План открытого урока с ученицей 1-го класса Горшениной Еленой

Тема урока: Интонация - средство музыкальной выразительности. Развитие творческого начала.

Цель: - развитие творческих способностей ученицы, ее самостоятельности, активности, целеустремленности и эмоциональности посредством музыкального воспитания.

Задачи: - обучать навыкам игры на фортепиано через осознание интонационной и метроритмической природы музыки;

* развивать у ученицы музыкальные, актерские, творческие способности, речевое развитие ребенка посредством музыкальной интонации
* воспитывать у ребенка чувство прекрасного и умения наслаждаться красотой во всех ее проявлениях

Ход урока:

-Скульптура - это вид искусства, а значит, так же как и музыка, живопись, поэзия, она выражает что? (отвечает) -Чем можно выразить?

-Какие выразительные средства есть у человека, кроме слов? (перечисляет) -Как ты сможешь показать, что ты не хочешь скушать ложку горчицы? (показывает) -Какие ещё жесты ты знаешь?

-Твои руки, голова будут опущены или подняты, если тебе нужно изобразить радость? -А если грусть?

-Как ты покажешь только лицом, что ты уже съела ту ложечку горчицы? -Да, мимика лица у тебя очень выразительна! Давай поиграем по очереди - сначала я покажу мимикой своё состояние, а ты должна будешь отгадывать, что я чувствую, что со мной случилось. (Показываем)

-У нас есть огромное преимущество перед скульптурой - живые глаза.

-Что значит фраза: «По глазам девочки стало ясно, что она хитрит», или такая: «Взгляд

был настолько выразителен, что я догадалась, чего она хочет», (отвечает)

-Сможешь изобразить задумчивость, тревожность, ласку, возмущённость (печаль, восторг,

покой, нежность, хитрость, умиление, жалость, свирепость, мольба).

Показывает:

Что чувствует твой персонаж?

Какие чувства выражает твоя скульптура?

Что должны были ощутить зрители, глядя на твою скульптуру?

Всё ли удалось в твоей скульптуре?

Если бы ты был скульптором, что бы ты добавил или убавил в своём произведении? (ученица встала в позу и изобразила образ)

* Ну, хорошо мы ещё на следующем уроке будем работать над скульптурой, но ты и дома потренируйся.
* Предлагаю выучить стихотворение М.Лермонтова «Белеет парус одинокий», но предупреждаю, что прочитать каждую строчку можно с разным чувством, - как тебе больше нравится, как ты хочешь.

Сначала я произношу текст, который надо запомнить ребенку, спокойным, невыразительным голосом:

Белеет парус одинокий В тумане моря голубом....

Затем я декламирую его несколько раз,,раскрашивая его разными чувствами: 1. Удивленно, неожиданно, радостно

* 1. Умиротворенно, мечтательно, безмятежно
  2. Грустно, печально, задумчиво Спрашиваю:
* Как узнать, с каким чувством надо читать? От чего зависит, с каким чувством? Хочешь научиться?

Рассказываю ситуацию:

* Сидит Лена с мамой на берегу реки Волги. И вдруг, неожиданно Лена увидела неподалеку красивый корабль с парусами. Так прекрасно стало, так сказочно! Лена так обрадовалась этому, что ей захотелось, чтобы мама увидела, удивилась и обрадовалась этому:
* Мама! Мама! Смотри, «Белеет парус одинокий.. .(ЧИТАЕТ Лена)
* Скажи, с какими чувствами ты прочитала эти строчки (радостно, удивленно) -Лена, а ты смотришь фотографию, где'тебя сфотографировали, когда ты отдыхала на море прошлым летом (или на озере). Тебя посетили очень приятные воспоминания...Расскажи дальше сама, какое было море (озеро), какие чувства у тебя возникли. Войди в это состояние и наши строчки(мечтательно).

-Лена, а ты представь, что твой лучший друг или подруга отправилась в кругосветное путешествие на целых 3 года. Ты стоишь на берегу, смотришь, как парус удаляется, тает в тумане и думаешь... Расскажи нам о чем. И что у тебя в душе, какие такие мысли в голове? (рассказывает)

-Ещё есть одна ситуация. Устала? Больше не будем, или ещё раз попробуем. Если ещё. Устала, тогда я пробую.

-Я, например, отчаянная, смелая, люблю приключения. Я попала на необитаемый остров, а кругом ни души, ни деревца - только песок, солнце и море. Думаю, кто меня спасёт? И вдруг... в дали...

Белеет парус одинокий В тумане моря голубом...

Предлагаю дома подготовить свою интерпретацию, прорепетировать перед зеркалом, поучить маму работать над текстом (пусть и она предложит свою интерпретацию).

Хитрым голосом, потирая руки, говорю: «Как интересно, что вы там напридумываете. Скорее бы следующий урок!»

Домашнее задание. Я читаю несколько вариантов, каждый раз выделяю разные слова и спрашиваю у ребенка: «Какое ей больше понравилось, на каком хочется остановиться?» Н.Гумилёв «Маэстро» В красном фраке с галунами

Надушённый, встал маэстро. Второй раз читаю: В красном фраке с галунами

Надушённый, встал маэстро.

-спрашиваю: «Какое тебе понравилось больше, на каком хочется остановиться?». Ребёнок начинает выбирать Дальше диалог:

* А может, всё-таки предыдущее?
* Давай прочту предыдущее.
* Я выбираю это!
* А почему ты выбрала это, чем оно тебе ближе?
* А послушай ещё вот это: В красном фраке с галунами

Надушённый, встал маэстро.

И предлагается продекламировать самой ученице. Как она чувствует и что ей ближе. Текст произносится несколько раз и поэтому совершенно незаметно для малыша

запоминается наизусть и предлагаю дома взять какой-нибудь стих и с настроением прочитать.

Давай посмотрим сказку «Муха-цокотуха» - и под ритм синтезатора придумаем оперу. 4 строчки ты придумываешь, 4 придумываю Попробуй петь голосами букашек, злого таракана, счастливой мухи, изобрази страх, радость.

Я теперь буду читать эту сказку-оперу, а ты изобрази на клавишах то же самое, с тем же ритмом.

Притча на внимание. Где внимание, там и жизнь

Жил царь и послал он своего молодого сына учиться в Германию, когда он выучился, то приехал к царю и говорит: «Я выучился, много всего знаю, могу и царем становиться.

* Да ты много знаешь, но ты не знаешь главного

и он отправляет сына к мастеру. Он приходит к нему и говорит: «Учи меня». А мастер отвечает: «Что я тебе скажу, то и будешь делать, но я в любой момент могу ударить тебя палкой». Сначала он несколько раз получал по голове, но когда уже начал ловить эту палку, то сказал:

* Ну, всё, я уже все могу и все знаю
* Нет, теперь я в любой момент могу подойти к тебе с мечом И когда он уже стал ловить меч
* Ну, всё я уже готов стать царем
* Нет, еще не можешь, теперь я могу подойти к тебе с мечом, когда ты спишь Когда он и этого достиг совершенства, тогда мастер ему сказал:
* Вот теперь ты всегда внимательный и можешь стать царем.

(Идет работа с карточками) У нас есть размер 2/4, 3/4, 4/4. Темп задается четвертями, он может быть и быстрым, и медленным (я выстукиваю на коленке четверти, и потом говорю, что на этих четвертях можно сыграть 2 нотки, 3 нотки, 4 нотки. И затем отстукиваем ритм. Вспоминаем аккорды (тоническое трезвучие) и на них придумываем мелодию под любой ритм (с карточек). Ставятся ноты с песней «Лягушка» Обр. С. Шадриной. И я начинаю рассказывать:

-Гофман говорил своим ученикам, что -игра на фортепиано всегда должна быть на втором месте, а сначала на первом месте «Учащийся окажет себе очень хорошую услугу, если он не устремится к клавиатуре, до тех пор, пока не осознает каждой ноты, секвенции, ритма, гармонии и всех указаний, имеющихся в нотах. Только когда овладеешь музыкой таким образом, можно её «озвучивать» на рояле.. .ибо игра - это только выражение при помощи рук того, что исполнитель прекрасно знает».

* Сыграть мелодию по нотам
* Убрать ноты и попробовать сыграть без нот.
* Включается диск и играется мелодия с песней
* Эта же песня поется нотками '
* Эту же мелодию она играет под аккомпанемент с диска

В ансамбле с преподавателем в четыре руки играется эта же мелодия. Угадай-ка. Играю П.И. Чайковского. Марш

Полька

Болезнь куклы

Предлагаю придумать самой название каждому произведению и в конце сыграть в ансамбле «Болезнь куклы» в четыре руки

Тема урока: Национальный колорит в музыке Поволжья Тип урока : урок совершенствования новых знаний и умений Класс – 7ч

Музыка композиторов :Р. Еникеевой - татарского композитора ,Э. Архиповой - марийского композитора

Цель: 1) расширить знания о музыкальных традициях татарского и марийского этноса, формировать положительные черты, качества

* 1. привить учащемуся бережное отношение к культурным традициям других народов на основе развития и совершенствования исполнительско - творческих умений.
  2. Сохранить и приумножить национально - культурное достояние региона

Задачи: 1) воспитать в детях уважение к музыке Поволжья - формировать национальное и интернациональное самосознание

* + 1. формировать у детей интерес, уважение и любовь к национальной музыке
    2. развивать у детей желание и стремление слушать и исполнять музыку

Методы: развивающие логическое и ассоциативное мышление нравственно- эстетического познания.

Структура урока: I) Начало урока 1) Организационный этап

* Приветствие
* Сообщение цели и хода работы на уроке II) Основная часть урока
* Теоретическая часть
* Работа над пьесами Р. Еникеевой «Танец бабочек» и Э. Архиповой « Старинный марийский танец».

Ill) Заключительный этап

* Оценка
* Домашнее задание
* Конец урока

Мы с тобой знаем, что музыка - это особый язык, на котором люди могут выражать свои мысли и чувства. И у каждого народа свой музыкальный язык, так же, как и свой, разговорный. Музыка отражает жизнь народа, его обычаи, которые проявляются в народных песнях, танцах, инструментальных и эпических напевах. Нет такого композитора, который бы не учился музыке у народных музыкантов. Мы знаем, что и П.И. Чайковский, и Римский-Корсаков и др. изучали народную мелодию, народные инструменты и способы игры на них, знакомились с народными обрядами, с традициями..

Но не только родная музыка интересует композиторов. Все люди стремятся изучить языки и культуру других народов. И мы с тобой познакомились с музыкальным языком разных народов, старались понять и запомнить их. Ведь чем больше мы узнаем языков, тем больше у нас будет друзей, тем интересней и богаче наша жизнь. А сейчас мы с тобой повторим и закрепим все то, что узнали о музыке разных народов.

-А теперь расскажи, что ты узнала о музыке татарского народа?

Национальная музыка татарского народа

Татары - это древнейшие народы Евразии с самобытной культурой и многовековыми историческими традициями. Поэтому национальная музыка татар является неотъемлемой составляющей частью единой мировой цивилизации.

В искусстве тюркоязычного народа гармонично сочетаются восточные традиции с обычаями народов, которые населяют центральноевропейские регионы. Традиционная татарская музыка прекрасно воспринимается современным слушателем, поскольку ее эмоциональный состав всегда понятен человеку с традиционным восприятием.

За основу татарской музыки берется пентатоника, которая считается одной из самых распространенных на Востоке пятизвучных музыкальных систем. Также она очень часто используется для написания корейской, китайской, вьетнамской и венгерской национальной музыки. На пентатонике построены всемирно известные песни народов мордвы, чуваш и мари. Мелодика современной татарской музыки отличается развитой орнаментикой, которая приближает ее к восточным обычаям и традициям.

Наиболее существенной является широта и глубина связей чувашской и татарской народных музыкальных традиций, развивавшихся в постоянном близком взаимодействии.

* Молодец
* Какую пьесу мы с тобой будем сегодня играть? (« Танец бабочек»Р. Еникеевой) – исполнение
* Что хотел композитор отобразить в этом произведении?
* В исследованиях современных фольклористов утверждается, что «многие формы традиционного музыкального фольклора татар изначально достаточно однородны».С древнейших времен музыка сопутствовала человеку, была для него естественной и необходимой формой выражения. Она являлась духовной жизнью народа. Практически все события жизни человека- рождение, детские игры, свадьбы, календарные обряды и т. д. – сопровождались пением и плясками.
* Может ты придумала какой-то сюжет? Расскажи нам. (рассказывает)
* Народная музыка создавалась не для прослушивания, а жила в действии. Именно поэтому она не была отделена от танца, движения, жестов, возгласов и т. п. Музыка, ее ритм, метрика, мелодия, равномерное чередование и повторение наигрышей, напевов оказывали сильнейшее эмоциональное воздействие на человека, могли заставить его плакать или веселиться По традиционному тюркскому мировоззрению, музыка считалась некой космической силой, отдельные тоны отождествлялись с пятью стихиями (вода, земля, огонь, воздух, метал), другие – с цветами, голосами животных и птиц. Считали, что музыка имеет сверхъестественную силу; она может исцелять больных. Поэтому для тюрков в древние и в средние века, музыка являлась важной составной частью обрядов, ритуалов и церемониалов.
* А на каких инструментах исполняется это произведение?
* Инструменты церемониального оркестра подбирались не столько по принципу тембровой окраски, сколько по их магическим свойствам.

Основными национальными инструментами были: струнные- домбра, саз ,кыяк. Деревянные духовые- курай, сурнай. Давай посмотрим на картинках как эти инструменты выглядят и послушаем волынку как она звучит(включается музыка). Ты сейчас прослушала звучание волынки попробуй изобразить во 2-ой части мелодию левой руки. Тембр этого инструмента.

Идет работа.

* Следующее произведение марийского композитора Э. Архиповой «Старинный марийский танец». Эллина Архипова родилась в Медведевском районе и училась в Президентском школе-интернате, там и начала писать свои произведения.
* Как ты думаешь на каких инструментах играли или должно звучать это произведение?

Марийские музыкальные инструменты

Марийские традиционные народные музыкальные инструменты,

— ротовая скрипка, варган, барабан,— музыкальный лук или лучиновые гусли— скрипка— гусли),— древесный лист— береста гармонь — марийская гармонь— ленточный язычок, — дудка,— ивовый свисток— глиняной свисток,— соломенная волынка или соломинка— волынка— сигнальная труба,— девичья труба,— труба урожайная труба,— рог);

Традиционные звуковые орудия или инструменты прикладного назначения (различные предметы утвари, быта, всевозможные погремушки и шумовые приспособления, детские игрушки и т.д. — ложки, колокольчики, двуручная пила, трещотки, расческа, шпулька, свистульки и др.).

Тумыр — древнейший идиофон, остающийся все еще одним из повсеместно распространенных инструментов мари. Сочетавший в прошлом свойство как ритуального звукового орудия (возвещавшего начало языческих праздников и молений), так и музыкального инструмента (в качестве непременного составляющего дуэта с шувыром), ныне функционирует лишь во второй ипостаси. Стала историей и такая неординарная (и довольно оригинальная), нравственного порядка, роль тумыра, как сопровождать по деревне провинившихся (речь идет о случаях внебрачного отношения между вдовой и парнем или женатым), привязанных друг к другу и обвешанных старыми вениками, лаптями. Тем не менее, несмотря на свою «немузыкальность», у тумыра до сих пор прочны позиции в культурной повседневной жизни современных мари. Традиции древних мастеров в области инструментостроения все еще живы, и потребность в марийском тумыре ныне все еще велика (хотя «коммерческий» отклик на этот спрос породил массу «скороспелых» инструментов, сконструированных из фанер вместо выдолбленных из куска дуплистого дерева по традиции).

. Щувыру отводилось большое место и в ритуале похорон, поминовения усопшего. Из века в век передавалась, к примеру, традиция хоронить волынщика вместе с его инструментом, а самого «согласно его предсмертной воле, до самой могилы провожать игрой на волынке, на которой в свое время так любил он играть» . Ни один инструмент не мог соперничать с шувыром по разнообразию исполняемой на нем музыки — это и звукоподражательные напевы (посвященные большей частью образам птиц — кудахтанию курицы, пению надречного кулика, воркованию дикого голубя), изобразительные (например, мелодия, имитирующая скачку на коне — то легкий бег, то галоп) и др. Но даже эти светские, сугубо «житейские» (Т.Ефремов) мелодии шувыра ныне помнят не все исполнители.

Но, безусловно, особая обрядовая функция шувыра — свадьба, в проведении которой он до сих пор является «желанным гостем» (конечно, в современных свадьбах применение этого инструмента — это, скорее, лишь дань уважения старинным обычаям и самому инструменту). Музыканту, приглашенному на свадьбу, необходимо было знать множество специфических (и ритуальных в том числе) напевов: мелодию встречи жениха и проводов невесты, плясовую свата-свахи и невесты, плавный танец женщин-свадебщиц, мелодию свадебной песни за столом, специальную трапезную мелодию (под которую ели ритуальную, священную пищу — туара, разложенную на свадебном тумыре) и мелодию завершения свадьбы.

Раскрытие обрядовой, но более всего — ритуальной функции шувыра стало возможным лишь благодаря рассекречиванию многих архивных материалов и (частично) возвращению к жизни ранее забытых (читай: запрещенных) все марийских молений, в проведении которых шувыр и кусле были особо почитаемыми. Займет ли шувыр в повседневной жизни мари свои прежние позиции — вопрос во многом риторический. С одной стороны — законсервировавшийся по своим принципиальным конструктивным параметрам в своем древнем (возможно, исходном?) виде реликтовый инструмент, с другой — неугасаемый к нему интерес и популярность среди всех слоев населения; отсутствие обучения игре на нем в учебных заведениях, но появление все новых и новых имен по его реставрации и изготовлению; непростота его усвоения, но в то же время проникновение его даже в такую «нетрадиционную» среду — женщин и детей и т. д. — все это оставляет вопрос о перспективах этого древнейшего аэрофона мари пока что открытым.

В числе активно бытующих, также синкретичных в прошлом, инструментов отмечается и кусле.

Как божественный инструмент (а по народному поверью мари гусли сотворил именно Бог, в то время как волынку — дьявол) кусле всегда был неотъемлемой частью атрибутики древнейших культов. Многие языческие моления в священных ото (рощах) в качестве непременного ритуала включали и игру на кусле, поэтому инструмент практически был распространен повсеместно. И не только среди язычников, но и христианизированных мари, ибо и последние никогда окончательно не порывали с верой своих предков. Свои ритуальные функции (наряду с эстетическими) кусле практически выполняли также вплоть до 30-х годов нашего столетия. Так. еще в 1929 году Т. Ефремову в одной из этнографических экспедиций удалось записать более 40 гусельных напевов, из которых большинство составляет «репертуар» различного культового назначения. Среди них обязательный и канонический, исполнявшийся при жертвоприношении, напев «Кусотыш талгыдым ужатымаш» («Проводы жертвенного коня на рощу»), «Кусото сем» («Мелодия в честь священной рощи»), «Ожсо Юмылан» («Божеству первых времен») и другие.

Следует особо остановиться и на своеобразной «эстафете» передачи мужской традиции исполнительства на кусле в женские руки. Это представляется тем более "важным, что изначальная дифференцированность применения большинства музыкальных инструментов (то есть исполнение мужчинами или женщинами) в других случаях принципиально никогда не нарушалась (если не считать единичных отступлений от норм). Одной из причин утраты «мужской привилегии» является, безусловно, насильственная христианизация языческих мари. Зная, как глубоко пустило свои корни в народе язычество и какую роль играли кусле в проведении традиционных языческих обрядов, «мужчин-гусляров либо истребляли, либо под страхом наказания запрещали играть во время культовых обрядов».

Шувыр — один из древнейших музыкальных инструментов мари, заслуживающий самого пристального к нему внимания не только как оригинальный, реликтовый инструмент мари. Шувыр — это гордость народа, его история. Шувыр — это эстетическое лицо древнего мари. Шувыр — это и одни из самых «консервативных» национальных инструментов мари, допустивший частичные изменения лишь в материальной своей части, но нисколько — в конструктивной. Именно такой «особый» статус этого древнейшего аэрофона позволил чешскому исследователю Й. Режни назвать его уникальным в серии волынок мира.

В ходе наших фольклорных экспедиций и особенно в ходе подготовки циклов научно-познавательных передач по марийскому телевидению («Калыкын чонжо — муро» = «Песня — душа народа» и «Авамланде» = «Мать-земля») нам удалось убедить специалистов, интересующихся исполнительством на народных инструментах, по-новому взглянуть на ряд традиционных, в прошлом любимых в народе, но постепенно вытесняющихся из активной исполнительской практики инструментов, а также выявить и «вернуть к жизни» такой своеобразный, уникальный, а потому и малоизвестный широким кругам прием исполнительства на кусле, как «игра в три руки», который широко и, по свидетельству А. Р. Сидушкиной (1915-1981) (одной из замечательных мастериц в гусельном исполнительстве среди мари), с незапамятных времен культивировался у горномарийских гуслярш: когда одна из исполнительниц играет левой рукой басовую партию, а правой — мелодию или ее «перебор», то вторая, присевши к первой справа, чуть сзади, и просунув под ее правую руку свою, правую руку, играла мелодию в высоком регистре (если вторая гуслярша играет сидя, то ее правая рука, как правило, просовывается под правую руку первой гуслярши, и, наоборот, при игре стоя, руки второй гуслярши находятся сверху). Этот удивительный «дуэт на одном инструменте» сохранен среди исполнительниц старшего поколения до наших дней и, по нашим наблюдениям, интерес к нему в последние годы значительно возрос.

Что собой представляет в социологическом плане подобное дуэтное музицирование? Насколько правомочно рассматривать его как некий особый феномен? Как оно возникло среди мари, в далекой от развитых культурных центров «сельской глубинке»?

Представим себе ситуацию, когда инструментов не хватало, а желание играть было огромным. Возможно, именно этому «благоприятному» стечению обстоятельств обязаны мы возникновению столь необычного стиля «коллективного» (дуэтного) музицирования? Во всяком случае история развития гусельного искусства мари (инструментостроения — в первую очередь) подтверждает эту версию.

«Если хотите знать, как страна управляется и какова ее нравственность прислушайтесь к ее музыке». Конфуций

В искусстве одно из сильнейших средств формирования личности — это музыка. Музыка — язык звуков, которая отличается особой эмоциональной глубиной. Музыка служит взаимопониманию людей, пробуждает и поддерживает в них чувство родства, воплощает общественные идеалы, помогает каждому обрести смысл жизни. Музыка точно рисует и человеческие характеры, обладает звукоизобразительными возможностями.

Безграничный мир жизни, человеческих чувств, мечтаний и идеалов — есть содержание музыки. Велика возможность музыки в воспроизведении психических и эмоциональных состояний человека.