

Управления культуры города Курска

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств № 3» города Курска

План открытого урока с учащимися 1кл. Соколовым Артуром, 7кл. Пятницей
Екатериной.

Тема: «Танцевальная музыка эпохи барокко»

Подготовила и провела

Преподаватель специального фортепиано.

Синякова Елена Владимировна

Курск-2019 г

«Мир барокко - мир, в котором нет покоя» И. А. Бунин.

«Лишь там, где полускрыта красота. Цель мастера – контрастами играть. Достигнута искусства полнота, скрывать границы, взоры удивлять.» - А. Поупанг (поэт 1688-1744 гг)

Барокко (итал. - «причудливый», «странный», «вычурный», порт. *perola barrosa* - «жемчужина неправильной формы») - период в развитии европейской культуры между 1600 и 1750 годами.

Барочная музыка появилась в конце эпохи Возрождения и предшествовала музыка эпохи классицизма.

Для произведений барокко характерны синтез архитектуры, живописи и скульптуры, эмоциональный накал страстей, преувеличенная пышность форм, контрасты мотивов, цвета, света и тени, изобилие и нагромождение причудливых деталей, использование неожиданных метафор. Позже слово «барокко» стало применяться и к музыке того времени.

Музыкальный орнамент стал весьма изопрѐнным, сильно изменилась музыкальная нотация, развились способы игры на инструментах. Расширились рамки жанров, выросла сложность исполнения музыкальных произведений, появился такой вид сочинений, как опера. Композиторами Кавалери и Монтеверди были написаны первые оперы, сразу получившие признание и вошедшие в моду. Основой для первых опер были сюжеты древнегреческой и римской мифологии. Фактически, воздействие на эмоции слушателя стало главной целью в произведениях этого периода. Опера из Италии распространилась во Францию и Англию, благодаря великим композиторам: Рамо, Люлли, Генделю, Перселлю, Скарлатти. Около 1600 года, определение, что такое тональность, были в значительной мере неточным. И только в 1722 г. появился «хорошо темперированный клавир» И.С. Баха (I том) с равномерно темперированным строем.

Барочная музыка использовала более протяженные мелодические линии и более строгий ритм. Размывалась иерархия мелодии и аккомпанемента. Музыка барочная стремилась к более высокому уровню

эмоциональной наполненности, чем музыка Ренессанса. Сочинения барокко часто описывали какую-то одну эмоцию (ликование, печаль, набожность и т.д.).

Барочная музыка часто писалась для виртуозных певцов и музыкантов. Почти обязательным стало использование музыкальных украшений (мелизмов).

Композиторы эпохи барокко работали в различных музыкальных жанрах. Оратории, кантаты, инструментальные сюиты, сонаты были написаны как для отдельных инструментов, так и для камерных оркестров. Появился жанр концерта для одного инструмента с оркестром.

Основными музыкальными инструментами эпохи барокко были: клавесин, клавикорд, орган, щипковые и смычковые струнные (виолы, барочная гитара, скрипка, лютня), деревянные духовые инструменты (кларнет, гобой, флейты различные, фагот).

Музыкальные произведения для клавишных часто писались композиторами для собственного развлечения или в качестве обучающего материала.

В эпоху барокко процветало танцевальное искусство. Стил танцев барокко отличался особой эмоциональностью, величием, манерностью, сценичностью, изяществом, особой утонченностью.

Первым общим танцем стала куранта, в исполнении которой принимали участие 12 пар, и которая была любимым танцем Людовика XIV. Балы достигли необыкновенного блеска. Они поражали роскошью костюмов. Правила придворного этикета соблюдались особенно строго.

В 1661 г. Людовик XIV издает указ об организации Парижской Академии танцев. Академия была призвана способствовать воспитанию хороших манер у привилегированных классов, хорошей выправки у военных.

При Людовике XV вводятся платные общественные балы. Первый состоялся в здании оперного театра в 1715 г. В 17 в. популярны танцы: ригодон, куранта, гавот, экосез, менуэт, бурре, жига, амлеманда, сарабанда.

Появляется жанр – сюита (фран. *suite* – ряд, последовательность). Старинной сюитой XVII – XVIII вв. называется цикл лютовых, а позднее клавирных и оркестровых танцевальных пьес, которые контрастировали по темпу, метру, ритмическому рисунку и объединялись общей тональностью. В XV – XVI вв. прообразом сюиты послужили серии из трех и более танцев (для различных инструментов), сопровождавших придворные процессии и церемонии. С середины XVII века танцевальная сюита, утратив прикладное назначение, бытует под названием партира. Наиболее типичной основной для танцевальной сюиты послужил набор танцев: аллеманда – куранта – сарабанда – жига. Художественных вершин в этом жанре достигли И.С. Бах (французские и английские сюиты, партиты для клавира, для скрипки) и Г.Ф. Гендель (17 клавирных сюит). Между основными танцами включались – менуэт, гавот, полонез, тамбурин и другие). Также вводились пьесы нетанцевальные (ария, рондо, скерцо, чакона). Со второй половины XVIII в. старинная сюита вытесняется другими жанрами. Влияние барочного стиля сохранилось и после ухода барокко как композиторского и исполнительского стиля.

Тема урока: «Танцевальная музыка эпохи Барокко»

Цель урока: формирование и закрепление знаний, умений и навыков в работе над танцевальной музыкой

Задачи:

Образовательные:

- обеспечить усвоение знаний, навыков (звукоизвлечения, полифонического мышления голосоведения) при исполнении музыкальных произведений;

- добиться осознанного понимания и исполнения музыкальных произведений;

- добиться применения правильной аппликатуры, фразировки, штрихов.

Развивающие:

- развивать музыкальное мышление, творческое воображение, память;

- развивать побуждение к эмоциональному сопереживанию при передаче художественного образа в пьесах танцевального характера.

Воспитательные:

- способствовать развитию любви к музыкальному искусству;
- способствовать развитию эстетического вкуса и расширению кругозора.

Тип урока: формирование и закрепление знаний, умений, навыков исполнения танцевальной музыки композиторов эпохи барокко.

Форма урока: индивидуальная.

Методы:

- словесные: беседа, устное изложение;
- наглядные: показ на инструменте, видеоиллюстрации;
- практические: исполнение музыкальных произведений учащимися.

Технологии:

- информационно-коммуникативная технология;
- личностно-ориентированного обучения: выявление индивидуальности каждого учащегося, опора на его познавательный опыт;
- здоровьесберегающие: при подборе музыкального репертуара учитывались индивидуальные особенности учащихся, развитие познавательных процессов, особенности здоровья.

Оснащение урока: нотный материал, фортепиано, видеофайлы, ноутбук, экран.

Ход урока:

- I. Организационный момент
- II. Вступительное слово
- III. Практическая часть
- IV. Подведение итогов
- V. Заключительное слово

III. Практическая часть

Работа над музыкальным произведением – Жак де Сен-Люк Бурре с учеником 2 класса Соколовым Артуром.

Демонстрация портрета – Жака де Сен-Люка.

Информационное сообщение о композиторе Жак де Сен-Люк (19.09.1616-1710) фламандский композитор и виртуоз в совершенстве владеющий лютней, теорбой, гитарой.

Родился в Брюсселе. О его первых годах ничего не известно. В 24 г. он был приглашен стать музыкантом в суде в Брюсселе. Два года спустя ему написал его портрет художник Джерард Сегерс. В 1640-х переехал в Париж. Некоторое время стоял на службе при дворе Людовика XIV.

В октябре 1647г. возвращается в Брюссель, а с 1673-1684г. имел должность в Брюссельской Королевской придворной капелле. Композитор переезжает в Вену, где поступил на службу к принцу Юджину Савойи. В 1700 г. Сен-Люк посетил Берлин по случаю бракосочетания принца Фредерика Гессе-Касселя и принцессы Луизы Доротеи Пруссии, где он демонстрировал свое искусство владения лютней, гитарой.

Жак де Сен-Люк оставил после себя рукописные собрания композиций для лютни-соло, концертов для скрипки, пьесы для гитары, сюиты для лютни.

Ученик исполняет Бурре Ж. Сен-Люк

Сообщение о танце

Бурре – старинный французский народный танец. В переводе с французского «неожиданные скачки», «делать резкие скачки». Возник в провинции Овернь в середине XVI в. И затем распространился по всей Франции. Его танцевали обутое в деревянные башмаки (сабо) дровосеки – весело, с прыжками и притопываниями, как бы уминая вязанку дров. В различных областях бытовали бурре двухдольного и трехдольного размера с острым, часто синкопированным ритмом. Также различные были и движения танца – более или менее тяжеловесные, парные или хороводные. Акомпанементом к танцу часто было пение самих исполнителей, игра на волынке, удары каблуками, выкрики. В XVII танец проникает в Париж, постепенно преобразившись в соответствии с запросами высшего света,

становится придворным танцем. Ввела его при французском дворе Маргарита Валуа. В середине XVII в. Бурре – танец с характерным четким размером, энергичным темпом, четким ритмом, затакт в одну долю. Бурре вошел в устойчивую форму инструментальной сюиты – в качестве предпоследней части перед жигой. Гендель, Люлли одними из первых начали включать бурре в свои оперы и балеты. Придворные композиторы эпохи барокко Рамо, Анде Кампра охотно включали бурре в качестве вставных танцев в свои сюиты и балетные дивертисменты Больших опер. После Великой Французской революции 1789 г. и наполеоновских войн этот танец вышел из моды.

Видео танца Бурре.

Работа над пьесой

- совместный анализ музыкальной формы, характера, определения вида полифонии;
- определение размера, лад, тональности, темпа;
- определить задачи и пути их решения: исполнение музыкального произведения требует навыков хорошего владения штрихами legato, staccato, свободного владения игровым аппаратом;
- добиваться контрастно-тембрового звучания голосов, работа над голосоведением методом «учитель-ученик» (ученик исполняет верхний голос, учитель – нижний-второй и наоборот).;
- использовать метод вычленения трудных мест и работать над их правильным исполнением;
- добиваться выразительного и эмоционального исполнения путем использования динамических оттенков, правильной фразировки, кульминации;
- контрольное исполнение музыкального произведения.

Работа над произведением – Ж.Б. Люлли Куранта с ученицей 7 класса Пятницей Екатериной.

Демонстрация портрета - Информационное сообщение о композиторе (готовит учащаяся).

Жан Батист Люлли (28 ноября 1632 года – 22 марта 1687 г.) – французский композитор, скрипач, дирижер. Вошел в историю как создатель французской национальной оперы, один из ведущих представителей музыкальной культуры французской барокко.

Родился в семье флорентийского мельника. Рано научился играть на гитаре и скрипке, превосходно танцевал. Во Францию Люлли переехал в 1646 г. в качестве слуги королевской племянницы, Монпасье. В 1653 году выступил в качестве танцора при дворе в «Балете Ночи». Произведя благоприятное впечатление на короля, он в 1661 году заменил итальянца Ладзарини в должности «главного инспектора инструментальной музыки». Сочиняет музыку к балетам и танцует в них вместе с королем. Среди произведений 1650-60 –х годов – балеты Времени, Флоры, Ночи, Времени года и др. Балеты представляли собой последовательность песен, вокальных диалогов и собственно антре, объединенных общей драматургией или развернутой аллегорией (Ночь, Искусства, Удовольствия).

В 1658 году в Париже дебютировал Мюльер. Людовик XIV заказал ему пьесу, где он сам желал танцевать. Мюльер сочинил комедию-балет «Брак поневоле». Под его руководством работали Бошан (хореограф) и Люлли. С этой постановки началось многолетнее сотрудничество Люлли и Мюльера. Самая знаменитая совместная работа – «Мещанин во дворянстве» (1670 г.). Театр Пале-Рояль после смерти Мюльера король передает под управление Люлли. Он сам подбирал музыкантов и певцов, воспитывал их, руководил репетициями и дирижируя со скрипкой в руках. Всего им сочинено и поставлено 13 опер. 8 января 1687 года, дирижируя своим произведением *Te Deum* по случаю выздоровления короля, Люлли поранил ногу наконечником трости – батутты, которой в то время отбивали такт. От раны 22 марта 1687 года композитор скончался.

В своих операх, носивших название « лирическая трагедия» Люлли усилил музыкой драматические эффекты, придав драматическое значение – хору. Оперы пользовались большой славой во Франции и Европе и продержались на сцене около 100 лет. Певцы в операх Люлли стали выступать без масок, женщины-танцевать в балете на публичной сцене; трубы и гобой впервые введены в оркестр. Кроме лирических трагедий Люлли написал большое количество балетов, симфоний, сюит, трио, арий для скрипки, дивертисментов, увертюр.

Ученица исполняет музыкальное произведение – Ж.Б. Люлли Куранта.

Сообщение о танце

Куранта (фр. – бегущая, текущая) – старинный торжественный танец, имеющий тальянское происхождение и ставший популярным при дворе в европейских странах в XVI – XVII вв. Куранта в во время своего зарождения была пантомимическим танцем. Различают две манеры танца – итальянскую и французскую.

Итальянская куранта имеет быстрый темп в размере 3/8 или $\frac{3}{4}$, гомофонный склад, моторность, простоту гармонической структуры.

Во Франции же куранта имеет умеренный темп, плавные и торжественные движения, сложные ритмические соотношения. Наибольшую популярность куранта приобрела при правлении Людовика XIV. Танец внушал чувство благородства, утонченность манер, особую учтивость. Отмечался сложными, затейливыми фигурами. Композиционный рисунок шел обычно по овалу или квадрату. Он состоял из скользящих движений шагов, без прыжка, подъемов на полупальцы. Куранту называли «танцем манеры» или «докторским танцем». Обучение танцу происходило с трудом, поэтому освоивших все движения куранты называли не иначе как учеными. Спад популярности в XVIII в.

Видео танца – куранта. Работа над музыкальными произведениями.

Работа над музыкальными произведениями:

- провести совместный анализ музыкальной формы, характера музыкального произведения, определить вид полифонии, тональный план;
- задачи и пути их решения: работа над звукоизвлечением, голосоведением методом «учитель-ученик», над трехголосием – первый голос играет учитель, 2 и 3 ученица; далее двухголосие в партии в одной руки разложить в обе руки;
- добиваться точного соблюдения штрихов, темпа, динамических оттенков;
- выявить технические трудности исполнения, работа над мелизмами и добиваться четного исполнения различными вариантами;
- добиваться выразительности, стройности, целостности исполнения, логической целеустремленности внутри каждого построения;
- контрольное исполнение произведения.

IV Подведение итогов урока:

Вывод, оценка, домашнее задание.

V Заключительное слово.

Музыка эпохи барокко пережила века. С большим интересом ее слушают и исполняют и в наше время. Изучение учащимися музыкальных произведений барочной танцевальной музыки полифонического склада является отличной школой слуховой и звуковой подготовки к исполнению фортепианных произведений любых жанров.

Список литературы:

1. А.Д. Алексеев. Работа над музыкальными произведениями с учениками школы и училищ, Москва, 1957 г.
2. Ю. Булучевский, В. Фомин. Краткий музыкальный словарь учащихся, Ленинград «Музыка», 1990 г.
3. Б. Милич. Воспитание ученика – пианиста, - К.: Музыка Украина, 1979 г.
4. А. Мидоянц. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. Москва, 2005 г.

5. Т.Н. Ливанова. История западноевропейской музыки до 1789 г., М., 1983г.