Открытое занятие

Тема: Балет «Щелкунчик»

Тип занятия: доминантный

Форма проведения занятия: эвристическая беседа

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный и эвристический, элементы продуктивного, словесный метод обучения (объяснение, беседа), наглядный метод.

Программные задачи:

* Познакомить с балетом, как крупным музыкально-сценическим жанром музыки, который был написан по сюжету сказки Э. Гофмана;
* Воспитывать любовь к классической музыке, акцентировать внимание на том, что настоящее искусство выступает за распространение идей добра, гармонии, взаимопомощи, справедливости;
* Развивать умение воспринимать музыку, размышлять о ней, высказывать своё мнение;
* Закрепить знания детей о творчестве П. И. Чайковского.

Оборудование: музыкальный центр, диск с записями фрагментов балета, портрет композитора, плакат с изображением симфонического оркестра, иллюстрации к балету.

Ход занятия.

Муз. рук. Здравствуйте, дети! Мы с вами уже много раз слушали разные произведения Петра Ильича Чайковского. Сегодня я вас познакомлю с музыкой, которую композитор написал по сюжету Э. Гофмана «Щелкунчик». Это прекрасная музыка рассказывает про новогоднюю ночь и события, которые происходят с героями сказки.

В нашем городе построен новый Астраханский государственный театр Оперы и Балета. Большая сцена, красивые кресла, оркестровая яма, где звучит «живая музыка» в исполнении оркестра, бархатный занавес − все располагает зрителя на прекрасный отдых в мире прекрасного.

Устраивайтесь удобнее, я начинаю рассказ.

Балет (фр. ballet, от итал. ballo − танцую) − вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. Чаще всего в основе балета лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто. Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец. Особую роль здесь играет пантомима, с помощью которой герои передают чувства, их «разговор» между собой, суть происходящего.

Я снова вижу голубой далекий свет.

Прекрасным принцем мне является балет.

Он позолоченную туфельку дает,

И за собою в мир загадочный ведет.

И вот взлетаю я, взлетаю высоко,

Паря над прожитым, свободно и легко.

И только звезды кружат в небе надо мной,

И только музыке подвластна я одной.

Балет, балет, как хорошо с тобой парить,

И все понятно, и не надо говорить.

Не надо слов пустых, не надо лишних фраз,

Все объяснит круженье рук, движенье глаз.

(И. Резник)

Балет "Щелкунчик»

Действие первое

Увертюра

Музыка увертюры сразу же вводит слушателя в мир образов «Щелкунчика». Драма разыгрывается среди детей и кукол. Здесь все миниатюрно, подвижно, наивно-грациозно, все по-детски, много веселой и лукавой игры и игрушечной механичности. Изложение двух тем и скромно варьированное повторение их (экспозиция и реприза) − такова лаконичная форма увертюры, соответствующая общему выразительному, точному и сжатому стилю детских сцен «Щелкунчика».

Украшение и зажигание елки

Сцена подготовки к детскому празднику. Хозяева дома и гости украшают рождественскую елку. Слуги разносят угощение. Все время прибывают новые гости, и оживление усиливается. Бьет девять. При каждом ударе сова на часах хлопает крыльями. Музыка начала сцены передает веселую и уютную атмосферу домашнего праздника. Звучит тема боя часов с таинственными аккордами и причудливыми ходами бас-кларнета. Наконец, елка украшена и освещена. Шумной гурьбой вбегают дети. Они останавливаются, с восторгом любуясь украшениями и ярким светом. Хозяин дома велит играть марш и приступает к раздаче подарков.

Марш

Представьте себе, нарядная елка, много подарков, дети, весело и радостно марширующие под звуки «детского марша». Вслушайтесь внимательно, и вы услышите легкие , грациозные шаги девочек, и задорные шаги мальчиков. Музыка звучит волшебно, сказочно, как будто обещает что-то необыкновенное. После раздачи подарков начинаются танцы.

Детский галоп и выход родителей

За коротеньким галопом детей следует медленный танец в движении менуэта: выход щеголевато одетых гостей-родителей. После этого исполняется бойкое танцевальное Allegro в ритме тарантеллы.

Выход Дросельмейстера

В зале появляется новый гость − советник Дроссельмейер. Музыка звучит таинственно, необычно. В этот момент снова бьют часы и сова машет крыльями. Дети испуганно жмутся к родителям, но вид игрушек, которые принес гость, постепенно успокаивает их. Таинственный гость велит принести две коробки: из одной он достает большой кочан капусты − это подарок Мари, из другой − большой пирог, это для Фрица. И дети, и взрослые удивленно переглядываются. Дроссельмейер улыбаясь, велит поставить перед ним оба подарка. Он заводит механизмы, и к великому удивлению детей из капусты выходит кукла, а из пирога − солдат. Ожившие игрушки танцуют.

Сцена и танец Гросфатер

Дети в восторге; Мари и Фриц хотят завладеть новыми игрушками, но Зильбергауз, опасаясь за целость дорогих подарков, велит унести их. Чтобы утешить детей, Дроссельмейер дарит им новую забавную игрушку − Щелкунчика: этим играть можно. Вальсовую музыку первой части сцены сменяет грациозная полька, иллюстрирующая игру с новой куклой. Дроссельмейер показывает, как Щелкунчик ловко раскалывает орешки. Новая игрушка особенно нравится Мари, она чувствует жалость и нежность к неуклюжему Щелкунчику, она хотела бы забрать его и не отдавать никому. Но родители разъясняют, что кукла принадлежит не ей одной. Мари с ужасом смотрит, как Фриц засовывает Щелкунчику в рот большой орех и зубы бедной деревянной куклы с треском ломаются. Фриц со смехом бросает игрушку. Мари поднимает своего любимца и старается утешить его.

Отъезд гостей. Ночь

Детям пора спать. Мари просит позволения взять с собой больного Щелкунчика, но ей отказывают. Она заботливо укутывает любимую куклу и с грустью уходит. В спокойной и ласково-«сонной» музыке звучит тема колыбельной Мари. Опустевшую комнату освещает льющийся из окна лунный свет. В доме уже все улеглись, но Мари хочет еще раз взглянуть на больного Щелкунчика и тихо пробирается в гостиную. Ей страшно. Она осторожно подходит к постели куклы, от которой, как ей кажется, исходит фантастический свет. Бьет полночь, и девочка замечает, что сова на часах превратилась в советника Дроссельмейера, который насмешливо глядит на нее.

Сражение

Сцена. Война игрушек и мышей. Солдатик-часовой окликает: «Кто идет?», не услышав ответа, он стреляет. Куклы перепуганы. Часовой будит зайцев-барабанщиков, и они бьют тревогу. Появляются пряничные солдаты, которые строятся в ряды. В мышином войске − оживление. Начинается первая битва. Мыши побеждают и жадно поедают пряничных солдатиков. Тогда Щелкунчик, несмотря на раны, поднимается с постели и созывает свою старую гвардию: из ящиков выходят и строятся в правильные каре оловянные солдаты. Во главе вражеского войска становится сам Мышиный король. Начинается второе сражение.

Еловый лес зимой

Гномы с факелами выстраиваются под деревьями. Они приветствуют Мари и сопровождающего ее прекрасного юношу. Звучит музыка светлого Andante, напоминающая по постепенности нарастания звуковой силы и яркости красок эпизод «видения» Мари из предшествующей картины.

Действие второе

Вальс снежных хлопьев

Падают крупные хлопья снега. Поднимается вихрь, и снежинки быстро кружатся. Постепенно метель утихает, свет луны искрится на снегу. В этом эпизоде танцевальный характер соединяется с яркой картинностью: музыка рисует легкое и немного призрачное в рассеянном свете луны кружение снежинок. Вместе с тем − это и «картина настроения», где выражены тревога и очарование волшебного сна Мари. Замечательна главная, беспокойно мелькающая тема вальса. Средняя часть вальса ярко контрастна. Сумрак тревожной ночи вдруг рассеивается, и звучит чудесное светлое пение детских голосов (хор за сценой).

Дворец сластей Конфитюренбур

Началу действия предшествует симфоническое введение. Праздничная музыка переливается радужной игрой красок и воздушными струящимися пассажами арф и челесты. Развитие этой музыки, все более и более светлеющей и искрящейся, иллюстрирует следующую сцену. В сказочном царстве сластей ожидают возвращения принца Щелкунчика вместе с его избавительницей Мари. Готовится пышный праздник. Фея Драже, сопровождающий ее принц Коклюш и свита выходят из сахарного павильона. Феи и различные сласти кланяются ей, серебряные солдатики отдают ей честь. Повелительница фей просит оказать гостям достойный прием.

Прибытие Мари и Щелкунчика. Дивертисмент

По реке из розовой воды в золотой ладье приплывают Мари и принц Щелкунчик. Звучание оркестра создает впечатление сверкающих на солнце водяных струй. В программе, которой руководствовался композитор, эта сцена описана так: «Река розовой воды начинает заметно вздуваться и на ее бушующей поверхности показывается Мари и благодетельный принц в колеснице из раковины, усеянной каменьями, сверкающей на солнце и ведомой золотыми дельфинами с поднятыми головами. Они (дельфины) выбрасывают вверх столбы сверкающих струй розовой влаги, падающих вниз и переливающихся всеми цветами радуги».

Шоколад: испанский танец

Испанский танец (шоколад)- быстрый, задорный, заводная, слышны щелкания кастаньет. Бравурный, блестящий танец в испанском стиле. Главная тема у солирующей трубы.

Кофе: арабский танец

Арабский танец(кофе)- медленный, плавный, нежный. На монотонном, едва мерцающем фоне (выдержанные квинты у виолончелей и альтов) вырисовывается нежная мелодия скрипок, слышен слегка играющий бубен.

Чай: китайский танец

Китайский танец (чай)- игривый, прыгающий, шуточный Отрывистые терции у низких фаготов и на этом фоне пронзительно свистящая мелодия флейты пикколо с колким и прыгающим продолжением у струнных pizzicato. Кажется, будто пляшут смешные фарфоровые статуэтки.

Трепак: русский танец

Живой, ярко-темпераментный танец в русском народном стиле. К концу − убыстряется и заканчивается настоящим вихрем плясового движения.

Танец пастушков

По замыслу либреттиста, игрушечные пастушки «танцуют, играя на дудочках, сделанных из камыша». Замечательной находкой композитора является главная тема танца: пасторальная мелодия трех флейт. Ее красота неотделима от природы инструмента: будто сама душа флейты вселилась в эту музыку, легкую и подвижную, как ветерок в «звонких скважинах пустого тростника».

Мамаша Гигонь и паяцы

Быстрый и остро ритмованный танец Полишинелей, за которым следует более умеренный по темпу комический танец Мамаши Гигонь с ее детишками, вылезающими из-под юбки; далее − общий групповой танец на музыке Полишинелей.

Вальс цветов

Маленький человек в золотой парче (мажордом) ударяет в ладоши: появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. «Вальс цветов» очень торжественный и праздничный. Самый яркий из трех вальсов, звучит красочно, великолепно. В мелодии вальса слышны все инструменты - струнные, удары тарелок, нежные звуки колокольчиков. Мари и Щелкунчик отправляются туда.

Я приглашаю вас на красивый танец «Вальс» (дети танцуют под «Вальс цветов»).

− Где вы могли слышать эти музыкальные отрывки?

– Кто написал эту музыку?

– По какой сказке был написан балет?

– Кто запомнил, что такое балет?

– Вам понравилась эта необыкновенная новогодняя история, чем?

– Я очень рада, что вы получили удовольствие от этого занятия. Спасибо всем, до свидания.