Урок – путешествие «В мире сказки и реальности»

Цели урока:

* Образовательная: познакомить с особенностями оперного жанра, возникающего на основе литературного произведения как источника либретто, с разновидностями вокальных и инструментальных жанров и форм внутри оперы, с исполнителями на примере оперы Н.А.Римского - Корсакова "Садко".
* Развивающая: развивать интерес к предмету, характеризовать музыкальные образы.
* Воспитательная: воспитывать эмоциональную отзывчивость на восприятие классической музыки, развивать интерес к искусству.

Оборудование:мультимедийный проектор, фонохрестоматия музыкального материала, музыкальные словари, раздаточный материал со словами песен "Ой, ты тёмная дубравушка", "Заиграйте, мои гусельки", "Колыбельная Волховы", таблицы для характеристики главных героев оперы.

Вид деятельности: познавательная, эмоционально-эстетическая, аналитическая.

План урока:

1. Организационный момент.
2. Вступительное слово учителя по теме и цели урока.
3. История возникновения театра.
4. Возникновение оперы и её особенности как жанра.
5. Опера Н.А.Римского - Корсакова "Садко".
6. Закрепление нового материала.
7. Домашнее задание.

Ход урока

1. **Организационный момент.**
2. **Вступительное слово учителя по теме и цели урока.**
3. **История возникновения театра.**

Сообщения учащихся

- Прежде чем говорить о музыкальном театре, давайте разберёмся, что же такое театр вообще. Именно Древняя Греция подарила миру само понятие " театр" и первых актёров. Рассказ можно начать с бога виноделия Диониса, который любил отдохнуть и повеселиться. Свой отдых Дионис и определённая часть граждан любили переодеваться в необычные одежды, например, козлиные шкуры, разрисовывали себе лица, надевали маски и пели. Сатиры (козлоногие существа, спутники Диониса), пели хвалебные песни о подвигах и страданиях бога. Так появилась "трагедия": от греческих слов "трагос" - козёл и "одэ" - песнь. "Трагедия" в современном понятии, где зрители проливают слёзы, очень давно была "песнью козлов". Следом за сатирами обязательно выступали другие граждане, поддерживая общий праздник, которые балагурили, придумывали весёлое и смешное. Так возникла "комедия": от греческого "песнь" "комоса"; "комос",что в переводе с греческого означает шествие весёлых ряженых с весёлыми насмешками друг к другу. Годом рождения мирового театра принято считать 534 г. до н.э., когда была постановлена трагедия афинского поэта Феспида. Феспид - один из первых древних авторов, который ввёл в пьесу "главную роль". До него все трагедии и комедии исполнялись хором, а в произведениях Феспида появился "гипокрит", что значит ответчик.

- Не только жители Эллады разыгрывали театральные спектакли. В Индии, Китае, Японии были созданы интересные и разнообразные формы зрелищ. Основой спектаклей стала музыка и пантомима. В эпоху средневековья христианская церковь запрещала любые формы средневековья. В эпоху Возрождения искусство древних греков в творчестве музыкантов, художников, поэтов было возрождено. Этот период - особый в истории театра: именно в эпоху Возрождения творили драматурги Шекспир, Лопе де Вега и др. Долгое время женские роли играли мужчины. Например, в Англии только в XVII веке женщинам разрешили выходить на театральные подмостки. Одной из первых актрис стала Маргарет Хьюз, сыгравшая Дездемону в трагедии Шекспира "Отелло". В России театр стал развиваться при Екатерине II . По её приказу театр был организован сначала в Ярославле, затем в Петербурге и Москве. Первым старейшим театром стал театр при Университете, на сцене которого ставились комедии Мольера. Наследник этого театра - современный студенческий театр МГУ, где в разное время проявили свои актёрские способности известные теперь артисты В. Пельш, А.Кортнев, М.Галкин. Театральный мир объединяет в себе много разных театров: оперные, драматические, музыкальные, кукольные и т.д.

Учитель:

4. Возникновение оперы в Италии на рубеже XVI-XVII веков было подготовлено некоторыми формами ренессансного театра и развитым сольным пением с инструментальным сопровождением. Важнейший элемент оперного произведения - пение, которое способно передать всю гамму чувств и переживаний. Через интонации раскрывается характер и темперамент каждого действующего лица.

Итак, опера (итал. opera-действие, сочинение, произведение)- синтетический вид искусства, объединяющий в себе несколько видов искусств: музыку (вокальную и инструментальную), литературу, изобразительное искусство, танец. Возникло оперное искусство в Италии в конце XVI века. Считается, что первый музыкальный спектакль на основе древнегреческого мифа о борьбе бога Аполлона со змеем Пифоном был поставлен во Флоренции в 1594 году. Появление оперы связано ещё и с бельканто - прекрасным пением, пением необыкновенной красоты, которое возникло тоже в Италии. В зависимости от сюжета оперы стала делиться на два вида: опера - буфа - разновидность итальянской комической оперы и опера - сериа (итал. seria- серьёзная) - распространённый в 17-18 вв. жанр итальянской оперы на мифологический и исторический сюжет. Из Италии опера очень быстро распространилась в другие страны Европы.

Самостоятельная работа учащихся со словарем музыкальных терминов

Либретто в переводе с итальянского языка значит книжечка. Либретто - основа оперного спектакля. В основе либретто может быть сказка, миф, легенда, настоящая жизненная история. Либреттист-тот, кто сочиняет текст оперы в стихах или прозе.

Композитор- человек, сочиняющий музыку на текст оперного либретто, певцы её исполняют.

Ария- главная музыкальная характеристика героя оперы. Исполняется одним певцом в сопровождении оркестра. В оперном словаре есть ещё слова*ариетта* - маленькая ария, которая будет характеризовать героиню. Ариозо - в духе, в характере, в манере оперной арии. Именно в итальянской опере возникло *бельканто*- искусство прекрасного пения.

Ансамбль(франц. ensemble- вместе)- группа исполнителей, выступающих вместе. В опере поют все вместе и каждый о своём. Звучит очень красиво.

Речитатив- полуречь, полупение. В оперном речитативе герои разговаривают нараспев.

Хор- важный участник происходящих на сцене событий, может быть в согласии с главными героями, а может и вступать в конфликт.

Дирижёр и музыканты оркестра выполняют важную роль в оперном спектакле. Дирижёр, являясь руководителем оркестра, воплощает замысел композитора, подчёркивает индивидуальность солистов - певцов и мастерство хора в исполнении массовых сцен.

Балет *-*в каждом оперном спектакле есть балетные номера, которые украшают действие танцами.

Художниксоздаёт для оперы декорации и костюмы. Костюмы показывают особенность героев, подчёркивая историческую эпоху. Декорации на сцене характеризуют среду и эмоциональную атмосферу.

Много людей других профессий участвуют в создании оперного спектакля: ***режиссёр***ставит спектакль, ***гриммер***гримирует артистов, ***костюмер***готовит для каждого исполнителя костюмы, *осветитель* занимается световым оформлением сцены во время спектакля.

Антракт - перерыв между действия спектакля. За это время происходит смена декораций на сцене, артисты отдыхают, зрители обмениваются впечатлениями.

Фронтальный вид деятельности: работа с иллюстрациями и музыкальным материалом.

Учитель:

5. В основе оперы - былина о Садко, новгородском певце - гусляре, бесстрашном мореплавателе и волшебной силе его искусства*.*В былине о Садко показ реальных героев сочетается со сказочными образами, фантастика - с настоящими бытовыми сценами.

Рисунок 1. Сцена из оперы Краснодарского театра оперы и балета

Идея оперы - прославление силы народного искусства, которая воплощается в образе Садко. Опера "Садко" написана русским композитором Н.А.Римским-Корсаковым.

Рисунок 2 И. Репин. «Портрет композитора Н.А.Римского-Корсакова»

Работая над оперным либретто, Римский-Корсаков обращался к различным вариантам былины о Садко. В этих вариантах показаны предшествующие события: спор гусляра с новгородскими купцами, чудесное появление в Ильмень - озере золотых рыбок, подаренных Морским царём Садко за его песни. Материалом для образа морской царевны - Волховы композитору послужила народная сказка "Василиса Премудрая и Морской царь"*.* Ряд других сюжетных особенностей был заимствован в песенных и эпических произведениях народной поэзии. В итоге либретто оперы "Садко" имеет народный характер. В процессе подготовительной работы над музыкой оперы Римский - Корсаков изучил русские былинные распевы для достоверности показа особого говора древнего Новгорода. Композитор в повествовании пользуется особым речитативом, основанном на былинной декламации. Садко - гусляр характеризуется народными песнями разных жанров, фантастические образы - особыми средствами выразительности: вокализами, своеобразной ладовой гармонией, меняющимися ладами.

Обычно любая опера начинается увертюрой - оркестровым вступлением. Вступление к опере "Садко" - это музыкальная картина моря, имеет подзаголовок "Окиан - море синее".

Учащиеся слушают вступление к опере полностью.

 - Охарактеризуйте её, какие эмоции вызывает у вас данная музыка?

Да, это главное зерно темы моря - главный лейтмотив оперы.

- Какую картину рисует музыка?

- Как композитор нарисовал музыкальную картину моря, какой приём развития музыки использовал?

Лишь в завершении вступления, в коде, появляется лёгкий оттенок сказочности. Аккорды звучат мечтательно и фантастично, намекая на чудеса Подводного мира, таящегося в глубинах океана.

- Есть ли тема, которая характеризует главного героя - Садко, ведь обычно увертюра строится на главных музыкальных характеристиках героев?

Вступление " Окиан-море синее" рисует картину моря, которая будет происходить через всю оперу и является своеобразным былинным зачином, характерным для жанра былины.

Далее события разворачиваются следующим образом. Садко, бедный гусляр, на пиру у новгородской братчины отказывается воспевать сытую и богатую жизнь купцов. Он мечтает о далёких путешествиях, чтобы прославить родной город. Садко выгоняют с пира, и он приходит к Ильмень - озеру.

- Что чувствует в душе Садко?

- Какую песню будет петь Садко, оказавшись на берегу Ильмень - озера?

Вы вспомните эту песню, мы прослушаем её сейчас в записи.

Звучит песня *Садко "Ой, ты тёмная дубравушка"*

Предлагаю спеть её всем вместе.

Дети поют, используя раздаточный материал - слова песни "Ой, ты тёмная дубровушка"

Это первая музыкальная характеристика главного героя оперы. В песне Садко изливает свою печаль и думы заветные.

- Каким музыкальным инструментом сопровождает свою песню Садко?

- Какой голос (академическое пение) у главного героя?

- Звучание какого инструмента симфонического оркестра похоже на звучание гуслей?

Песня Садко пробуждает спящую природу. Поднимается лёгкий ветерок, на озере поднимаются небольшие волны. Вдали плывёт стая лебедей. Лебеди превращаются в прекрасных девушек.

Просмотр видео фрагмента, связанного с превращением лебедей и появлении Морской царевны.

Само превращение происходит ярко и красочно. Затем появляется тема лебедей - певучая и плавная мелодия. В момент превращения лебедей в прекрасных девушек наступает кульминация всего оркестрового эпизода. Далее следует хор девиц Подводного царства и возникает образ Морской царевны - фантастического существа (лирико-колоратурное сопрано). Музыка строится на призрачных, причудливых и неустойчивых гармониях. Морская царевна характеризуется вокализами флейты и кларнета.

Рисунок 3. Сцена из оперы «Садко» в постановке Мариинского театра

В последующей сцене Садко и Морской царевны много ансамблевых и сольных номеров. "Кто же ты, девица?" - спрашивает Садко. Морская царевна ему отвечает: " Долетела песня твоя до глубокого дна Ильмень - озера. Сёстры мои позаслушались, пуще их всех позаслушалась я - позаслушалась, пригорюнилась. Вот и вышла - повышла я с сёстрами на зелен луг да на крут бережок. О, разгони же тоску ты кручинушку, песню весёлую спой. Наигрыш ты заиграй переборчатый- сёстры круги заведут". Песня Садко пробудила в Морской царевне человеческое участие. По её просьбе Садко поёт песню "Заиграйте, мои гусельки".

Д*ети слушают вторую песню Садко*

- Охарактеризуйте первоначальную интонацию, на чём основано развитие мелодии, как дальше развивается образ Садко?

В третьем куплете уже сама Морская царевна подхватывает мелодию, переходя в дуэт. Гусляр и Морская царевна полюбили друг друга. При прощании Волхова обещает Садко подарить золотых рыбок в награду за его песни. Она предсказывает ему радость и богатство.

Дальше действие происходит на пристани. Садко спорит с купцами, что выловит из Ильмень - озера рыбу золото перо и выходит победителем из спора.

Рисунок 4. Сцена из оперы «Садко» в постановке Мариинского театра

Снарядив корабли, он отправляется в далёкое плавание. Двенадцать лет свободно путешествовал Садко, но однажды его корабль был остановлен волшебной силой: то морской царь разгневался, что Садко не платил ему дань столько лет. Выпадает жребий Садко путь держать на дно морское.

Садко опускается в терем морского царя, грозно встречает его царь.

Рисунок 5. В. Васнецов «Садко в подводном царстве»

Морская царевна просит его не гневаться, а велеть лучше Садко песню спеть. Понравились песни морскому царю, и он решил женить его на своей дочери. В разгар свадебного пира появляется Видение - Старчище могуч богатырь в облике калики перехожего. Он прекращает пляску и повелевает Подводному царству исчезнуть, морской царевне превратиться в реку, а Садко вернуть в родной Новгород и служить родной земле песням.

Седьмая картина - прощание Волховы с Садко, спящим на берегу Ильмень-озера. В центре этой сцены находится образ Волховы, развитие которого достигает здесь завершающей стадии. Морская царевна почти становится человеком, но вслед за тем она растворится в мире природы. Прощаясь с Садко, она пропоёт колыбельную песню.

Слушание колыбельной Волховы

- Давайте ответим на вопросы по прослушиванию колыбельной Волховы: какой предстаёт перед нами Волхова - образ фантастический или человечный? В какой форме написана колыбельная? Есть ли в самой мелодии колыбельной необычные, волшебные интонации? Где звучат эти интонации - в куплете или припеве?

Эти подробности изложения навеяны образами поэтического текста, где рисуется берег и озеро, заросшее тростником. Прощальные фразы Волховы "Баю-бай!" превращаются в вокализы и словно растворяются в волшебной гармонии.

Обратимся к картине М.Врубеля "Волхова", чтобы сравнить музыкальный и живописный образы Морской царевны. Дайте характеристику живописному образу Морской царевны.

М.Врубель "Волхова" (эпизод)

М.Врубель "Морская царица"

М.Врубель "Волхова"

Работа с иллюстрациями на экране.

- Подберите литературные фрагменты из былины к каждой из них. Какие фрагменты из оперы "Садко" Н.А. Римского-Корсакого созвучны этим изображениям?

- Какие средства художественной выразительности картин музыки раскрывают характеры главных героев оперы "Садко"?

Работа учащихся в парах

Характеризуя главных героев, Садко и Волховы, заполните данную таблицу и дайте сравнительный анализ героев:

Имя героя оперы, певческий голос	Литературная характеристика героя	Сцена в опере, где появляется герой	Музыкальный номер в опере	Музыкальная характеристика героя
Садко				
Морская царевна				

6. Закрепление нового материала.

- Что такое опера?

- Какие виды искусств объединены в оперном спектакле?

- Какие новые музыкальные термины, связанные с оперой, ты запомнил?

- Назови имя композитора, написавшего оперу "Садко".

- К какому направлению в искусстве относится данное произведение и почему?

- Есть ли в твоём городе музыкальный театр?

- Есть ли у вас возможность знакомства с подобными произведениями в других источниках?

Рефлексия.

Синквейн: 1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание; 2 строка – 2 прилагательных, характеризующих ключевое слово; 3 строка – 3 глагола, показывающих действия, понятия; 4 строка – короткое предложение, в котором отражено авторское отношение к понятию; 5 строка – резюме, одно слово, обычно существительное, через которое автор выражает свои чувства и ассоциации, связанные с понятием.

8. Домашнее задание. Детское творчество: иллюстрации - рисунки наиболее понравившейся сцены оперы «Садко» или сочинение-эссе «Садко - патриот своей страны».

Приложение

Ой, ты, тёмная дубравушка

1.Ой, ты, тёмная дубравушка

Расступись, дай мне дороженьку,

Сквозь туман, слезу горючую

Я не вижу света белого.

2.Всколыхнися, ты трость – дерево,

Разбуди – ка Ильмень – озеро!

Людям стали уж не надобны

Мои гусельки яровчаты.

3.Слушай ты, волна зыбучая,

Ты, раздольице широкое,

Про мою ли участь горькую,

Да про думушку заветную.

Заиграйте, мои гусельки

1.Заиграйте, мои гусельки

Заиграйте, струны звончаты.

Как под часты переборы мои

Расплясалися лебёдушки.

Ле-ли, ле-ли, лебеди,

Ле-ли, ле-ли, белые!

2.Краше всех их одна девица,

Лучше всех одна лебёдушка,

Собирает белы цветики,

Молодильнички душистые.

Ле-ли, ле-ли, цветики,

Ле-ли, ле-ли, белые!

Колыбельная Волховы

1.Сон по бережку ходил, Дрёма по лугу,

А, и сон искал Дрёму, Дрёму спрашивал.
А и где же спит Садко, Садко добрый молодец,

Баю – бай! Баю – бай!

2.Спит Садко мой на лужку,

На зелёном бережку,

В шитом, бранном положку,

Во зелёном тростничку.

Убаюкала его ласка нежная моя.

Баю – бай! Баю – бай!

3.Ты, расти, мой тростничок,

Шитый бранный положок,

Не колышься мурава, шелкова, да мурава,

Сердце вещее моё полонила песнь его!