

**УРОК ПО СЛУШАНИЮ МУЗЫКИ ИЗ ЦИКЛА
«КОМПОЗИТОРЫ – ДЕТЯМ».
П. И. ЧАЙКОВСКИЙ «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ».
Преподаватель: Панферова Е.М.**

Цель: воспитание музыкальной культуры учащихся.

Задачи:

- поддерживать интерес учащихся к классической музыке;
- формировать восприятие музыки во взаимосвязи с живописью;
- учить высказывать предпочтения и давать эстетическую оценку прослушанному, различать жанровые признаки произведения: песня, танец, марш, части произведения;
- вводить в речь детей больше прилагательных, обозначающих эмоциональное состояние: веселое, шутливое, сердитое, тревожное, взволнованное, грустное, этические качества: добрый, храбрый, ласковая, резвый и т.д.; эстетические характеристики.

Информация для педагога:

Созданный в 1878 году «Детский альбом» представляет собой образец фортепианной музыки для детей и до сего времени занимает большое место в программах по музыкальному воспитанию.

Все 24 пьесы из «Детского альбома» написаны Чайковским о детях и доступны для исполнения детьми.

Каждая из пьес, хотя и в несколько ином масштабе, представляет ту же художественную ценность, что и крупные произведения композитора.

В «Детском альбоме» привлекает поэтический показ различных эпизодов из жизни детей — здесь и занимательные игры, и детские мечтания, и фантастика, и народные сцены, и рассказы о далеких, неведомых странах. В основном это убедительные характеристики и жанровые картины. Так, например, в «Русской песне» яркими живописными красками передана протяжная напевная народная песня; в пьесе «Мужик на гармонике играет» создается впечатление, что музыкант растягивает меха гармоники. А в пьесе «Камаринская» мы слышим ритмически четкую русскую пляску.

При демонстрации пьес из «Детского альбома» Чайковского беседы о каждой пьесе следует строить с учетом той общей музыкальной подготовки, которую имеют дети. Так, например, если дети имеют некоторый опыт восприятия музыки, можно сначала назвать пьесу, а затем в процессе беседы, после ее прослушивания выяснять с ними, каков характер музыки, какие средства выразительности использованы автором и как.

Так, к примеру, в «Марше деревянных солдатиков» — четкий ритм, «отстукивающая» дробь барабана; в пьесах «Вальс», «Полька», «Мазурка» — танцевальный характер, и в каждой из них — ритмическая и интонационная особенности.

До того как дети начнут первый раз слушать произведения Чайковского, следует им показать портрет композитора, познакомить с некоторыми страницами его биографии, которые оказывали наиболее сильное воздействие на формирование творчества Чайковского. Тем самым мы усиливаем у детей активность восприятия произведений композитора.

Характеризуя творческий облик композитора, круг его интересов и мировоззрение, мы создаем особенно благоприятные условия для направления внимания детей на то, как внутренний мир композитора находил выражение в его произведениях.

Но для того чтобы это восприятие не оказалось пассивным, дети должны получить подкрепление информации анализом музыкального произведения, историей его создания. Следует обязательно сказать детям, что П. И. Чайковский является замечательным русским композитором, имя которого известно во всем мире. Для того чтобы эту мысль еще раз подчеркнуть, следует рассказать ребятам, что в Москве проходят международные конкурсы имени Чайковского, на которых в основном исполняются его произведения. Связывая имя П. И. Чайковского с современностью, можно в предварительной беседе выяснить у детей, кто из них знает об этих международных конкурсах и даже об их победителях.

Примерная беседа с учащимися:

Посмотрите — это портрет великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Сегодня мы будем слушать его произведения.

(Г.С.Сварог портрет П.И.Чайковского 1940 г.)

Петр Ильич Чайковский жил около ста лет назад. Он родился в 1840 году в городе Воткинске в большой дружной семье.

Чайковский очень любил музыку и сочинил много музыкальных произведений, как для взрослых, так и для детей. Для детей он написал маленькие песенки и пьесы.

Необходимо выяснить с детьми разницу между песенкой и пьесой.

Сегодня мы будем знакомиться с пьесами, которые композитор написал для фортепиано. Эти пьесы он объединил в сборник и назвал его «Детский альбом». В то время когда Петр Ильич писал музыкальные пьесы для этого альбома, он жил у своей сестры в Каменке — это на Украине. У сестры были дети, которых Петр Ильич очень любил. Когда к его племянникам приходили друзья, Петр Ильич исполнял для них на фортепиано веселые музыкальные пьесы. Всего он сочинил тогда 24 пьесы, которые и вошли в этот сборник. Чайковский хотел, чтобы у ребят были свои музыкальные произведения, в которых рассказывалось бы о том, как дети играют, чем занимаются в течение дня, как они слушают нянины сказки, мамини песенки и так далее.

Чайковский посвятил этот альбом племяннику Володе Давыдову и попросил художника нарисовать к нотам картинку, чтобы ребятам было еще интересней.

Пьесы из «Детского альбома» с удовольствием исполняют маленькие пианисты.

Послушайте первую пьесу. (Прослушивание пьесы).

После прослушивания педагог задает детям вопросы. Кто скажет, какая в этой пьесе музыка? Что такое марш? Какой это марш? (Если предыдущий ответ подводит к этому вопросу.)

На каком инструменте исполнялась эта пьеса? Как звучит мелодия: плавно или отрывисто? Какому инструменту иногда подражает фортепиано? На каких звуках исполняется пьеса: высоких или низких?

Мы слушали пьесу Петра Ильича Чайковского *«Марш деревянных солдатиков»*. А теперь сделаем выводы из ваших ответов.

Маршем называется музыка, под которую можно дружно шагать, маршировать. «Марш деревянных солдатиков» — игрушечный марш, под него маршируют деревянные солдатик. Они шагают как заводные, и композитор построил музыку на высоких, коротких, отрывистых звуках. Сначала, музыка звучит негромко, она едва слышна — солдатик идут где-то далеко. Вот они подходят все ближе и ближе, и марш начинает звучать громче. Потом как будто солдатик удаляются, и музыка постепенно затихает.

Петр Ильич Чайковский в своей музыке подчеркнул, что это марш игрушечный. Ведь настоящие солдаты шагают более тяжело, спокойно, идут медленнее и музыка походных солдатских маршей более стройная.

Исполняется «Марш деревянных солдатиков» на фортепиано; иногда же фортепиано передает четкие отстукивания (дробь) барабана.

В «Детском альбоме» Петр Ильич поместил музыкальные рассказы о других странах — об Италии, Франции, Германии. Послушайте пьесу, которая называется «Старинная французская песенка». (Прослушивание пьесы).

Какая эта музыка по характеру? Однообразная она или меняется?

Попробуйте сравнить эту музыку с «Маршем деревянных солдатиков».

Какие мысленно картинки у вас возникают, когда вы слушаете эту музыку?

Чтобы дети могли дать более полные ответы, можно еще раз включить аудиозапись с записью «Старинной французской песенки». Затем преподаватель подытоживает высказывания детей.

В «Старинной французской песенке» музыка плавная, ласковая, нежная. Она отличается по характеру от «Марша деревянных солдатиков» — там была музыка бодрая, четкая, отрывистая. Здесь как будто кто-то рассказывает про то, что было давно.

Чайковский услышал эту песенку во время путешествия по Франции; она ему очень понравилась, и он включил ее в «Детский альбом».

Хотя пьеса исполняется на фортепиано, но кажется, что кто-то задумчиво поет песенку. Музыка в пьесе немного меняется в середине: тут она становится более быстрой и оживленной.

Из трех пьес, связанных с играми девочек: «Болельнь куклы», «Похоронь куклы» и «Новая кукла», на уроках обычно слушают первую и последнюю пьесы.

«В какие игры больше всего любят играть девочки?»

Вы спросите, какое это имеет отношение к музыке. А самое прямое. Петр Ильич сочинил две пьесы об играх девочек: «Болельнь куклы» и «Новая кукла». Сейчас я включу аудиозапись, а вы внимательно послушайте и скажите, какая из двух названных пьес была исполнена. Одна из пьес называется «Болельнь куклы», другая — «Новая кукла». (Прослушивание пьес).

Почему вы решили, что прозвучала именно пьеса «Болельнь куклы»?

Как же можно доказать, что вы не ошиблись?

Вы правильно говорите, что в этой пьесе грустное настроение: девочка переживает, что ее кукла заболела. Музыка здесь печальная, отрывистые звуки похожи на жалобные вздохи.

Но вот девочке купили новую куклу. Как композитор рассказал об этом в своем «Детском альбоме»? (Прослушивание пьесы).

Музыка здесь стала другой — она стала быстрее, живее, похожа на веселый танец.

Танцевальные пьесы из «Детского альбома» П. И. Чайковского можно показывать детям без предварительной беседы, так как дети большей частью

знают эти танцы и умеют их определять. Например, «**Польку**» танцевали в детском саду, а к тому же многие детские песенки написаны в виде веселой полочки.

Сейчас послушайте еще одно произведение Петра Ильича Чайковского из его «Детского альбома». Это танец, который, как и все другие пьесы из альбома, композитор сочинил специально для детей. Постарайтесь определить, как называется этот танец. (Прослушивание пьесы «**Вальс**».)

Правильно! Это вальс. Вальсом называется не очень быстрый, плавный танец. Его танцуют, кружась парами. Петр Ильич написал «**Вальс**», чтобы его танцевали дети. Послушайте «Вальс» еще раз и определите:

Какая здесь по характеру музыка?

Все время она одинаковая или меняется? (Прослушивание пьесы).

Сначала музыка вальса более плавная, напевная, потом она делается оживленной, как будто танцующие дети немного развеселились. В конце повторяется та же музыка, какая была вначале.

Точно так же, без предварительной беседы, можно дать слушать «Польку». После прослушивания спросить детей, какой это танец, и каков его характер.

Подытоживая высказывания детей, преподаватель говорит:

Полька — это народный танец. Он веселый, подвижный, с подскоками. Отсюда легкая, отрывистая и задорная музыка. Танец пришел к нам из Чехословакии, где очень любят танцевать. Послушайте еще раз «Польку» Чайковского и попробуйте представить картинку, как танцуют под эту музыку дети. (Прослушивание пьесы).

После вторичного прослушивания и высказывания детей педагог подтверждает их мысли.

Вначале дети очень весело и ловко подпрыгивали в такт музыки, и она звучала на высоких нотах. А в середине танца музыка стала звучать более низко, как будто что-то изменилось, движения танцоров сделались тяжелее и неуклюжее. Заканчивается полька быстро, уверенно, музыка снова звучит на высоких звуках.

Наряду с такими танцами, как мазурка, полька, вальс, в «Детском альбоме» П. И. Чайковского имеется русская плясовая песня *«Камаринская»*. Композитор в этой пьесе показал старинный народный танец, который ловко и весело отплясывали деревенские парни. Хотя «Камаринская» исполняется на фортепиано, в ней очень хорошо слышатся звучания разных русских народных инструментов. Вот задорно бренчит балалайка, ее сменяет гармоника — раздвигаются меха и громко, во всю ширь звучит аккомпанемент (сопровождение). В зависимости от того, как

звучит музыка, меняются движения танцоров. Они-то дробно стучат каблуками, то лихо пускаются вприсядку, то стремительно несутся по кругу.

Теперь послушайте эту пьесу и определите: сколько раз повторяется одна и та же мелодия?

Каким инструментам подражает звучащая на фортепиано музыка? (Прослушивание пьесы).

В пьесах «Неаполитанская песенка» и «Итальянская песенка» важно подчеркнуть их национальные особенности.

Беседу можно начать так:

Когда Петр Ильич Чайковский путешествовал по Италии, он посетил Неаполь — один из красивейших итальянских городов. В веселом, солнечном городе с утра до ночи звучала музыка, и Чайковский с особенным удовольствием слушал песни, исполнявшиеся под аккомпанемент гитары. Эти песни он записывал. Одну из них он назвал «Неаполитанская песенка» и

поместил в свой «Детский альбом». (Прослушивание пьесы).

Какая здесь музыка?

Меняется ли она?

Как изменилась музыка в средней части пьесы?

Теперь послушайте еще одну пьесу Чайковского и скажите, знакома ли вам ее музыка.

(Просмотр видеофрагмента из балета П.И.Чайковского «Лебединое озеро» - «**Неаполитанский танец**»).

После прослушивания и ответов детей педагог говорит точное название произведения и обращает внимание детей на то, как композитор использовал неаполитанские мелодии в пьесе и в танце. Затем преподаватель продолжает беседу.

Вы прослушали «Неаполитанскую песенку» сначала в исполнении на фортепиано, то есть так, как она написана для сборника «Детский альбом».

Теперь послушайте еще раз, как она звучит в балете «Лебединое озеро». (Прослушивание «Неаполитанского танца».)

Как вы думаете, на каком инструменте исполнялась знакомая вам мелодия?

Выслушав ответ детей, педагог подводит итог.

Вы слушали неаполитанскую мелодию в исполнении трубы. Труба — это духовой музыкальный инструмент (показать изображение трубы на картинке). В таком звучании — Трубы и оркестра — Чайковский ввел неаполитанскую мелодию в балет «Лебединое озеро» и назвал ее «Неаполитанский танец». С музыкой балета вы познакомитесь позже.

В Италии же, в городе Флоренции, во время прогулки по городу Чайковский встретил мальчика, который пел песенку и аккомпанировал себе на гитаре. Мальчик пел не от радости. Он был из очень бедной семьи и пением зарабатывал деньги, чтобы его родные не умерли с голода. Композитор очень жалел мальчика. А красивую мелодию, которую пел мальчик, Чайковский записал и также включил потом в «Детский альбом».

Послушайте эту музыку, которую композитор назвал «Итальянская песенка». (Прослушивается пьеса).

В письме к Н. Ф. Мекк от 4 марта 1878 г. П. И. Чайковский писал: «Как жаль мне этого ребенка! Его, очевидно, эксплуатирует отец, дядя и всякие родственники. Теперь, по случаю карнавала, он поет с утра до вечера и будет петь до тех пор, пока голос не пропадет безвозвратно. Родись он в достаточном семействе, он, может быть, сделался бы впоследствии знаменитым певцом, артистом».

Что вы можете сказать об этой музыке?

Здесь напевная, красивая мелодия; в сопровождении так же, как и в «Неаполитанской песенке», слышатся звуки гитары.

Посмотрите на эту картину (И. И. Левитан. «Март»).

Как, по-вашему, какое время года изобразил здесь художник?

Какая это весна — ранняя или поздняя?

Посмотрите внимательно, как удивительно здесь передана яркость солнечных весенних лучей, как природа вся настороженно ждет теплых весенних дней.

Эту картину написал замечательный русский художник Исаак Ильич Левитан, который очень любил русскую природу и часто изображал ее. Картину, которую вы видите, Левитан назвал «Март». Он изобразил здесь начало весны. Эта весна еще не зеленая, она — голубая. Художник передал пробуждение природы, показал прозрачный весенний воздух, который наполняется постепенно теплом.

А можно ли весеннюю природу передать музыкальными звуками? Да, можно. В звуках можно передать и весеннюю звонкую капель, и радостное щебетанье птиц, встречающих это прекрасное время года, и веселое журчанье ручейка. Самое же главное — музыка может передать радостное настроение, которое возникает у человека с приходом весны.

Петр Ильич Чайковский несколько пьес из «Детского альбома» посвятил картинам природы. Послушайте одну из них, которая называется **«Песня жаворонка»**. (Прослушивается пьеса.)

Как в пьесе композитор рассказал нам о весне?

Похожи ли весна Левитана и весна Чайковского?

Какими музыкальными средствами передается это время года — весна?

Жаворонок — маленькая птичка. Она одна из первых возвращается из теплых стран на родину и радостным пением встречает солнце, весну. Жаворонок вьется в ярком, синем небе и весело щебечет, то - высоко взлетая, то - опускаясь вниз.

Так композитор в звуках рассказал нам о своих впечатлениях от весенней природы.

Музыка пьесы светлая, нежная, мелодичная, в ней чувствуется холодноватая звонкость, свежесть весны. Композитор передал жизнерадостное щебетанье птички звонкими трелями (триолями), которые звучат то на одной, то на другой высоте.

После того как дети познакомятся с различными пьесами П. И. Чайковского из сборника «Детский альбом», можно устроить музыкальную викторину, которая позволит выяснить, как дети усвоили этот музыкальный материал.

В данной разработке использованы иллюстрации Веры Павловой.