Урок музыки в 6 классе, учителя музыки Гричихиной Людмилы Львовны, МКОУ ООШ с. Синда Нанайского муниципального района Хабаровского края

Тема: Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

Нет повести печальнее на свете, Чем повесть о Ромео и Джульетте...

Цель урока: формировать умение сравнивать и обобщать полученные знания , обогащающие представления о музыкальной драматургии на примере увертюры – фантазии «Ромео и Джульетта», закрепление представления о сонатной форме.

Ход урока.

1. Организационный момент.
2. Представление трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта» и увертюры-фантазии П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта»

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульет­та» — одно из самых знаменитых про­изведений П. Чайковского. В основу про­граммы этого симфонического сочинения было положено литературное произведе­ние — трагедия гениального английского драматурга эпохи Возрождения Уильяма Шекспира, повествующая о любви, верно­сти и трагической гибели двух юных героев.

О кропотливой работе композитора над со­зданием увертюры-фантазии говорят три ее редакции. Чайковский задумал даже сочи­нить оперу на сюжет трагедии Шекспира, но написал лишь сцену прощального свидания Ромео и Джуль­етты, основой которой послужила музыка увертюры-фанта­зии. После смерти Чайковского композитор С.И. Танеев за­кончил эту У. Шекспир сцену и издал её как дуэт Ромео и Джульетты.

* Чайковский ясно представлял себе будущую оперу. «Это будет самый мой ка­питальный труд, — писал он своему брату Модесту Ильичу. —Как я мог до сих пор не видеть, что я как будто предназначен для поло­жения на музыку этой драмы? Ничего нет более подходящего для моего музыкального характера... Есть любовь, любовь и любовь...»
* Послушай дуэт Ромео и Джульетты из незавершенной оперы Чайковского. Ка­ким образом композитору удалось подчеркнуть глубину и поэтичность образов двух юных возлюбленных?

* Какими чувствами наполнена музыка дуэта? Как композитору удалось выразить эти чувства?

Познакомимся с образами увертюры-фантазии Чайков­ского и трагедии Шекспира. В прологе трагедии Шекспира звучат такие строки:

Две равноуважаемых семьи в Вероне,

где встречают нас событья,

Ведут междуусобные бои

И не хотят унять кровопролитья.

Друг друга любят дети главарей,

Но им судьба подстраивает козни.

И гибель их у гробовых дверей

Кладет конец непримиримой розни.

Их жизнь, любовь, и смерть, и, сверх того,

Мир их родителей на их могиле

На два часа составят существо

Разыгрываемой пред вами были.

1. Прослушивание музыкальных эпизодов.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» написана Чайковским **в сонатной форме** и имеет несколько частей **— вступление, экспозицию, разработку, репризу и коду.**

Открывает увертюру-фантазию тема одного из действующих лиц трагедии.

Послушайте тему вступления увертюры-фантазии.

* Портрет какого человека рисует эта музыка? Каков его характер, возраст, на­строение? Можно ли по такой музыкальной характеристике определить род за­нятий этого человека? Что он делает — погружен в воспоминания, размышляет о чем-то или активно действует?
* Сколько раз звучит тема этого героя в оркестре? Как изменяется ее характер при повторениях? Появляются ли в ней трагические мотивы, интонации скор­би, отчаяния? Какие инструменты исполняют эту тему? Звучание какого инструмента оркестра словно расчленяет повторения темы этого действующего лица трагедии?
* Почему композитор выбирает прием волнообразного развития темы во вступ­ени? С каким душевным состоянием героя связано такое построение вступ­ления?
* Спой мелодию темы вступления. Какие черты этой темы раскрылись перед тобой в процессе ее исполнения?

Внимательное вслушивание в первую тему увертюры-фантазии позволяет познакомиться с одним из действующих лиц трагедии Шекспира — монахом, патером Лоренцо, от лица которого Чайковский ведёт дальнейший рассказ о происходящих событиях.

Подготавливается ли звучанием оркестра появление нового музыкального об­раза увертюры-фантазии? Спой начальные интонации следующей музыкальной темы. Музыка какого характера может «вырасти» из этих интонаций? Аргументируй свое мнение, обратив внимание на мелодику, ритм, силу звучания, темп, особенности тембровой окраски этой темы.

* Послушай эту тему в звучании симфонического оркестра. Какой образ созда­ет П. Чайковский? Какими выразительными средствами композитор добивает­ся яркости, выпуклости, убедительности музыкального образа? Какие изобра­зительные элементы он вводит в звучание темы?

После **вступления,** которое рисует образ патера Лоренцо, следует **экспозиция —** показ других образов трагедии. И первый из них — это образ борьбы, смертельной схватки, об­раз вражды и ненависти двух непримиримых родов — Монтекки и Капулетти.

• Послушай музыку увертюры-фантазии дальше. Знакома ли тебе она? Какой образ противостоит образу вражды? Какими контрастными средствами создает его композитор?

* Какие два элемента можно выделить в звучании этой темы?
* С какой целью П. Чайковский использует многократные повторения этой те­мы? Почему композитор применяет прием «волнообразности» развития темы?
* Обратись к теме любви и попытайся выявить те ее особенно­сти, которые помогают композитору превратить звучание оркестра в величест­венный гимн красоте человеческого чувства .

Богатство чувств чуждается прикрас,

Лишь внутренняя бедность многословна.

Любовь моя так страшно разрослась,

Что мне не охватить и половины.

* Прочитайте отрывки из трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта».

Растаяли в воздухе звуки чарующей мелодии. Вопроси­тельной интонацией заканчивается первый раздел увертю­ры. И после короткой паузы… вновь звучит музыка. Патер Лоренцо продолжает свой рассказ — начинается новый раз­дел симфонического произведения — разработка.

* Послушай разработку увертюры-фантазии.
* Интонациями какой уже знакомой темы открывается этот раздел? Какой смысл вкладывает композитор именно в такое начало средней части своего произведения?
* Проследи по партитуре за развитием интонаций главной темы.

Хотя любовь их все непобедимей,

Они пока еще разделены.

Исконная вражда семей меж ними

Разрыла пропасть страшной глубины.

В ее семье Монтекки ненавидят,

В глазах родни Ромео не жених.

Когда и где она его увидит

И как спасти от ненависти их?

* Какая знакомая тема вступает в противоборство с темой вражды? Образ како­го действующего лица трагедии получает в разработке увертюры-фантазии но­вое звучание? Как композитор подчеркивает его смысловое значение? Почему тема этого героя вводится Чайковским в самый драматический момент разви­тия действия?
* Спой тему патера Лоренцо из разработки увертюры-фантазии. Сравни ее с те­мой вступления. Что в ней изменилось? Почему из сосредоточенно-спокойной она превратилась в страстный призыв к примирению?
* Какой образ набирает силу после звучания темы патера Лоренцо? Какие мо­менты усиливает Чайковский, вводя в звучание оркестра удары литавр?
* Какая тема завершает среднюю часть сочинения Чайковского? Она звучит так же, как и в первой части?
* Появляется ли в разработке тема любви?

Так надвое нам душу раскололи

Дух доброты и злого своеволья.

Однако в тех, где побеждает зло,

Зияет смерти черное дупло.

И вновь в музыке увертюры-фантазии «Ромео и Джульет­та» звучит тема главной партии — тема вражды. Она откры­вает третий раздел сочинения — репризу.

* Вслушайся в начало репризы. Проследи за тем, как в этом разделе звучат две темы увертюры-фантазии. Какой из двух основных образов произведения вновь раскрывается перед слушателями?
* Звучание какой темы в репризе словно вторгается в поток света, радости, сча­стья, надежды? С какой уже знакомой темой сталкивается в последней схватке тема вражды? Вспомни, в каком разделе увертюры-фантазии эта тема уже появ­лялась в подобном звучании?

Тревога и напряжение в музыке усиливаются. После уда­ра большого барабана возникает неожиданная пауза. Какой смысл несет такой изобразительный момент в музыке? Об этом рассказывает слушателям последний раздел увертюры- фантазии — **кода** (завершение, заключение). Звучат мерные скорбные аккорды оркестра. О чем говорит эта музыка? Это траурный марш, неторопливое скорбное шествие или — за­упокойное песнопение?

* Вслушайся: какая знакомая тебе тема увертюры-фантазии пробивается к све­ту сквозь неумолимую стену горечи, скорби, тоски?
* Как изменилась знакомая тебе тема любви?
* Каков эмоциональный строй заключительных тактов увертюры-фантазии? Какую мысль хотел подчеркнуть Чайковский таким завершением своего со­чинения?
* Совпадает ли трактовка основной идеи произведения композитором Чайков­ским с замыслом драматурга Шекспира, который завершает свою пьесу словами: «Нет повести печальнее на свете, чем .повесть о Ромео и Джульетте
* Послушай **разработку** увертюры-фантазии.
* Интонациями какой уже знакомой темы открывается этот раздел?
* Какой смысл вкладывает композитор именно в такое начало средней части своего произведения?
* Проследи по партитуре за развитием интонаций главной темы.

Хотя любовь их все непобедимей,

Они пока еще разделены.

Исконная вражда семей меж ними

Разрыла пропасть страшной глубины.

В ее семье Монтекки ненавидят,

В глазах родни Ромео не жених.

Когда и где она его увидит

И как спасти от ненависти их?

* Какая знакомая тема вступает в противоборство с темой вражды?
* Образ како­го действующего лица трагедии получает в разработке увертюры-фантазии но­вое звучание?
* Как композитор подчеркивает его смысловое значение?
* Почему тема этого героя вводится Чайковским в самый драматический момент разви­тия действия?
* Спой тему патера Лоренцо из разработки увертюры-фантазии.
* Сравни ее с те­мой вступления.
* Что в ней изменилось?
* Почему из сосредоточенно-спокойной она превратилась в страстный призыв к примирению?
* Какой образ набирает силу после звучания темы патера Лоренцо?
* Какие мо­менты усиливает Чайковский, вводя в звучание оркестра удары литавр?
* Какая тема завершает среднюю часть сочинения Чайковского?
* Она звучит так же, как и в первой части?
* Появляется ли в разработке тема любви?

Так надвое нам душу раскололи

Дух доброты и злого своеволья.

Однако в тех, где побеждает зло,

Зияет смерти черное дупло.

И вновь в музыке увертюры-фантазии «Ромео и Джульет­та» звучит тема главной партии — тема вражды. **Она откры­вает третий раздел сочинения — репризу.**

* Вслушайся в начало репризы.
* Проследи за тем, как в этом разделе звучат две темы увертюры-фантазии.
* Какой из двух основных образов произведения вновь раскрывается перед слушателями?
* Звучание какой темы в репризе словно вторгается в поток света, радости, сча­стья, надежды?
* С какой уже знакомой темой сталкивается в последней схватке тема вражды? Вспомни, в каком разделе увертюры-фантазии эта тема уже появ­лялась в подобном звучании?

Тревога и напряжение в музыке усиливаются. После уда­ра большого барабана возникает неожиданная пауза.

Какой смысл несет такой изобразительный момент в музыке?

Об этом рассказывает слушателям последний раздел увертюры- фантазии — кода (завершение, заключение). Звучат мерные скорбные аккорды оркестра. О чем говорит эта музыка? Это траурный марш, неторопливое скорбное шествие или — за­упокойное песнопение?

* Вслушайся: какая знакомая тебе тема увертюры-фантазии пробивается к све­ту сквозь неумолимую стену горечи, скорби, тоски?
* Как изменилась знакомая тебе тема любви?
* Каков эмоциональный строй заключительных тактов увертюры-фантазии?
* Какую мысль хотел подчеркнуть Чайковский таким завершением своего сочинения?

1. ***Поэтические страницы.***

* Прочитай отрывки из трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта» . Определите, какими музыкальными фрагментами из увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» П. Чайковского можно было бы озвучить эти отрывки из трагедии.

Джульетта:

О ночь любви, раскинь свой темный полог,

Чтоб укрывающиеся могли

Тайком переглянуться и Ромео

Вошел ко мне неслышим и незрим.

Ведь любящие видят все при свете

Волненьем загорающихся лиц.

Любовь и ночь живут чутьем слепого. <...>

Приди же, ночь! Приди, приди, Ромео,

Мой день, мой снег, светящийся во тьме,

Как иней на вороньем оперенье!

Приди, святая, любящая ночь!

Приди и приведи ко мне Ромео!

Дай мне его. Когда же он умрет,

Изрежь его на маленькие звезды,

И все так влюбятся в ночную твердь,

Что бросят без вниманья день и солнце.

Патер Лоренцо.

Хоть без вины, как будто главный я.

Так говорят, на первый взгляд, улики.

Итак, я тут стою в двойном лице —

Как обвиняемый и обвинитель,

Чтоб осудить себя и оправдать...

Я буду краток, коротко и так

Для длинной повести мое дыханье.

Простертый на земле Ромео — муж

Джульетты, и она — жена Ромео.

Я тайно их венчал, и в этот день

Убит Тибальт, и смерть его — причина

Изгнанья новобрачного. О нем,

А не о брате плакала Джульетта.

Тогда для прекращенья этих слез

Вы ей велели выйти за Париса.

Она пришла ко мне, чтоб я помог

Избавиться ей от второго брака,

А то б она покончила с собой.

Я, пользуясь познаньями своими,

Дал ей снотворное. Как я и ждал,

Она уснула сном, подобным смерти,

А я Ромео написал письмо,

Чтоб он за ней приехал этой ночью,

Когда ослабнет действие питья,

И взял с собой. К несчастью, брат Джованни,

Посыльный мой, не мог отвезть письма

И мне его вернул, застряв в Вероне.

Тогда за бедной узницей, к поре,

Когда она должна была очнуться,

Пошел я сам и думал приютить

Ее, до вызова Ромео, в келье.

Однако же, когда я к ней вошел

За несколько минут до пробужденья,

Я тут же натолкнулся на тела

Погибшего Париса и Ромео.

Но вот она встает. Я, как могу,

Зову ее с собой и убеждаю

Смириться пред судьбой, но шум извне

Меня внезапно вынуждает скрыться.

Она не пожелала уходить

И, видимо, покончила с собою.

Вот все, что знаю я. Их тайный брак

Известен няне. Если в происшедшем

Я виноват хоть сколько, пусть мой век

Укоротят в угоду правосудью

За несколько часов перед концом.

* Помогло ли вам знакомство с отрывками из траге­дии Шекспира глубже понять образный строй музыки Чайковского?

• Совпадает ли трактовка основной идеи произведения композитором Чайковским с замыслом драматурга Шекспира, который завершает свою пьесу словами: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»?

1. Итог урока:

С каким музыкальным произведением вы сегодня познакомились? Какое литературное произведение положено в основу увертюры – фантазии? Молодцы!