Конспект интегрированного урока в 8 классе (литература + музыка) по теме "Любви и звуков торжество"

Цель: создание условий для обогащения личности учащихся и восприятия ими литературного и музыкального произведений путем приобщения к искусству.

Задачи:

1.Воспитывать любовь и интерес к разным видам искусства: музыке и литературе через знакомство с музыкальными и литературными произведениями.

2.Развивать творческие способности путем глубокого проникновения в нравственно-эстетическую сущность используемых на уроке музыкальных произведений; формировать музыкальное мышление учащихся на основе изучения закономерностей музыкального искусства, его интонационной природы, связью с литературным и жизненным опытом.

3. Воспитывать любовь, верность и преданность у учащихся через приобщение к музыкальной и литературной культуре.

Тип урока: обобщающий

Вид урока: урок – беседа.

Учебные средства: записи на доске, репродукции портретов У. Шекспира и композиторов Ш.Гуно, Г.Берлиоза, Д.Россини, П.И.Чайковского, М.Балакирева, С.Прокофьева, различный иллюстративный материал, звуковоспроизводящее устройство,увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта», тексты трагедии У.Шекспира у учащихся, листы для заполнения итоговой таблицы (приложение 1) словарь эмоций и чувств (приложение 2).

Ход урока.

I. Организационный момент.

Учитель литературы: Здравствуйте, ребята, сегодня нас ждёт необычный урок. Встреча с уже изученным произведением может быть неожиданной, если его восприятие обогатить другими видами искусства.

(На оформленной репродукциями доске записаны дата проведения урока, тема урока, эпиграфы).

Эпиграфы к уроку.

«*Ромео» Шекспира! Боже! Какой сюжет!*

В нём всё как будто предназначено для музыки!

Гектор Берлиоз

Любовь сильнее смерти и страха смерти,

только ею, только любовью держится и движется жизнь.

И.С. Тургенев

II. Актуализация знаний по литературе.

Учитель литературы (У.Л.): Итак, давайте вспомним, какое произведение последнее время владело нашими умами и сердцами.

Ученики: Произведение «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира.

Учитель музыки (У.М.): История любви главных героев этой пьесы не могла не пленять представителей разных видов искусств, но именно в музыке мы наиболее часто встречаем сюжет трагедии У. Шекспира. Подтверждением этого являются слова талантливого композитора Гектора Берлиоза: *«Ромео» Шекспира! Боже! Какой сюжет! В нём всё как будто предназначено для музыки!..»*

III. Подача нового материала по музыке.

У.М.: Любовь Ромео и Джульетты живёт в музыке прошлых времен и наших дней. Сменяются века, а люди не оставляют попыток выразить в звуках ее трагическую радость. Ещё в XVIII веке композиторы и музыканты Германии, Италии и Франции посвящали свои произведения двум влюблённым. Но каждый использовал для раскрытия этой темы различные музыкальные жанры: симфонию, оперу, сюиту. Это были композиторы, чье мировоззрение было близко мировоззрению Шекспира.

У.Л.: Великий драматург и гуманист эпохи Просвещения считал, что любовь превыше всего.

Кто под звездой счастливою рождён –

Гордится славой, титулом и властью.

А я судьбой скромнее награждён,

И для меня любовь - источник счастья, -

провозглашает он в Сонете № 25, раскрывая свою душу.

У.М.: Именно музыка влияет на душу человека, она словно умножает наши духовные силы. И когда мы слышим чистые, пленительные звуки, нам кажется, что мы вот-вот проникнем в тайны бытия.

Так в один из летних дней 1869 года, во время прогулки в компании Чайковского и его друга, преподавателя музыкальных классов Кашкина, известный русский композитор Балакирев высказал плодотворную мысль: *«Приходит в голову старая история, которую нам рассказал Шекспир: о любви Ромео и Джульетты, любви, которая победила смерть. И это сюжет для вас, Пётр Ильич. Вы должны записать в звуках эту радостно-трагическую историю, историю победы любви над смертью».*

У. Л.: Именно увертюра – фантазия Чайковского явилась истинным шедевром музыкального искусства, в основе которого лежит великая трагедия Шекспира. Работая над своим произведением, Чайковский писал:*«И все равно истинная любовь сильнее всего: сильнее ненависти, сильнее самой смерть… И я покажу, я обязательно покажу, что на свете существует именно такая любовь».* Таким образом, идея создания увертюры П.И.Чайковского соответствовала идее великого произведения У.Шекспира.

У.М.: Шекспировский сюжет захватил композитора, и в конце жизни Чайковский задумал написать по нему большую оперу, но этот замысел так и остался неосуществлённым. Композитор создал только музыкальную зарисовку - вокальный дуэт Ромео и Джульетты. А знаменитая увертюра-фантазия впервые была исполнена 4 марта 1870 года в Москве. В течение жизни Чайковский трижды обращался к правке ее партитуры. Последняя редакция увертюры прозвучала в 1886 году в Тифлисе.

IV. Работа по музыкальным отрывкам увертюры, чтению трагедии и заполнению таблицы.

Учитель музыки: Обратимся к увертюре – фантазии П. И. Чайковского. Это произведение, как и все увертюры, написано в сонатной форме. В чем особенность этой формы?

Ученики: Сонатная форма основана на контрасте двух тем: главной и побочной.

У.Л.: Каковы основные темы трагедии?

Ученики: Любовь Ромео и Джульетты и вражда двух семей Монтекки и Капулетти.

У.М.: Чайковский, работая над увертюрой, сохранил взаимодействие двух этих тем, но вывел их на новый уровень развития. Как вы предполагаете, какой должна быть музыка каждой из тем?

Ученики: (ожидаемый результат)

Тема Вражды – музыка резкая, громкая, напористая.

Тема Любви - музыка нежная, светлая, плавная, мягкая.

У.Л.: Давайте вспомним, с чего начинается сюжет трагедии Шекспира?

Ученики: (ожидаемый результат) С экспозиции трагедии.

У.Л.: Какова основная тема экспозиции, что в ней происходит?

Ученики: (ожидаемый результат - пересказ содержания).

РАБОТА С КНИГОЙ.

У.М.: Давайте вспомним, с чего начинается увертюра – фантазия?

Ученики: Со вступления.

У.М.: Чайковский во вступлении разрабатывает новую тему, и при прослушивании музыкального отрывка вы должны ее определить, какому герою трагедии она близка.

Слушаем: Вступление.

У.М.: Какова же музыка вступления, какие впечатления она вызвала у вас? Используя «Словарь эмоциональных терминов», запишите в таблицу ваши впечатления от прослушанной музыки.

Работа с таблицей (приложение 1)

Ученики: (ожидаемый результат)Неторопливая, суровая, сосредоточенная, сумрачная (записывают в таблицу).

У.М.: Что напоминает вам эта музыка? Может быть, она похожа на звучание какого-нибудь инструмента?

Ученики: (ожидаемый результат)Она напоминаетзвучание органа в католической церкви.

У. Л.: Как вы думаете, чей литературный образ трагедии передает эта музыка?

Ученики: (ожидаемый результат) Образ монаха Лоренцо. Именно он соединяет двух влюбленных.

Учитель литературы: Каким предстает монах Лоренцо в литературном источнике.

РАБОТА С КНИГОЙ.

У.М.: Вернемся к музыке. Какая следующая часть сонатной формы?

Ученики: (ожидаемый результат) Экспозиция.

У.М.: Экспозиция – это показ двух тем: главной и побочной. Пользуясь словарем «Эмоциональных терминов», запишите свои впечатления от музыки, которую вы сейчас прослушаете, в таблицу.

Слушаем: Экспозиция. *Работа с таблицей (приложение 1)*

У.М.: Какие темы вы услышали в экспозиции?

Ученики: (ожидаемый результат) Главная – образ Вражды – характеристика двух враждующих семейств Монтекки и Капулетти (музыка резкая, взволнованная, драматичная, стремительная). И побочная – образ Любви Ромео и Джульетты (музыка нежная, плавная, мягкая).

У.Л.: А где впервые сталкиваются Вражда и Любовь?

Найдите в литературном источнике характерное описание, где происходит завязка событий.

РАБОТА С КНИГОЙ.

У.Л.: Экспозиция в музыке соответствует завязке в литературе.

У.М.: А чему соответствует развитие действия в увертюре?

Ученики: (ожидаемый результат) Разработки.

У.М.: Здесь происходит столкновение двух тем – темы борьбы Добра и Зла, Любви и Вражды. Используя ваши словари, запишите музыкальные характеристики этих тем. Какие ассоциации, переживания, чувства побуждает прослушивание музыкального фрагмента?

Слушаем: Разработка. *Работа с таблицей (приложение 1)*

Дети: (ожидаемый результат) Господствует главная тема – образ Вражды. Она становится еще мрачнее и тревожнее. Это образ тех злых сил, которые привели к гибели Меркуцио, Ромео и Джульетты.

У.М.: А есть ли в разработке тема Любви?

Ученики: (ожидаемый результат) Нет, эта тема не звучала в отрывке, но есть тема монаха Лоренцо. Его хоральная мелодия звучит угрожающе и зловеще. Она сближается с темой Вражды.

У.М.: Как вы думаете, почему не звучит тема Любви?

Ученики: (ожидаемый результат) Тема Любви не звучит, потому что Ромео и Джульетта любят друг друга втайне от всех. И эта тайна приводит к трагедии.

У.Л.: К каким последствиям ведёт тайность бракосочетания влюбленных?

Ученики: (ожидаемый результат)Убийству Меркуцио, изгнанию Ромео, греху Лоренцо, самоубийствам Джульетты и Ромео.

У.М.: Все это отражено в следующей части сонатной формы – репризе. Это кульминация всего произведения. Запишите в таблицу свои впечатления от звучащего далее фрагмента.

Слушаем: Реприза. *Работа с таблицей (приложение 1)*

У.Л.: Как вы считаете, какой композиционной части пьесы соответствует характер музыки?

Ученики: (ожидаемый результат) Кульминация – убийство Меркуцио.

У.М.: Что вы услышали в музыке, характерное для кульминации?

Ученики: (ожидаемый результат) Музыка напряженная, эмоциональная, громкая, слышится звон сабель.

У.М.: Литературная кульминация соответствует музыкальной кульминации, которая развивается в репризе. А что именно вы услышали в репризе?

Ученики: (ожидаемый результат)В репризе идет повторение главной и побочной тем, но с небольшими изменениями.

У.М.: Изменилась ли музыка этих двух тем? Какой она стала по характеру?

Ученики: (ожидаемый результат)Начинается реприза сжатым, лаконичным проведением главной темы – Вражды. А затем – тема Любви, но она меняется: становится скорбной, трагичной; в ней больше страсти, порыва.

Работа с таблицей.

У.Л.: А что является развязкой?

Ученики: (ожидаемый результат) Их последние слова любви. Их смерть.

У.Л.: Давайте обратимся к тексту трагедии.

У.М.: Что в увертюре является развязкой?

Ученики: (ожидаемый результат)Кода – последний раздел увертюры.

У.М.: Будет ли соответствовать характер музыки в коде вашему восприятию развязки истории любви Ромео и Джульетты?

Слушаем: Кода.

У.М.: Какая по характеру музыка заключительного раздела? Какие впечатления она вызвала у вас?

Работа с таблицей (приложение 1)

Ученики: (ожидаемый результат) Музыка похожа на погребальное шествие. Слышится тема вступления – тема монаха Лоренцо, но сейчас это светлая печаль; измененная тема Любви - умиротворенная печаль враждующих семейств над телами погибших Ромео и Джульетты. Музыка похоронная, трагичная, но светлая и умиротворенная.

У.М.: Как вы думаете, почему Чайковский вновь возвращается к теме монаха Лоренцо?

Ученики: (ожидаемый результат) Соединив любящие сердца героев, Лоренцо как служитель Бога возвысил и увековечил их любовь. Они умерли мужем и женой, и души их соединятся на небесах.

У.Л.: В этом гуманистическая идея трагедии: любовь должна соединять людей, она сильнее вражды, злобы и ненависти.

У.М.: Сейчас вновь обратимся к уже заполненной вами таблице и ответим на вопрос: как менялся характер музыки на каждом этапе развития сюжета?

Работа с таблицей (приложение 1)

V. Закрепление материала, подведение итогов.

У.Л.: А как музыка обогащает восприятие литературного произведения?

Ученики: (ожидаемый результат)

Работа с таблицей (приложение 1) **Запись вывода.**

Чайковский обогащает тематику шекспировской трагедии, вводит тему монаха Лоренцо как тему Вечности.

На каждом этапе развития сюжета меняется характер музыки, следовательно, и наше восприятие происходящего.

У Чайковского главной идеей становиться утверждение, что любовь побеждает смерть.

У.Л.: Тем самым мы доказали, что *«любовь сильнее смерти и страха смерти, только ею, только любовью держится и движется жизнь»*, высказанную великим русским писателем XIX века И.С. Тургеневым.

Изменилась ли ваша оценка «повести о Ромео и Джульетте» после прослушивания музыки?

Ученики: (ответы)

У.М.: Одним из последних больших произведений, посвященных бессмертным влюблённым, является французский мюзикл «Ромео и Джульетта» композитора Герарда Пресгурвика. Премьера мюзикла состоялась в Париже в 2000 году. В мае 2004 года в Московском театре оперетты была поставлена русская версия мюзикла Пресгурвика «Ромео и Джульетта» с текстом Наума Олева. Спектакль не сходил со сцены театра «Московская Оперетта» в течение двух лет.

У.Л.: Это говорит о том, что сюжет «Ромео и Джульетты» Шекспира и в наши дни не потерял своей актуальности.

VI. Рефлексия.

У.М.: А если бы вы были композиторами, то какой по характеру была бы ваша музыка?

У.Л.: А если бы вы были Шекспиром, как бы закончилось ваше произведение?

Ученики: (ответы)

VII. Домашнее задание (дифференцированное)

а) краткое иллюстрированное изложение трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта»;

б) написать сочинение на любую из тем:

«Вечные проблемы в трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта»» или

«Трагедия и торжество любви в драме У.Шекспира «Ромео и Джульетта»».

Выводы:

Чайковский обогащает тематику шекспировской трагедии, введя тему монаха Лоренцо как тему Вечности.

На каждом этапе развития сюжета меняется характер музыки, а следовательно, и наше восприятие происходящего;

У Чайковского главной идеей становиться утверждение, что любовь побеждает смерть.