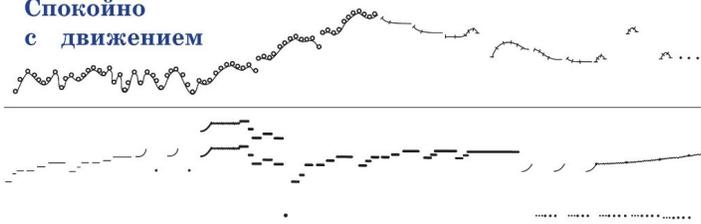
Вторая тема

Спокойно с движением

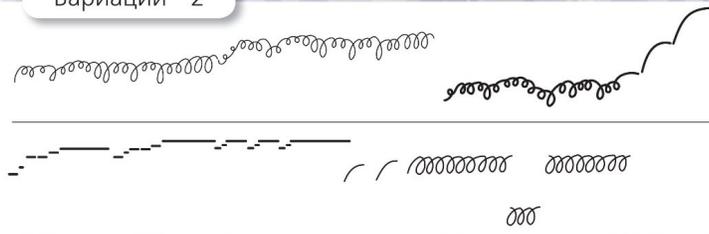

Вариации 1

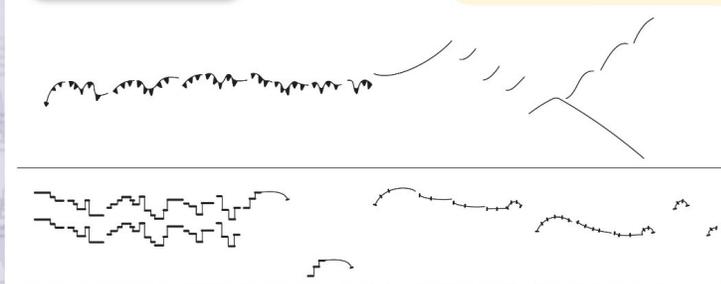
Спокойно с движением

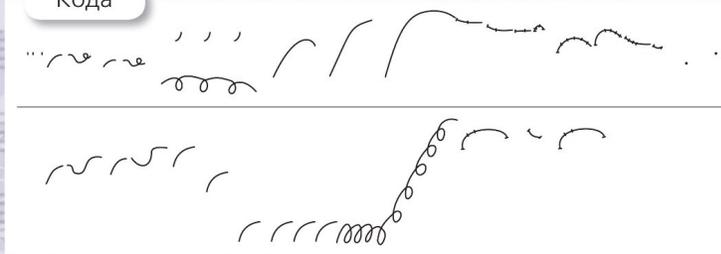
Вариации 2

Вариации 3

Кода

1. Послушай музыку Второй части. Как меняются темы от вариации к вариации?

2. Какой характер приобретают темы в кульминации части? В какой вариации первая тема звучит настороженно, а вторая – торжественно, гимнично? Исполни эту вариацию.
3. Каков итог развития Второй части? Вслушайся в музыку коды. На каких интонациях она построена?
4. Пластически проинтонируй Вторую часть Пятой симфонии Бетховена.

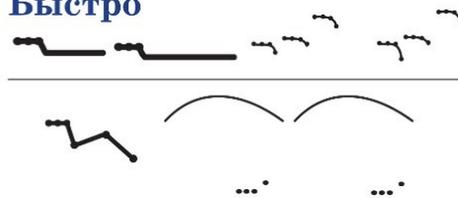
Л. Бетховен. Пятая симфония.

1. Вспомните с одноклассниками, как развивается музыкальная история в Пятой симфонии Бетховена. Постарайтесь определить смысл каждой её части?

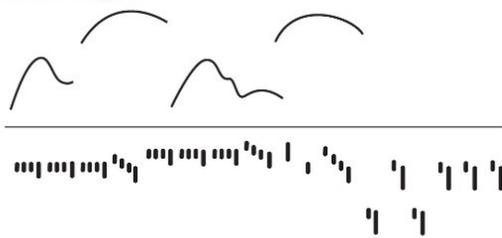
Первая часть

Быстро

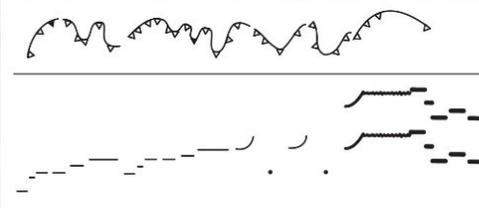
Третья часть

Быстро

Вторая часть

Спокойно с движением

Четвёртая часть

Быстро, торжественно

2. Исполните главные темы частей и основные моменты их развития.
3. Обсудите с ребятами, что отличает музыку Бетховена. Подтвердите своё мнение музыкальными примерами.
4. Исполните часть симфонии по выбору.

Выполни задания в музыкальном альбоме № 2 на страницах 25 и 26.

С. С. Прокофьев. Балет «Золушка». Вступление

Балет
Музыкальный портрет

Сергей Сергеевич Прокофьев

«Я стремился так изобразить в музыке характеры милой мечтательной Золушки, её робкого отца, придирчивой мачехи, своенравных задорных сестёр, горячего юного принца, чтобы зритель не оставался равнодушным к их невзгодам и радостям.» (С. С. Прокофьев)

Золушка ...

Не спеша, напевно

Золушка ...

Спокойно

Золушка ...

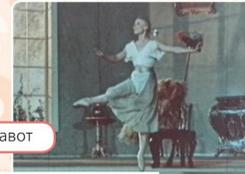
Умеренно

С. С. Прокофьев писал: «В музыке Золушка характеризуется тремя темами. Первая тема – обиженная Золушка, вторая – Золушка чистая и мечтательная, третья широкая тема – Золушка влюблённая, счастливая».

1. Пропой и разучи три темы Золушки. Определи, какая из них характеризует Золушку обиженной, мечтательной, счастливой. Попробуй в движении

Мечты Золушки о бале

Спокойно

Гавот

Оживлённо

Adagio

Золушка остаётся одна...

1. Определи по музыке, что творится в душе Золушки. Какой смысл приобретают уже знакомые тебе темы? Как построена музыка этой сцены?

Второе действие. Бал во дворце Короля

Бурре
Пасье
Павана
Мазурка

Мазурка

Не очень быстро

1. Вслушайся в музыку, звучащую на балу. Какими рисует композитор придворных? Как ему помогают в этом старинные французские танцы?
2. Выберите в классе один из танцев и поищите соответствующие музыке движения. Посмотрите видеозапись исполнения этого танца балете.
3. Послушай сольные танцы Худышки и Кубышки. Почему в их музыкетак много неожиданных акцентов и остановок? Исполни эту музыку в движении.
4. Принц появляется на балу под звуки мазурки. Какие черты его характера отражает музыка? Пластически проинтонируй эту тему, передай в ней легкость и энергичность движения мелодии.

Утро после бала

Утром Золушка и её сестры вспоминают о событиях, происходивших на балу. На этих страницах отражены запомнившиеся им эпизоды.

1. Как композитор может напомнить нам об этих событиях? Рассмотрите фотографии и постарайся напеть музыку этих эпизодов.
2. Посмотри видеозапись фрагмента балета. Как инсценированы воспоминания девушек? Какие еще знакомые темы ты услышал в музыке?

Выполни задание в музыкальном альбоме №1 на страницах 20 и 21.

Пётр Ильич Чайковский. Четвёртая симфония

Симфония
Цикл
Финал

Пётр Ильич Чайковский

Быстро, празднично

Тема 1

Тема 2

Быстро

Мелодическая линия

Мы начинаем знакомство с одним из лучших произведений русской музыки – Четвёртой симфонией Петра Ильича Чайковского.

1. Послушай и разучи две темы из симфонии Чайковского. Знакома ли тебе вторая тема?
2. Как соотносятся два музыкальных образа? Какими средствами композитор подчёркивает контраст между ними? А в чём проявляется их сходство? Постарайся передать в своём исполнении характер каждой темы.
3. Предложи, какую часть симфонии П. И. Чайко

Четвёртая часть. Финал

Развитие
Повтор
Контраст
Подголосок

Быстро, с блеском

Быстро, празднично

1. Послушай продолжение музыки. Как развиваются музыкальные образы? Какой из них меняется больше? Предположи, почему?
2. Разучи маршевую тему, которая следует за праздничной. Меняет ли она настроение музыки?

Вариация 1

Вариация 2

Вариация 3

Вариация 4

Вариация 5

Третья часть. Скерцо

Скерцо
Пиццикато

О музыке Третьей части симфонии П. И. Чайковский писал: «Это капризные арабески, неуловимые образы, которые проносятся в воображении... Ни о чём не думаешь, даёшь волю воображению, и оно почему-то пустилось рисовать странные рисунки... Среди них вдруг вспомнилась картинка подкутивших мужичков и уличная песенка... Потом где-то вдали прошла военная процессия».

1. Прочитай слова П. И. Чайковского. Попробуй сочинить мелодии для Скерцо. Предположи, каким будет развитие музыки.
2. Послушай музыку Третьей части. Какие музыкальные образы в ней оживают? Охарактеризуй и напой их.

Главная тема

Быстро

Военный марш

Быстро

Уличная песенка

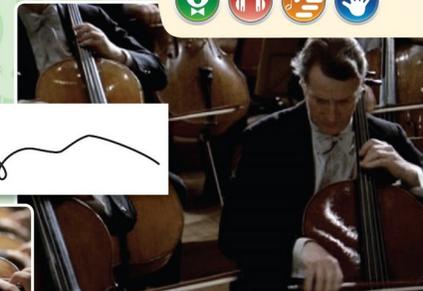
Подвижно

3. Обрати внимание на отрывистость звучания струнных инструментов в крайних частях Скерцо. Рассмотрите фотографии, на которых музыканты играют на скрипке, альте, виолончели, контрабасе. В чём особенность приема пиццикато? Передай характер звучания музыки крайних разделов в пении и пластическом интонировании.
4. «Уличную песенку» в начале среднего раздела Третьей части исполняет гобой. Звучанию какого русского народного инструмента он подражает? Используй и ты прием подражания в своем исполнении.

Вторая часть

Напевно

Напевно

1. Предположи, какой будет музыка Второй части симфонии П. И. Чайковского (характер музыкальных образов, интонации, темп). Подсказкой тебе послужит музыка Второй части Пятой симфонии Бетховена.
2. Послушай основную тему этой части, какие интонации роднят её с другими, уже известными тебе темами из Четвёртой симфонии П. И. Чайковского.
3. Разучи начальную тему Второй части, постарайся в пении и пластическом интонировании отразить протяженность этой мелодии.
4. Проследи за её развитием. Меняется ли мелодия при повторениях? Какие инструменты ее исполняют? С какими другими музыкальными темами она взаимодействует?

П. И. Чайковский. Четвёртая симфония. Первая часть

Симфония
Цикл

Главная тема

Взволновано

1. Вспомни, как заканчивается Четвёртая симфония Чайковского. А как она начинается?
2. Познакомься с главным героем Первой части симфонии. Охарактеризуй его тему и исполни ее, подчёркивая беспокойство, тревогу, растерянность. Какую выразительность в ней приобретают интонации вдоха, опевания?
3. Что могло так взволновать героя? Предположи, какой музыкальный образ предшествует ему. Найди в известной тебе музыке Четвёртой симфонии тему, способную вызвать такие чувства.

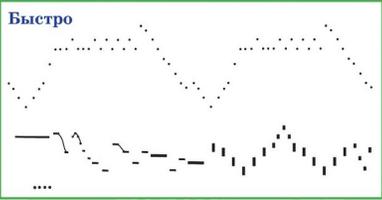
Первая часть

Вторая часть

Третья часть. Скерцо

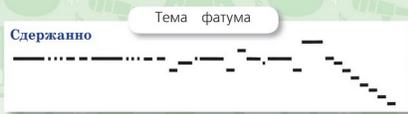
Четвёртая часть. Финал

Интродукция
Экспозиция

«Интродукция есть зерно всей симфонии, безусловно главная мысль». П. И. Чайковский

Главная тема

Первая побочная тема

Заклочительная тема

контрастные. А
Напой их.
еря на тему
ства испытает
ой.
оря, изменяя
го. Попытайся
героя.

ьбоме №2 на

Реприза
Кода

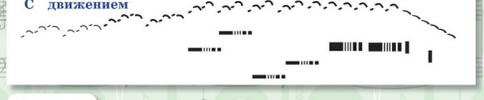

1. Послушай музыку репризы, сравни ее с экспозицией. Какая из тем значительно изменилась, какая осталась прежней, а какая исчезла? В чем смысл произошедших изменений?
2. Исполни репризу. Позици пластические интонации для передачи изменений в характере главного героя.

1 раздел

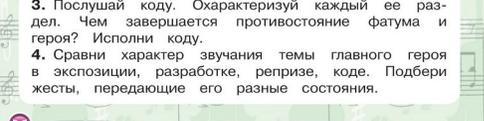
2 раздел

3 раздел

4 раздел

Мольба Отчаяние Порыв ?

3. Послушай коду. Охарактеризуй каждый ее раздел. Чем завершается противостояние фатума и героя? Исполни коду.
4. Сравни характер звучания темы главного героя в экспозиции, разработке, репризе, коде. Подбери жесты, передающие его разные состояния.

Выполни задание в музыкальном альбоме №2 на страницах 44 и 45.

Разработка

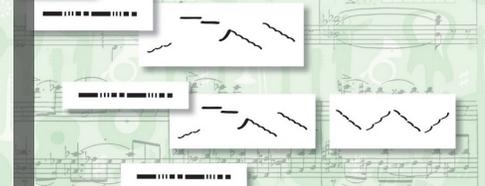
1 раздел

2 раздел

3 раздел

Угроза
Просьба
Страдание
Борьба
Протест
?

1. Послушай музыку разработки, ориентируйся по графическому конспекту. Какие темы развиваются в разработке?
2. Что происходит с главным героем и фатумом в разработке? Как меняются их отношения друг к другу? В каком разделе темы героев сопоставляются, а в каком сталкиваются?
3. Пластически проинтонируй разработку. Передай развитие музыкальной истории.

Выполни задание в музыкальном альбоме №2 на страницах 42 и 43.

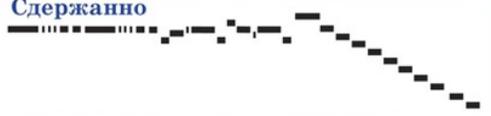
П. И. Чайковский. Четвёртая симфония. Обобщение

Краткая графическая запись

Первая часть

Сдержанно

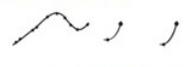
Интродукция

Экспозиция

Взволнованно

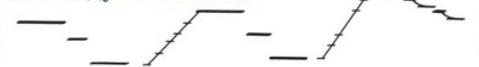
Не спеша

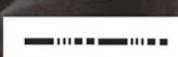
Сдержаннее

С воодушевлением

Разработка

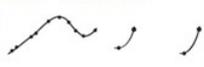

Реприза

Взволнованно

Не спеша

Сдержаннее

Кода

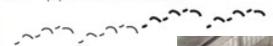
Сдержанно

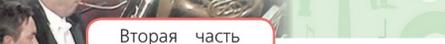
Певуче

С движением

Более взволнованно

Вторая часть

Спокойно

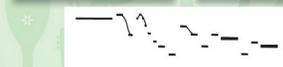
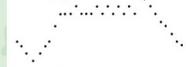
Четвёртая часть. Финал

Быстро, с блеском

Третья часть. Скерцо

Быстро

1. Вспомни истории Чаковского. Напевай, дружок!

Выполни задания на 4 страницах

1. Четвёртую симфонию П. И. Чайковского называют «инструментальной драмой». Согласен ли ты с этим?
2. Пластически проинтонируйте часть симфонии (по выбору).

3. Проведите в классе музыкальную игру: постарайтесь по пению и пластическому интонированию понять, какой фрагмент симфонии исполняется.

С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»

Кантата

Сергей Сергеевич Прокофьев

Хор

Солистка

С. Прокофьев и С. Эйзенштейн за работой над фильмом «Александр Невский»

С. Прокофьев писал: «После того, как фильм («Александр Невский») появился на экране, у меня возникло желание использовать музыку для симфонического произведения».

Учимся моделировать темы кантаты

Интонация

Конструктивный элемент

Радостно

Решительно

Торжественно

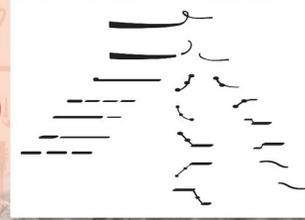
Призывно

Устрашающе

Печально

Гордо

Жалобно

Ты уже знаешь, что подобно тому, как из одного корня образуются разные по смыслу слова, в музыке из одного конструктивного элемента можно «вырастить» разные по смыслу интонации.

Русь под игом монгольским

Песня об Александре Невском

Крестоносцы во Пскове

Вставайте, люди русские

Ледовое побоище

Мёртвое поле

Въезд Александра во Псков

2. Предположи, будет ли меняться от части к части конструктивная основа тем, или она будет единой для музыки всех частей кантаты.

Составляем композицию кантаты

Кантата

Композиция

Русь под игом монгольским

Ледовое побоище

Песня об Александре Невском

Крестоносцы во Пскове

Въезд Александра во Псков

Мёртвое поле

Вставайте, люди русские

1. Прочитай названия семи частей кантаты «Александр Невский».
2. Ты уже знаешь первую часть кантаты «Русь под игом монгольским». Предположи, какая часть завершит кантату, а в какой части будут показаны главные события. Объясни свой выбор.
3. Обсудите с ребятами в классе разные варианты последовательности частей. Как при этом будет меняться идея всей кантаты?

Часть 1. «Русь под игом монгольским»

Тутти

Соло

Тремоло

Первая тема

Вторая тема

1. Послушай, пропой и пластически проинтонируй две начальные темы первой части кантаты С. Прокофьева «Александр Невский». Охарактеризуй их и дай названия.
2. Какими средствами композитор подчеркивает контраст между темами?

Первая тема (фрагмент)

Вторая тема (фрагмент)

Тема середины

3. Что общего в этих темах? Проведи эксперимент:
• Пропой начальную фразу первой темы от конца к началу. Сравни полученный вариант с начальной фразой второй темы. Что у тебя получилось?
• Подели мелодии начальных фраз обеих тем на составляющие их элементы. Сравни эти элементы, опираясь на графическую запись. Что ты обнаружил?
4. Послушай и охарактеризуй тему середины. Какой предстает Русь в этой музыке? Напой тему, подражая голосу английского рожка.
5. Обрати внимание на выделенную мелодическую фигуру в окончании темы середины. Найди сходное движение в первой теме. Поразмышляй, что выражает, а что изображает эта фигура в каждой теме.
6. Послушай и пластически проинтонируй первую часть кантаты целиком.

В. А. Моцарт. Симфония № 40. Моделируем темы первой части

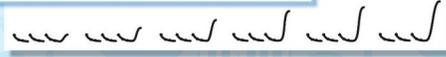
- Главная тема
- Связующая тема
- Побочная тема
- Заключительная тема

Заключительная тема

Очень быстро

«Выращиваем» главную тему:
б) варианты развития начальных интонаций

«Выращиваем» побочную тему:
а) подбираем интонации

2. Попробуйте в классе «вырастить» главную и побочную

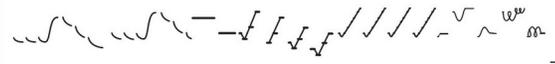

Вольфганг Амадей Моцарт

Мы начинаем знакомство с симфонией №40 великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. В экспозиции первой части звучат четыре темы: *главная* – взволнованная, энергичная, *побочная* – напевная, лирическая, *связующая* – осуществляющая переход от главной темы к побочной и *заключительная* – объединяющая

Первая часть. Экспозиция

Очень быстро

Скачок и его заполнение

Повтор и контраст

Варьирование

Выразительность восходящего и нисходящего движения

1. Послушай, пропой, пластически проинтонируй экспозицию первой части. Обрати внимание на выразительность и гибкость мелодий Моцарта. Найди в них разнообразные приемы мелодического движения.

2. Вслушайся в музыку В. Моцарта. Что в ней предостерегает: монологичность или диалогичность? Приведи пример. Передай особенности музыкальной речи В. Моцарта мимикой и пластическом интонировании.
3. Обрати внимание, как композитор осуществляет переход от одной темы к другой. На каких интонациях происходит связующая тема?

Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония № 40. Обобщение

Конспект-схема тем симфонии № 40 В. А. Моцарта

	1 часть	2 часть	3 часть	4 часть
Главная тема				
Связующая тема				
Побочная тема			Тема среднего раздела	Побочная тема
Заключительная тема				

Моделируем композицию Симфонии № 40 В. А. Моцарта

Главная тема (?) части

Очень быстро

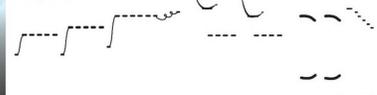
Главная тема (?) части

Быстро

Главная тема (?) части

Умеренно

	1 часть	2 часть	3 часть	4 часть
Главная тема				
Связующая тема				
Побочная тема				
Заключительная тема				

1. Послушай и разучи три новые темы. Это – главные темы второй, третьей и четвертой частей симфонии. Догадайся, какую часть открывает каждая тема. Выполнить задание тебе помогут характеристики частей симфонического цикла на страницах 34–35.
2. Рассмотрите схему, дайте ей название. Установите в схеме место для трех новых тем. Определите интонации, которыми будет обозначена каждая из них.
3. Найди и пропой элементы, объединяющие главные темы всех частей симфонии. Ориентируйся по графической записи.

А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь»

Александр Порфирьевич Бородин

Мы начинаем знакомство с оперой «Князь Игорь» великого русского композитора Александра Порфирьевича Бородина. Либретто оперы написал сам композитор на основе древнего сказания «Слово о полку Игореве».

Тремоло
Хроматизм
Ариозо

Умеренно

Сцена затмения

Скорое

Хор де...

Ой, ли-хонь-ко! Ой, го-рюш-ко! Твои и кня-жой!

Народ:
— Ох, не к добру то знаменье, князь!
Средь бела дня зажглися звезды!
Окутал землю ужасный мрак! Настала ночь!
Ох, не ходить бы в поход тебе, князь!

Князь Галицкий:
— Эй вы, бабы, чего там звыли!
Девка у князя в светёлке сидит.
Ведь ей не худо, чего ей надо,
Нечего больно о девке тужить:
В жёнках у князя она будет жить.

Умеренно скоро

3. Представьте по музыке, в какой обстановке начинается действие оперы «Князь Игорь», кто в нем участвует. Проведите эксперимент:

- Послушайте оркестровое вступление к интродукции оперы. По выразительным и изобразительным особенностям музыки определите место, время и характер действия.
- Разучите ее поет. Со...
- Проверьте интродукции

Половечье пляски с хором

Хор невольниц

Нежно

Скорое, решительное

У - ле - тай на крыльях ветра ты в край родной, родна - я песня набо
Туда, где мы те - бя свобод - но пе - ли, где бы - ло так при - воль - на нам с то бо

Челядь: — Итак, народ на вече созываете,
Итак, скорей на площадь высыпайте.
Мы Игоря сместим, — Владимира посади
Чего бояться нам?

В тереме Галицкого появляются девушки.
1. Определи по музыке вступления состояние дев зучи их хор. На каких знакомых тебе интонациях на мелодия хора? Подумай, почему.
2. Послушай сцену Галицкого с девушками. Как Галицкий на просьбу девушек? Сочувствуют ли им Ерощка?
3. Что замышляет челядь Галицкого? Послушай з первой картины.

Медленно, тяжело

Ария князя Игоря

Кн. Игорь: — Ни сна, ни отдыха измученной душе: мне ночь не шлет отрады и забвения. Все прошлое я вновь переживаю, один в тиши ночей: и вояжа знаменья угрозу, и бранной славы пир веселый, мою победу над врагом, и бранной славы горестный конец, погром и рану, и мой плен, и гибель всех моих полков, честно за родину головы сложивших.

Возлнованно

По - ги - бло все: и честь моя и сла - ва, по - зо - ром стал я зем - ли род - ной.

Решительно

Плен, постыдный плен - вот у - дел от - ны - не мой, да мысль, что все винят меня!

спа - су я честь сво - ю и сла - ву, я Русь от нед - ру - га спа - су!

ста - нешь, серд - цем чут - ким все пой - мешь ты, все ты мне про - стишь!

2. Послушай арию князя Игоря, разучи ее темы. Как раскрывается характер князя в трудных жизненных обстоятельствах? Какие знакомые тебе интонации звучат в арии? Напой их. Как построена ария?
3. Почему Игорь отвергает предложение о побеге?

А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь». Обобщение

Торжественно

И - дем на брань с врагом Ру - си!

Решительно

О, дай - те, дай - те мне сво - бо - ду,

Медленно, тяжело

Ни сна, ни от - ды - ха измученной ду - ше...

Не спеша, с чувством

Ты од - на, го - луб - ка ла - да,

Решительно

Нам бо - жье знаменье от бо - га,
к доб - ру иль нет, уз - на - ем мы;

Умеренно скоро, торжественно

Солнцу крас - но - му сла - ва, сла - ва, сла - ва вне - бе у нас...

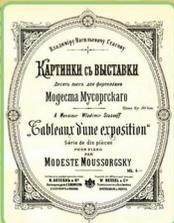
По воспоминаниям современников, А. П. Бородин планировал завершить оперу еще одной арией князя Игоря. Но осуществить свой замысел композитор не успел.
1. Предположи, о чем мог петь Князь Игорь в этой арии? Проведи эксперимент:
• Сочини слова для арии. Используй слова и выражения, характерные для речи Игоря и русских героев оперы.
• Вспомни интонации музыкальной речи князя Игоря.
• Импровизируй мелодию к сочиненным тобой словам на основе этих интонаций.

М. П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки». «Прогулка»

Фортепианный цикл
Сюита
Музыкальный портрет

Виктор Александрович Гартман

Модест Петрович Мусоргский

«Лимож. Рынок». «Избушка на курьих ножках»

Скерцо

«Лимож. Рынок» (Большая новость)

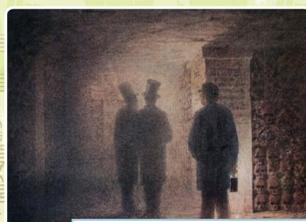
Довольно скоро, живо и игриво

«Избушка на курьих ножках»

Скоро, возбуждённо, с

«Катакомбы». «С мёртвыми на мёртвом языке»

Фермата
Аккорд

«Катакомбы» (Римская гробница)

Медленно

«С мёртвыми на мёртвом языке»

Не затывая, жалобно

Тема Прогулки
Болро

На рисунке «Парижские катакомбы» В. Гартман изобразил себя вместе со спутником и проводником, освещающим путь в римской гробнице. Страшные образы этого рисунка нашли отражение в двух пьесах М. Мусоргского «Катакомбы» и «С мертвыми на мертвом языке», которые звучат без прерыва.

1. Послушай пьесу «Катакомбы», проследи ее начальный фрагмент по нотной записи. Какими средствами композитор «нарисовал» в музыке картину древней гробницы? Какие ассоциации возникают от чередования очень громких и чуть слышимых созвучий? В чем выразительность долго тянущихся (с ферматой) аккордов?
2. В пьесе «С мертвыми на мертвом языке» звучит тема Прогулки. Как изменился характер темы? Вспомни ее звучание в начале цикла и выяви произошедшие изменения. В чем их смысл?

«Гном». «Старый замок»

Органный пункт

«ГНОМ»

Живо

Живо

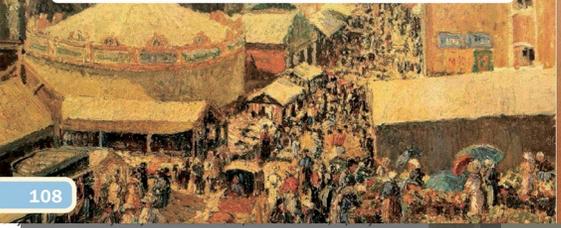
Тяжело

Постепенно ускоряя

На рисунке Гартмана изображена елочная игрушка: щипцы для колки орехов в виде маленького гнома.

1. Попробуй озвучить рисунок. Проведи эксперимент:
 - Представь, как этот гном двигается, как разговаривает.
 - Сочини для гнома музыкальные интонации.
2. Послушай пьесу. Каким увидел гнома композитор?
3. Найди движения для передачи контраста состояний этого фантастического образа. Пластически проинтонируй пьесу М. Мусоргского.

1. Предположи, какой будет музыка этой пьесы: спокойная или торопливая, мелодия ее будет двигаться плавно или светливо, захлебываясь скороговоркой.
2. Послушай пьесу «Лимож. Рынок». Чьи голоса ты слышишь в музыке: мужчин или женщин? Каков общий тон разговора? Какие средства музыкальной выразительности использует композитор?
3. Эту пьесу называют фортепианным скерцо. Сравни ее со скерцо из симфоний П. Чайковского и Л. Бетховена. Что у них общего?
4. Образы каких пьес цикла М. Мусоргского по характеру близки музыке этой пьесы?

108

4. В пьесе «Лимож. Рынок» М. Мусоргский использует органную точку. Предположи, о чем поет трубадур?
5. Обрати внимание на органную точку. Пульсация нижнего звука на одной высоте подражает звучанию некоторых старинных инструментов, у которых нижняя струна могла извлекать только один звук. Какой характер придает музыке пьесы органная точка? Проведите в классе эксперимент:
 - Исполните сначала мелодию, затем органную точку пьесы.
 - Разделитесь на две группы и исполните мелодию вместе с сопровождением.
6. Послушай новый вариант темы Прогулки и предположи, что изображено на картине, к которой направляется композитор?

«Богатырские ворота»

Гимн

«Богатырские ворота» (В стольном граде во Киеве)

Скоро, торжественно, величаво

- Аккордовый склад Церковное песнопение
- Величавость Торжественность Мажор-минор

На рисунке В. Гартмана, прообразе пьесы М. Мусоргского, изображен эскиз городских ворот в Киеве – городе богатырской славы. Рисунок был сделан в древнерусском стиле: глава со звонницей в виде богатырского шлема, украшение над воротами в форме кокошника.

1. Предположи, какими будут характер музыки финала, его жанровые и интонационные основы? Каким образом композитор подытожит в пьесе развитие музыки всего цикла?

Динамическое нарастание Колокольный звон

2. Послушай пьесу «Богатырские ворота». Разучи основные темы пьесы, отрази в движении этапы их развития. Интонации какой темы утверждаются в музыке финала? Приведи музыкальные примеры.
3. Почему в праздничном финале появляются темы, напоминающие церковное песнопение? В чем их смысл?
4. Пьесе «Богатырские ворота» часто сравнивают с финалом оперы «Иван Сулани» М. Глинки. Правом ли это сравнение? Подтверди музыкой свою точку зрения.

М. Глинка. «Камаринская». Фантазия для симфонического оркестра

Фантазия

Подвижно, весело

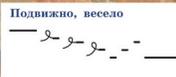
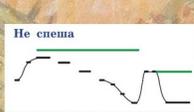
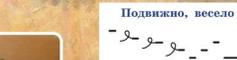
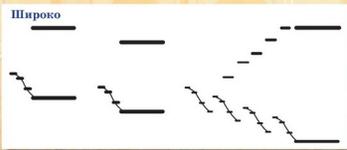
Михаил
Иванович
Глинка

Не спеша

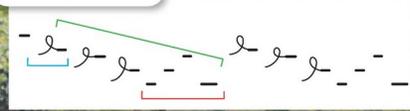
Симфоническая фантазия
М. И. Глинки
Одна из самых ярких
1. Послушав, охарактеризуйте
2. Предложите варианты

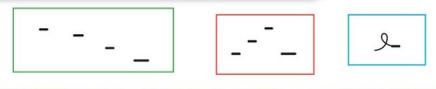
1. Послушайте в классе, как разворачивается картина народного праздника в симфонической фантазии «Камаринская». Разберитесь в построении произведения: определите, сколько в нем разделов и как они чередуются.
2. Составьте план-конспект фантазии.

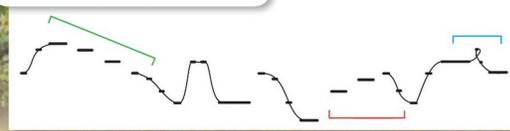
«Камаринская»

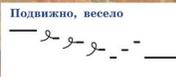
Общие конструктивные элементы

«Из-за гор, гор высоких»

М. И. Глинка начал работу над фантазией после того, как по его словам нашёл облик между свадебной песней и танцем.

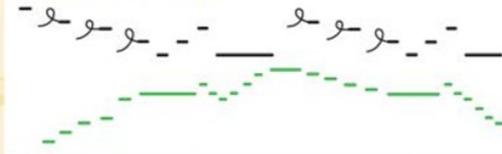

3. Исполните «Камаринскую» в пластическом интонировании, ориентируясь по составленному вами плану-конспекту. Используйте уже подобранные движения и импровизируйте.

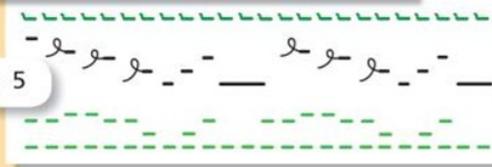
Вариации на тему «Камаринской»

Вариация 1

Подвижно, весело

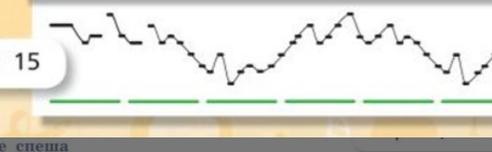
Вариация 5

Вариация 9

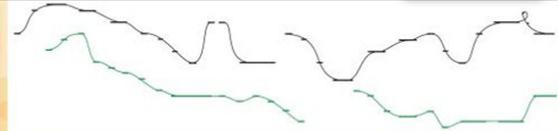
Вариация 15

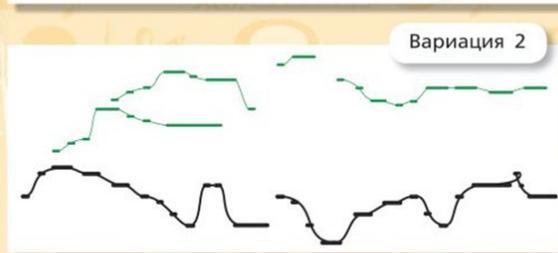
Вариация

Подвижно

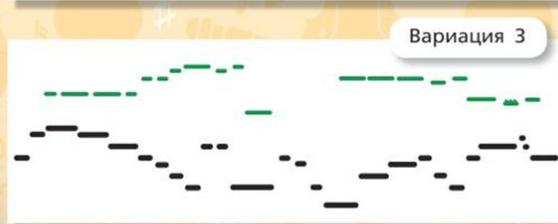
Не спеша

Вариация 2

Вариация 3

Николай Андреевич Римский-Корсаков.
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»

Былина
Предание
Либретто

Николай Андреевич Римский-Корсаков

Мы начинаем знакомство с оперой великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». Действие оперы происходит в 13 веке во времена татаро-монгольского нашествия. Либретто основано на ле-

Действие 3. «Большой Китеж»

Китежане

Фёдор Поярок

Рас-сту-пи-лась мать сы-ра зем-ля, рас-се-да-лась на две сто-ро-ны,
вы-пус-ка-ла си-лу вра-жи-ю. Бе-сы, лю-ди ли, не ве-до-мо...

Действие 3. «Берег озера Светлый Яр»

Феврония:
— Ах, ты милый жених мой, надежда!
Одинёхонек ты под ракитой,
не оплакан лежишь, не огнетый,
весь кровавый лежишь, не омытый!

Гришка Кутерьма

Гр.: — Убегу в леса дремучие, отращу по пояс бороду,
стану там себе душу спасать.

Татары вместе с плешниками сквозь чащу леса пробраются на берег озера Светлый Яр. Из разговора Гришки Кутерьмы с татарами Феврония узнаёт о гибели Всеволода.

1. Подумай, на каких интонациях будет построен плач Февронии по Всеволоду. Сочни его мелодию, используя интонации Февронии. Сравни свой вариант с музыкой Н. Римского-Корсакова.

Большой Китеж. Весь народ собрался на соборной площади, чтобы узнать о судьбе Малого Китежа.

1. Разучи мелодию хора, в котором народ высказывает о случившемся у Поярка.
2. Послушай, каким предстаёт враг в рассказе Фёдора. Обрати внимание на послание татар к жителям города. Как ты думаешь, почему Фёдор сказал, что орду в Большой Китеж ведёт Феврония?
3. Всех китежан объединяет желание спасти свой город, но противостоят они врагу по-разному. Предположи, как себя проявят жители Большого Китежа.

Действие 1. «Пустыня»

Вступление. Похвала пустыне

Феврония
Ах, ты лес, мой лес, пус-ты-ня прекрасная,
За ту-ма-ны ве-чер-ни-е, си-зы-е...

Действие 2. «Малый Китеж»

Ф.: — Что замыслил, Гриша, выдумал? Ведь казнит меня, младшеньку.

Гр.: — Эх, на что тебе живот беречь? Что имела, всё посела; из людей-то даже княжеских, почитай, в живых десятка нет. А не дай бог, чтоб и жив кто был.

Ф.: — Отчего «не дай бог», Гришенька?

Гр.: — Кто не встретит, всяк убьёт тебя. Как повёл я рать татарскую, на тебя велел всем сказывать...

Ф.: — На меня велел ты, Гришенька?

Гр.: — На тебя.

Гр.: — Где был бес, там нынче боженьки; где был бог, там ничегошеньки! Где же бес теперь, княгинюшка?

Усомнившись в том, что Гришка их привёл к Большому Китежу, татары призываюют его к дереву и засыпают.

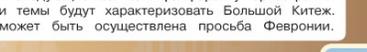
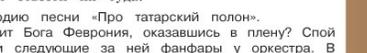
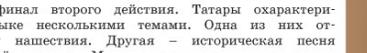
2. Проведи эксперимент.
• Прочитай слова диалога Февронии и Гришки. Разучи начальную фразу Гришки, она неоднократно повторяется, сочетаясь с ранее звучавшими попевками. Озвучь диалог, опираясь на знакомые тебе интонации из музыкальной речи героев.
3. Разделитесь в классе на группы и пропойте этот диалог.
4. Как Кутерьма оправдывает свой поступок? Простит ли его Феврония? Отпустит ли?
5. Как ты понимаешь слова Гришки Кутерьмы, изумлённого чудесным спасением Большого Китежа?

1. Вслушайся в мотив, который прерывает свадебный поезд. Характер его интонаций родственен музыке китежан? Почему его появление так возмущало людей?
2. Ещё большее смущение у китежан вызывает группа испуганных людей, взывающих о помощи. Послушай и разучи мелодию этого хора. Какими средствами композитор добивается нарастания напряжения от куплета к куплету?
3. Разделитесь на две группы и разыграйте с ребятами в классе момент драматического перелома действия: одна группа исполняет свадебный хор, другая прерывает свадебное шествие исполнением хора «Ой, беда идёт, люди!»

Нежно, напевно

Гуслар

Послушай финал второго действия. Татары охарактеризованы в музыке несколькими темами. Одна из них открывает сцену нашествия. Другая — историческая песня «Про татарский полон». Мелодия песни звучит в опере и в вокальном, и в инструментальном вариантах. Татары хотят попасть в Большой Китеж. Только Гришка соглашается отвести их туда.

1. Разучи мелодию песни «Про татарский полон».
2. О чём просит Бога Феврония, оказавшись в плену? Спой эту мелодию и следующие за ней фанфары у оркестра. В дальнейшем эти темы будут характеризовать Большой Китеж. Подумай, как может быть осуществлена просьба Февронии.

Милый!
ско-му.

Малом Китеже Февронией,

Какие испытывают люди песню мед-ать эти эпи-

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». Обобщение

Былина

Свадебная

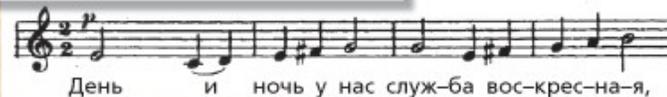
Корительная

Солдатская

Гимн

Колыбельная

Историческая

Плясовая

Плач

Жизнь героев оперы Н. А. Римского-Корсакова сопровождается народными обрядами, песнями, танцами.

1. С какими жанрами народного творчества ты повстречался в опере «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»? Вспомни эти песни, пропой их, охарактеризуй особенности песен разных жанров, обращая внимание на обстоятельства исполнения, содержание и особенности музыкальной речи.

Благодарим за внимание!