

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Северная детская музыкальная школа»**

**Методическая разработка
«Изучение творчества П.И. Чайковского в младших классах
ДМШ»**

**Подготовила:
Закирова Э.Р.
преподаватель
теоретических
дисциплин**

Воркута 2019

Freedecor

Изучение творчества П.И. Чайковского в младших классах ДМШ

Введение

При изучении творчества П.И. Чайковского в начальных классах ДМШ, необходимо развивать обобщенные представления, знания, умения и навыки. Слушание музыки: развитие умения учащимися сосредоточенно и внимательно вслушиваться в музыкальное произведение или его фрагмент с ярко выраженными жанровыми признаками (песня, танец, марш), и жизненным содержанием.

Пробуждение эмоционального отклика на слушаемую и исполняемую музыку, формирование навыка выражать в слове, пластике, жесте, мимике свое отношение к музыке, определить ее характер и настроение. Хоровое пение: развитие координации между слухом и голосом в процессе исполнения небольших песен в примарном звучании детских голосов; выработка унисона, кантилены, мягкого спокойного вдоха; выполнение требований учителя - дирижера (внимание, одновременное начало и окончание пения); выразительное исполнение песен. Пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения: развитие умения эмоционально откликаться на музыку разного характера простейших движений руками, ногами, корпусом, головой, овладение приемами «свободного дирижирования», имитация игры на воображаемых музыкальных инструментах; изображение с помощью пластических движений персонажей любимых сказок.

Игра на простейших музыкальных инструментах: барабане, бубне, треугольнике, ложками. Умение различать голоса различных музыкальных инструментов: баяна, скрипки, фортепиано. Умение уловить и слышать голос солиста. Освоение элементов музыкальной грамоты в до нотный период, развитие слуха учащихся, определение высоты звука, динамику, темп, контрастные регистры звука.

Знакомство с произведениями Чайковского в младших классах

ДМШ

Первое полугодие в 1-м классе начинается с темы «Путешествие в мир музыки». Следует вести с детьми душевную беседу о музыке и ее роли в повседневной жизни человека. Песни, танцы, марши - основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Дети знакомятся с отличительными особенностями марша, танца, песни. На примере произведений П.И.Чайковского дети распознают виды маршей: игрушечный марш на примере произведения «Марш деревянных солдатиков» из сборника «Детский альбом»; траурный марш «похороны куклы».

При изучении танцев обращаем внимание на «Камаринскую» П.И. Чайковского из детского сборника.

При изучении песен используем «Мой Лизочек» из сборника 16 детских песен П. Чайковского. Из песен-танцев, танцев - маршей в 1-м классе изучаем «Танец с кубиками» из балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского.

В ходе изучения музыкальных произведений, необходимо обратить детей на некоторые биографические данные композитора. А именно тот период, в котором находятся дети. Великий русский композитор П.И. Чайковский родился 25 апреля (7 мая) 1840 года в Воткинске, Вятской губернии. Его отцом был горный инженер, начальник Камско-Воткинского завода. В семье родителей любили музыку, мать хорошо пела, играла на фортепиано, в доме нередко проводились музыкальные вечера. Способности к музыке проявились у Чайковского рано: в пять лет он начал играть на фортепиано, а в восемь лет читал ноты и записывал свои музыкальные впечатления.

Чайковскому суждено было родиться в замечательной семье, в атмосфере любви и сердечности. Его родители имели значительную разницу в возрасте, но связывали их исключительные по глубине и искренности чувства. Расставаясь на время по делам, они писали друг другу подробные письма - отчеты о своей жизни и жизни своих детей.

Второе полугодие 1-го класса раскрывает тему «О чем говорит музыка?» здесь уместно объяснять и дать понять детям что песни, танцы и марши выражают разные настроения людей. Музыка изображает движение и покой картины природы, голоса, крики, повадки, движения животных и птиц, разнообразные шумы и звуки окружающего мира.

Проводя беседы по этой теме, можно использовать музыкальное произведение П.И. Чайковского «Новая кукла» и «Болельщик куклы» из сборника «Детский альбом».

При обращении к творческому наследию великого композитора необходимо использовать и творческие задания в виде изображения различных персонажей сказок. Так, например, «Баба-яга» из сборника «Детский альбом».

Можно провести игру «Угадай музыкальный инструмент, включив «Мужик на гармошке играет» из сборника «Детский альбом».

Необходимо продолжить изучение биографии великого композитора. В 1850 году Чайковского отдали на учебу в Училище правоведения в Петербурге, готовя его к карьере юриста, но и там он не оставляет занятий музыкой. В 1855-1858 годах он брал уроки игры на фортепиано у известного в то время пианиста Р. Кюндингера, который был не слишком высокого мнения о способностях своего ученика. В период учебы в Училище произошли два трагических события, оставившие огромное впечатление на юного Чайковского. Цепь несчастий началась, когда 10-летний Чайковский заболел скарлатиной и заразил другого мальчика, Колю Вакара, который умер. А вскоре, едва оправившись от сильнейшего потрясения, Чайковский переживает еще одно страшное горе: от холеры умерла его мать, Александра Андреевна Чайковская. Будущий композитор вновь пережил потрясение, оставившее след на всю жизнь. Фактически с 14-летнего возраста, с момента кончины матери у Петра Ильича возникло чувство большой ответственности за судьбу младших братьев, забота об их воспитании.

В первом полугодии второго класса тема называется «Открываем дверь в мир большой музыки. Опера. Балет. Симфония. Концерт».

Дети с удовольствием познают новое, и активно участвуют на уроке, если этот урок проводится в виде сюжетной, или сюжетно-ролевой игры. Так, например, можно ознакомить детей с частью творческой биографии великого русского композитора П.И. Чайковского.

Развивать вокально-хоровые навыки, творческие способности, умения выражать собственные мысли и впечатления, полученные в ходе анализа музыкальных и художественных произведений. Формировать интерес к музыке, воспитать патриотические чувства, любви к родной природе, толерантного отношения к народам соседних государств. Урок (занятие) уместно начинать интригующими детское воображение словами: «Сегодня урок музыки перенесет нас в концертный зал, где нас ждет прекрасная музыка.

Также мне помогут ребята, которые выступят в роли Музыковедов, Биографов и Исполнителей. А как можно попасть на концерт? (приобрести билет) - Верно, чтобы войти в концертный зал, необходимо приобрести билеты».

Итак, вы получили билеты. Как можно узнать, на какой концерт мы с вами попали? (посмотреть программу, афишу концерта) Что такое концерт? Верно. Ребята, скажите, а как участники концерта узнают о том, каким номером в программе концерта они выступают? (в концерте есть ведущие, которые объявляют выступающих, в концерте установлено место, время и номер каждого выступающего и они не спорят друг с другом, а выходят на сцену по установленному порядку и т.п.)

Кто и когда установил такие правила в концерте? Когда появились первые концерты? (варианты ответов детей) - Жанрконцерт окончательно сложился к концу 18 века, хотя первые упоминания о нем относятся к более раннему времени - к началу 16 века. Но концертом называли совсем не тот концерт, о котором мы с вами сейчас говорим. Концерт - в переводе с

латинского языка означает состязаться, а с итальянского - согласие. В чем же здесь секрет? Почему на разных языках одно и то же слово переводится по-разному? А может быть, между этими словами есть общее? Итак, компьютер нам поможет оказаться в концертном зале. По моему сигналу вы начнете поочередный просмотр слайдов. При этом вам предстоит представить себя психологами, чтобы после прослушивания рассказать о человеке-композиторе, который оставил нам это звуковое письмо.

Слушание

Первичный анализ музыкального произведения:

«Ребята, как вы думаете, произведение, фрагмент которого сейчас прозвучал, русское или зарубежное? Когда оно было создано в настоящее время или много лет тому назад? Почему вы так решили? Эта музыка народная или ее создал композитор?» (ответы детей) С помощью Словаря эмоциональных состояний на следующем слайде найдите слова, которые соответствуют настроению музыки этого произведения. (дети высказываются) И сейчас мы вновь окунемся в атмосферу концертного зала, но сначала слово Музыковедам: - Мы прослушаем фрагмент Первого концерта великого русского композитора П.И. Чайковского. Он прозвучит в исполнении всемирно известного музыканта Вана Клиберна. Ровно 50 лет назад в 1958 году этот пианист стал лауреатом первого Международного конкурса музыкантов имени П.И. Чайковского в городе Москве... Сегодня, как и тогда, пианисты, скрипачи, вокалисты и другие музыканты-исполнители съезжаются со всех стран мира в Москву, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. А пианисты обязательно исполняют Первый концерт для фортепиано П.И. Чайковского.

Слушание:

«Как вы думаете, почему обязательно на конкурсе звучит это произведение?» (ответы детей) - «Какие интонации вам слышны в этом

произведении?» (Величественные, торжественные, праздничные). Какой характер наиболее близок этому произведению? Как звучала мелодия: плавно или отрывисто, постепенно или скачками? Какой темп использовал композитор, лад? Какова сила звучания этой музыки? Для чего композитор

Второе полугодие посвящается теме: «Как говорит музыка» Как понять музыкальный язык? Чем он отличается от речи?

Здесь изучаются элементы музыкальной речи(мелодия, ритм, темп, динамика, регистр, лад, тембр ит.д. Дается различие между разговорной и музыкальной речью. Дается понятие музыкальной интонации. Рассматриваются особенности интонаций песен, маршей и танцев. Вокальные, ритмические, пластические импровизации с использованием «зерна-интонации». Рассматривается зависимость приемов развития в вокальных произведениях от поэтического текста, в инструментальной - от замысла композитора. Дается понятие форме музыки: одночастная, двухчастная, трехчастная, рондо, вариация. Изучается содержание музыкального произведения. Воплощение музыкального произведения в различных формах и жанрах на основе приемов повтора, контраста, вариативности.

Все эти теоретические знания подкрепляются на слушании балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» (1-е действие. Марш.)

Изучение построения музыки:

Двухчастная форма. П.Чайковский. «Неаполитанская песенка» из сборника «Детский альбом».

Трехчастная форма. П.И.Чайковский. «Песня жаворонка» из сборника «Детский альбом».

Продолжая изучение жизни и творчества композитора можно использовать высказывания П.И.Чайковского: «Я - человек, страстно любящий жизнь и столь же страстно ненавидящий смерть», «Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя приносила людям радость, утешение

и подмогу. Это слова русского композитора 19 века Петра Ильича Чайковского. Сегодня мы будем говорить о жизни и творчестве этого композитора. Через его музыку попытаемся выявить жизненные истоки музыки, отражение противоречивости жизненных явлений через интонационно - тематические связи в произведениях.

Назовите произведения П.И. Чайковского какие знаете. (запись на обратной стороне доски для сравнения в конце урока)

Творчество П.И. Чайковского очень многогранно. Это один из немногих композиторов 19 века, работавший во всех музыкальных жанрах: опере, балете, симфонии, концерте; сочинивший массу замечательных вокальных и инструментальных произведений для детей «Детский альбом», «Времена года». Наверное, не зря композитор старался охватить как можно больше жанров музыки. Ведь это даёт больше возможности передать настроение, раскрыть внутренний мир человека с его переживаниями, чувствами, состоянием души.

Сборник песен из «Детского альбома». 1. Утренняя молитва; 2. Зимнее утро; 3. Мама; 4. Игра в лошадки; 5. Марш деревянных солдатиков; 6. Болезнь куклы; 7. Похороны куклы; 8. Вальс; 9. Новая кукла; 10. Мазурка; 11. Русская песня; 12. Мужик на гармонике играет; 13. Камаринская; 14. Полька; 15. Итальянская песенка; 16. Старинная французская песенка; 17. Немецкая песенка; 18. Неаполитанская песенка; 19. Нянина сказка; 20. Баба Яга; 21. Сладкая греза; 22. Песня жаворонка; 23. Шарманщик поет; 24. В церкви.

Первыми записанными сочинениями будущего композитора были вальс для фортепиано, посвященный его гувернантке А.Петровой "Анастасия-вальс" и романс "Мой гений, мой ангел, мой друг...", написанный Чайковским в возрасте 17-18 лет на стихи Афанасия Фета. Это было первое обращение композитора к стихам этого поэта. На рукописи сделано посвящение романса, но имя скрыто, а вместо него стоит многоточие. Существует предположение, что романс посвящен другу Чайковского по

Училищу Сергею Кирееву. После окончания Училища правоведения, в 1859 году, Чайковский поступил на службу в Министерство юстиции. Однако он продолжал заниматься музыкой как любитель. По собственному желанию (несмотря на скептическое отношение отца) в 1861 году Чайковский приступил к серьезным занятиям в музыкальных классах Петербургского отделения Русского музыкального общества. Осенью 1862 года эти классы были реорганизованы в первую в России Петербургскую консерваторию, куда и поступил учиться Чайковский.

Творчество Чайковского отличается эмоциональной выразительностью и драматичностью. Его оперы и симфонии написаны в романтическом стиле.

Музыка Чайковского выделялась среди музыкальных произведений современников чувственными мелодиями и структурированностью.

Петр Ильич Чайковский требовательно подходил к оркестровке произведений, всегда искал новые музыкальные комбинации. Эта склонность у него появилась еще в годы обучения в Санкт-Петербургской консерватории.

Стиль, в котором творил Чайковский, невероятно нравился царю Александру III, а также Мусоргскому, Бородину, Римскому-Корсакову.

Как уже говорилось, произведения Чайковского отличались от произведений композиторов тех лет. Музыка Чайковского не была похожей на музыку великих композиторов «Могучей кучки» - М.А. Балакирева, А.П. Бородина, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова. Содержание произведений П.И. Чайковского универсально, оно охватывает образы жизни и смерти, любви, природы, детства, окружающего быта. В ней раскрываются произведения русской и мировой литературы - А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, Шекспира и Данте. Музыка Чайковского обнаруживает глубокие связи с творчеством Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, А.П. Чехова. В музыкальных произведениях Чайковского нашли претворение глубокие процессы духовной жизни, сомнение, отчаяние и порыв к идеалу.

Произведения:

Оперы: Воевода (1868), Ундина (1869), Опричник (1872), Евгений Онегин (1878), Орлеанская дева (1879), Мазепа (1883), Черевички (1885), Чародейка (1887), Пиковая дама (1891), Иоланта (1891).

Балеты: Лебединое озеро (1876), Спящая красавица (1889), Щелкунчик (1892).

Симфонические произведения: «Гроза», увертюра к драме (1864); Симфония № 1 «Зимние грезы» (1866); «Фатум», симфоническая фантазия (1868); Симфония № 2 (1872); Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (1875); Симфония № 3 (1875); «Франческа да Римини», симфоническая фантазия (1876); Вариации на тему рококо, для виолончели с оркестром (1878); Концерт для Скрипки с оркестром (1878); Симфония № 4 (1878); «1812 год», торжественная увертюра (1880); «Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия (1869, 1870, 1880); Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (1880); «Манфред», симфония (1885); *Pezzo capriccioso* (1887); Симфония № 5 (1888); Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1893); Симфония № 6 (1893).

Отдельные оркестровые произведения: Славянский марш (1876), Марш Добровольного флота (1878). Просмотр презентации. Слушание музыки.

В презентацию включены биографические данные о композиторе, характерные черты творчества, фрагмент из увертюры «Ромео и Джульетта».

Значительное место в творчестве композитора заняли программные симфонические произведения. Одно из них - увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" (1869), по одноимённому произведению В.Шекспира.

Содержание: два уважаемых и гордых семейства Монтекки и Капулетти находятся в длительной вражде. Никто не хочет первым остановить вражду, а тем более уступить друг другу. К несчастью их дети Ромео и Джульетта полюбили друг друга. Их не останавливает семейная вражда, но всё складывается против них. Молодые люди погибают во имя любви к друг другу. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте.

Анализ музыки увертюры «Ромео и Джульетта». Ответы учащихся: чувствуется глубина и трагичность произведения, сильные чувства, любовь и смерть. Каков характер музыки? (ответы учащихся) эта тема взята из жизни? Так может случиться в наше время? (ответы учащихся) Вы послушали программное произведение - увертюру - фантазию «Ромео и Джульетта».

Что значит программное произведение?

Программное произведение - это чаще всего симфоническая музыка, в основе которой лежит тематическая программа, некий конкретный сюжет. Программность произведения задаётся или его названием, или излагается в специальном литературном комментарии.

Что такое увертюра? Что необычного здесь? Увертюра - это оркестровое вступление к опере, балету, кинофильму. В данном случае произведение самостоятельное, т.е. это не вступительная часть и здесь нет продолжения.

Удалось ли композитору раскрыть образ человека через многоплановость своего произведения? Да. Обсуждение работы третьей группы. Если есть замечания, запишите их в тетради, затем скажете ребятам после уроков.

. Исполнение песни.

А сейчас мы с вами вспомним песню «Алые паруса». Исполнение песни в сопровождении гитары. (может быть фонограмма)

Итог урока.

Сегодня мы с вами погрузились в мир прекрасной музыки русского композитора 19 века П.И.Чайковского. Что вы взяли для себя из сегодняшнего урока? Какова основная мысль урока?

Основная идея произведений П.И. Чайковского - протест и борьба против тёмных сил жизни, воздвигающих препятствие на пути человека к счастью.

Музыка Чайковского создана для людей, чтобы они сопереживали вместе с ней, находили в ней красоту и гармонию. Музыка П.И. Чайковского отличается особой теплотой и задушевностью, она понятна миллионам людей разных стран, и остаётся популярной по сей день.

Так что же хотел сказать нам композитор этими словами? (вернуться к начальному слайду - слова композитора) Как вы их понимаете?

Музыка должна приносить радость, душевный покой, стройность мыслей, оказывать помощь в трудную минуту.

К какой музыке обратились бы вы в трудный момент? Есть ли в вашем багаже такая музыка? Об этом вы расскажете мне на следующем уроке. Наш сегодняшний урок хочется завершить словами советского композитора 20 века.

Д. Шостаковича: «Из века в век, из поколения в поколение переходит наша любовь к Чайковскому, к его прекрасной музыке, и в этом ее бессмертие».

Чайковский композитор музыка

Заключение

Творчество П.И. Чайковского очень многогранно. Это один из немногих композиторов 19 века, работавший во всех музыкальных жанрах: опере, балете, симфонии, концерте; сочинивший массу замечательных вокальных и инструментальных произведений для детей «Детский альбом», «Времена года». Наверное, не зря композитор старался охватить как можно больше жанров музыки. Ведь это даёт больше возможности передать настроение, раскрыть внутренний мир человека с его переживаниями, чувствами, состоянием души.

Тонкий и глубокий психолог, Чайковский с огромной эмоциональной силой и убедительностью отразил духовный мир современников. Творчество Чайковского охватило почти все музыкальные жанры, среди которых ведущее место занимают самые масштабные - опера и симфония. В них нашла наиболее полное отражение художественная концепция композитора, в центре которой - глубинные процессы внутреннего мира человека, сложные движения души, раскрывающиеся в острых и напряженных драматических столкновениях. Однако и в этих жанрах всегда слышна главная интонация музыки Чайковского - певучая, лирическая, рожденная непосредственным выражением человеческого чувства и находящая столь же непосредственный отклик у слушателя. Музыка Чайковского, воплощая драгоценные качества русской культуры - любовь и сострадание к человеку, необыкновенную чуткость к беспокойным исканиям человеческой души, непримиримость к злу и страстную жажду добра, красоты, нравственного совершенства, - обнаруживает глубокие связи с творчеством Л. Толстого и Ф. Достоевского,

И. Тургенева и А. Чехова. В наши дни сбывается мечта Чайковского о том, чтобы увеличивалось число людей, любящих его музыку.

Литература

. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература 20 века: Учебник для ДМШ.-М.:музыка.-2001.

. Кабалевский Д.Б. программа по музыке для общеобразовательных школ,1-8 кл.-М.: Просвещение-1981.

. Программа «Музыка»:1-4 классы: для школ с углубленным изучением предметов эстетического цикла / Г.П. Сергеева.-2001.

. Музыка. Программа для 1-8 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий// Информреклама, Уфа-2003.