

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска
«Детская школа искусств № 25»
(МБУДО ДШИ № 25)

Концерт-презентация
«Сказка в музыке»
(по страницам балетов П.И Чайковского «Лебединое озеро»,
«Спящая красавица», «Щелкунчик»)
Сценарий мероприятия

Авторы сценария:

Васильева Вероника Владимировна,
преподаватель Детской школы искусств № 25;
Осипова Лариса Эдуардовна,
концертмейстер Детской школы искусств № 25
город Новосибирск

Пояснительная записка

Театрализованное представление «Сказка в музыке» разработано в рамках внеклассной творческой работы ДШИ № 25 города Новосибирска и предназначено для учащихся школы от 6 до 14 лет. Мероприятие проводилось в актовом зале школы. После успешной премьеры в ДШИ № 25, представление было показано учащимся общеобразовательных школ Октябрьского района города Новосибирска.

Цель мероприятия — эстетическое воспитание детей средствами приобщения к классическому музыкальному и хореографическому искусству.

Задачи:

- познакомить детей с балетами П.И. Чайковского;
- сформировать представления о выразительных возможностях музыкально-хореографического театра;
- создать условие для участия учащихся хореографического и музыкального отделений школы в сюжетной музыкально-сценической программе;
- приобщать детей к искусству балета;
- развивать навыки восприятия музыкально-театральных представлений;
- воспитывать культуру поведения в зрительном зале.

Оборудование: мультимедийный проектор, звуковая аппаратура, микрофон для ведущего, рояль.

Сцена оформлена в сказочном стиле. На задней стене - экран.

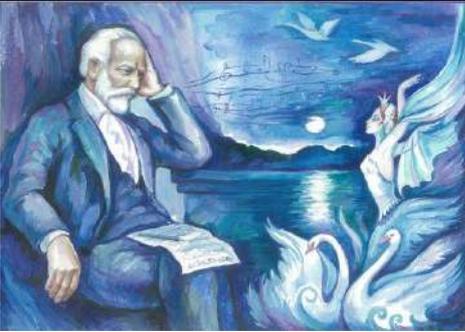
Фонограмма, видео	Слайды	Текст ведущего (названия балетов, названия концертных номеров, которые исполняют дети и преподаватели)
Фонограмма 1: Пролог из балета «Щелкунчик»		
Микширование фонограммы		<p>Мир сказки удивителен и чудесен. Он манит нас своей таинственностью и волшебством. Сказка с нами с самого детства. Сначала мы её слышим из рассказов наших бабушек, потом мы читаем, их сами.</p> <p>А через много лет мы пересказываем эти сказки своим детям и внукам.</p>

		<p>Все народы мира во все времена слагают сказки... Передают их из уст в уста, из поколения в поколение.</p> <p>Потом писатели и поэты воплощают эти сюжеты в своих литературных произведениях. А композиторы, вдохновляясь этими необыкновенными историями, воплощают в музыке. И сегодня мы вам расскажем и покажем как сказка живёт в музыке танца, совершим путешествие в волшебный мир балета П.И. Чайковского</p>
3		<p>Балет произошёл от итальянского «ballare», что означает танцевать.</p>
4		<p>Сейчас балет-это грандиозный музыкальный спектакль, где герои живут, думают, радуются, любят и страдают, но чувства свои раскрывают с помощью жеста, пластики и танца.</p> <p>Очень большое значение в балете имеют костюмы и декорации.</p> <p>Они помогают зрителю понять, в какое время, когда и где происходят те или иные события.</p> <p>Этим занимаются настоящие театральные художники.</p> <p>И, конечно, одним из главных действующих лиц в балете выступает музыка. Именно она является вдохновительницей для балетмейстера-постановщика балета.</p>
5		<p>До Чайковского музыка в балете носила второстепенный характер, подчиняясь хореографии, но с рождением балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» этот жанр занял равноправное место с оперой и симфоническими произведениями. Именно музыка в нём стала ведущим началом, воплощая в единстве танца всё содержание произведения.</p> <p>Итак....</p>

<p>Фонограмма 2: Адажио из балета «Спящая красавица» .</p>	<p>6</p> 	<p>Балет «Спящая красавица»</p> <p>« Под горою тёмный вход. Он туда скорей идёт. Пред ним во мгле печальной, Гроб качается хрустальный, И в хрустальном гробе том Спит царевна вечным сном.» <i>А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне...»</i></p>
		<p>Нет на свете человека, который не слышал бы эту замечательную сказку о принцессе, сто лет ожидавшую свою любовь.</p>
	<p>7</p> 	<p>«Аврора» – утренняя звезда, вселяющая радость и надежду в сердца людей. Именно такое имя дали своей долгожданной дочери король Флорестан и его королева.</p>
	<p>8</p> 	<p>По случаю крестин все важные люди королевства и даже феи были приглашены во дворец!</p>
<p>Микширование фонограммы</p>		<p>Феи нежности, доброты, смелости и щедрости по очереди склонялись над колыбелью девочки, и одаривают принцессу своими прекрасными качествами : фея нежности награждает её нежностью, фея доброты - добротой, фея смелости - смелостью, фея щедрости - щедростью</p>
<p>Фонограмма 3: Вариация феи Канарейки</p>		<p>Самая прекрасная из фей – фея Сирени украсила дворец лиловыми цветами. Весь замок переливался огнями, дамы восхищались красотой нарядов и изысканностью манер, всюду царило веселье и радость.</p>
<p>Фонограмма 4: – фея Карабос</p>	<p>9</p> 	<p>Но что это? В высоком зале сгущается тьма, и веселье сменяется страхом. Это злобная фея Карабос! Её не пригласили на праздник, но она явилась сама. В ярости она предсказывает маленькой Авроре страшную участь: принцесса будет расти и превратится в красавицу, на радость людям. Но в день своего шестнадцатилетия она уколет веретеном палец и умрёт!</p>

Выключение фонограммы		<p>Феи прогнали коварную Карабос, но король и королева не помнят себя от горя! Король приказывает уничтожить все острые спицы, находящиеся в королевстве. И тот, у кого найдут хоть одну спицу или веретено, будет приговорён к смертной казни.</p>
	<p style="text-align: center;">10</p> 	<p>Проходит 16 лет. Маленькая принцесса Аврора превратилась в изумительную красавицу и в честь её дня рождения король даёт пышный бал</p>
Фонограмма 5: «Вальс» из балета «Спящая красавица»		<p>1) «Вальс» из балета «Спящая красавица». Исполняют учащиеся 3-го класса хореографического отделения.</p>
Фонограмма 6: - Панорама		<p>Слава о красоте принцессы разнослась далеко за моря, и ко двору короля приезжает четыре принца просить руки королевской дочери.</p>
		<p>И с каждым из них принцесса мила и любезна, и каждому дарит она свой танец. Как счастлива в этот день Аврора – она радуется празднику, радуется своей красоте и юности, радуется гостям,</p>
	<p style="text-align: center;">11</p> 	<p>радуется букету цветов, который протягивает ей вдруг появившаяся в замке старая женщина...</p>
Пауза фонограммы		<p>Но что-то укололо её палец – в букете цветов запрятана спица! А эта старуха...</p>
		<p>План Колдуньи Карабос удался, и принцесса падает замертво.</p>
		<p>Злорадно смеётся коварная волшебница и исчезает из дворца. Что за переполох поднимается в замке: принцы бросаются в погоню, придворные, король и королева оплакивают смерть принцессы.</p>
Продолжение фонограммы 6		<p>А потом... мрак отступает и лиловое благоухание разливается по саду.</p>
		<p>Это фея Сирени приходит на помощь, ведь в её силах противостоять злым чарам Карабос. Принцесса Аврора не умрёт, но лишь заснёт, и сон её будет длиться до тех пор, пока не появится принц, способный развеять колдовство своей любовью. И весь замок погружается в сон, а сад зарастает кустами сирени.</p>

<p>выключение фонограммы 6</p>		<p>И вот проходит 100 лет. Королевский замок еле виден среди густых ветвей. Весёлый принц со своей свитой охотится в лесу за птицами, ничего не зная о принцессе, сто лет ожидавшей его.</p>
<p>Фонограмма 7: Фрагмент из сцены Флорестана.</p>		<p>Принц видит в лесу очертания Королевства Флорестана. Его любовь так сильна, что готова преодолеть все преграды! Саблей он расчищает дорогу к замку. И там, словно в самом чудесном сне, он видит принцессу Аврору, о которой он мечтал, к которой стремился.</p>
<p>Микширование фонограммы 7</p>	<p>12</p> 	<p>Поцелуй любви пробуждает спящую красавицу и весь замок от столетнего сна - колдовство повержено. Вновь сияют огни и так душисты кусты сирени! Вновь сверкают драгоценностями придворные дамы, ликуют король с королевой, и сказочные герои и феи приходят в замок и радуются счастью принца Дезире и принцессы Авроры - их сказочной свадьбе!</p>
		<p>Бал во дворце. Чайковский вводит новых действующих лиц : «Синяя борода», «Кот в сапогах и его хозяин», «Красная Шапочка и Серый волк».</p>
<p>Фонограмма 8: Красная шапочка и серый волк.</p>	 <p>13</p>	<p>Такое введение называется дивертисмент, что в переводе с французского языка означает развлечение. 2) Красная шапочка и серый волк. Исполняют учащиеся 3 класса хореографического отделения.</p>
<p>Фонограмма 9: вариация Авроры</p>	 <p>14</p>	<p>Образ вечно прекрасной принцессы в волшебном сне ожидающей возлюбленного, оказался настолько привлекателен, что постоянно кочевал по литературе в разных обличьях. Достаточно вспомнить народную сказку «Белоснежка», «Спящую царевну» В. Жуковского, «Мёртвую царевну и семь богатырей» А.С. Пушкина. Великий композитор П. И. Чайковский, сочиняя музыку к балету «Спящая красавица», говорил: «Сюжет так поэтичен, так благодарен для музыки, что я сочинением был очень увлечен, писал с такой теплотой и охотой, которые всегда обуславливают достоинство произведения».</p>

микширование фонограммы 9		У «Спящей красавицы» удивительно долгая жизнь. Но и через сто лет люди будут её рассказывать, потому что в любой своей интерпретации, это прежде всего сказка о любви и надежде, которые не подвластны ни времени, ни злomu колдовству
Фонограмма 10: Большой вальс из балета «Лебединое озеро».	<p style="text-align: center;">15</p> 	<p style="text-align: center;">Балет «Лебединое озеро»</p> <p>В 1875 году дирекция императорских театров обратилась к Чайковскому с необычным заказом. Ему предлагалось написать балет «Озеро лебедей». Необычным этот заказ являлся потому, что ранее «серьезные» композиторы балетной музыки не писали. Исключение составляли лишь произведения в этом жанре Адана и Делиба. Тема всепобеждающей любви, торжествующей даже над смертью, была ему близка: в его творческом портфеле к тому времени появилась уже симфоническая увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», а в следующем году, после обращения к «Лебединому озеру» (так стал называться балет в окончательном варианте), но еще до его окончания, была создана «Франческа да Римини»</p>
	 <p style="text-align: center;">16</p>	Композитор подошел к заказу очень ответственно. По воспоминаниям современников, он «перед написанием балета долго добивался, к кому можно обратиться, чтобы получить точные данные о необходимой для танцев музыке. Он даже спрашивал... что ему делать с танцами, какова должна быть их длина, счет и т. д.». Чайковский внимательно изучал различные балетные партитуры, чтобы понять «этот род композиции в деталях». Только после этого он приступил к сочинению.
микширование фонограммы 10	 <p style="text-align: center;">17</p>	Балет «Лебединое озеро» - самое популярное сочинение русского и мирового балетного театра. В основу сюжета положены многие фольклорные мотивы, в том числе немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя, проклятием злого колдуна Ротбарта.

<p>Фонограмма 11: Полонез</p>		<p>1 акт На праздник совершеннолетия принца Зигфрида собираются друзья. Они веселятся и танцуют. 3) Полонез. Исполняют учащиеся 3 класса отделения хореографии.</p>
	<p>19</p> 	<p>Мать – Владетельная принцесса - поздравляет сына и дарит ему арбалет. В общем веселье принц не находит себе места. Его преследуют предчувствия любви.</p>
<p>Фонограмма 12: Фрагмент сцены Зигфрида на берегу озера.</p>	<p>20</p> 	<p>Наступает вечер, темнеет. Зигфрид видит пролетающую вдали стаю белых лебедей и, поражённый их красотой, устремляется за ними. На берегу сказочного озера Зигфрид встречает девушек лебедей.</p>
<p>микширование фонограммы 12</p>	<p>21</p> 	<p>Среди них выделяется королева лебедей Одетта. Её красота очаровывает принца. Одетта рассказывает Зигфриду свою печальную историю: она и её подруги – несчастные пленницы злого волшебника, превратившего их в лебедей. Спасти Одетту может только юноша, который полюбит её, даст клятву верности и сдержит её. Зигфрид и Одетта полюбили друг друга. Принц клянётся, что он всю жизнь будет верен Одетте и спасёт девушку от чар злого волшебника</p>
	<p>22</p> 	<p>2-й акт Бал в замке Владетельной принцессы. Её сын должен выбрать себе невесту. Одна за другой проходят мимо Зигфрида и его матери молодые девушки. Но ни одна не трогает сердце юноши, все мысли которого устремлены к околдованной Одетте. Звуки труб извещают о прибытии новых гостей. В зале появляется зловещая фигура рыцаря. Это злой волшебник, принявший образ барона Ротбарта. С ним его дочь Одилия, похожая на Одетту.</p>

	 <p style="text-align: center;">23</p>	<p>Обманутый этим сходством, Зигфрид избирает невестой Одилию тем самым нарушив клятву, данную Одетте. Одилия и Ротбарт исчезают. Зигфрид понимает свою ошибку и в отчаянии устремляется к лебединому озеру</p> <p>4) «Танец маленьких лебедей». Партия ф-но. Николаева Н. В.</p>
<p>Продолжение фонограммы 12 (тихо)</p>	 <p style="text-align: center;">24</p>	<p>Берег озера. Девушки-лебеди с тревогой ожидают появления своей подруги, от судьбы которой зависит их участь.</p> <p>Появляется Одетта и взволнованно рассказывает подругам об измене Зигфрида. Теперь ничто не в силах избавить их от чар злого волшебника.</p> <p>Вбегает Зигфрид.</p> <p>Он умоляет Одетту простить ему невольную измену. Зигфрид не может расстаться с Одеттой. Их связывает любовь, ради которой он готов заплатить жизнью.</p>
	 <p style="text-align: center;">25</p>	<p>Принц вступает в бой с появившимся волшебником.</p> <p>Видя, что юноше угрожает смерть, Одетта бросается ему на помощь.</p> <p>Для спасения любимого она готова пожертвовать собой. Одетта и Зигфрид побеждают.</p> <p>Злой волшебник гибнет.</p>
<p>Видео из балета «Лебединое озеро» с 02:01:35 до 02:05:45</p>		<p>Одетта и её подруги свободны. Звучит гимн любви, молодости и красоты.</p>
		<p style="text-align: center;">Балет «Щелкунчик»</p>
	<p style="text-align: center;">26</p> 	<p>Либретто Мариуса Петипа, по мотивам сказки Гофмана. Постановка 1892 года.</p> <p>Итак, эта удивительная история произошла в Рождественскую ночь в доме семейства Штальбаум.</p> <p>Представьте себе, сияющую огнями ёлку-красавицу. В гости к Мари и Фрицу пришли друзья. Они весело танцуют вокруг Ёлки.</p>
<p>Фонограмма 13 5) «Дети на Ёлке» .</p>		<p>5) «Дети на Ёлке». Исполняют учащиеся 2 класса хореографического отделения.</p>

	<p style="text-align: center;">27</p> 	<p>Мари с особенным нетерпением ждёт одного гостя - своего крёстного Дроссельмейера.</p> <p>Он большой выдумщик и мастер кукол. Какие он всегда дарит подарки детям!</p> <p>Заводные игрушки ручной работы, поезда, солдатики...</p>
	<p style="text-align: center;">28</p> 	<p>В этом году он принёс особый подарок – деревянного Щелкунчика</p> <p>Ночью Мари ложится спать, крепко прижав игрушку к себе.</p>
<p>Фонограмма</p>	<p style="text-align: center;">29</p>	<p>За окном тихо падал снег. Снежные хлопья изящно кружились в вихре танца.</p> <p>б) «Вальс снежных хлопьев». Сводный хор. (руководители Решетникова Т.А. и Татаренко А. А.)</p>
		<p>Для балета участие хора было необычным, его тембр создал и усилил эффект холодноватого, призрачного характера вальса.</p> <p>Но вернёмся к сюжету сказки.</p>
		<p>Едва Мари закрыла глаза, как в доме раздался страшный шум. Выглянув из-под одеяла, Мари увидела, как в комнате появилась гигантская мышь во главе целой мышиной армии.</p>
<p>7) «Танец мышей».</p>	<p style="text-align: center;">31</p> 	<p>7) «Танец мышей» . Исполняет 1 класс хореографического отделения.</p> <p>В этот момент Щелкунчик ожил, и вытащив из ножен свой деревянный меч храбро ринулся в бой.</p>

	 <p style="text-align: center;">32</p>	<p>Щелкунчик вместе с батальоном игрушечных солдатиков вступает в битву с мышиным королём. И хотя он отчаянно сражался, мышам почти удалось его победить. Но тут Мари сняла свою туфельку и бросила в мышиного короля. Воспользовавшись замешательством врага, Щелкунчик вновь перешёл в атаку и одержал победу.</p>
<p>Фонограмма 15 Конфитюренбург</p>	<p style="text-align: center;">33</p> 	<p>Не успела Мари отдышаться после таких впечатлений, как появился Дроссельмейер и рассказал ей секрет своего подарка.</p> <p>Оказывается, Щелкунчик на самом деле прекрасный принц, которого Мари своей любовью удалось освободить от заклятья.</p> <p>Принц и Мари отправляются по сказочному королевству Конфитюренбургу, где куклы из разных стран устраивают для них целое представление.</p> <p>Все рады, что подлый Мышиный король повержен.</p>
		<p>Испанская, Арабская, Китайская и Русская куклы благодарят Мари за то, что она спасла им жизнь. Начинается праздник. Куклы пускаются в пляс.</p>
<p>Фонограмма: 8) «Трепак»</p>	<p style="text-align: center;">34</p> 	<p>Один из танцев, который вы сейчас увидите, называется «Трепак». Это русская народная пляска, исполняется в быстром темпе, где исполнители стремятся показать удачу, и виртуозное мастерство. В русском танце подчеркнут его массовый характер. Здесь наиболее полно звучит оркестр.</p> <p>8) «Трепак» исполняют ученики 3и 2 класса хореографического отделения.</p>
	<p style="text-align: center;">35</p> 	<p>9) «Танец пастушков» флейта. Зайцев Евгений Сергеевич и Шугаев А.П.</p> <p>По замыслу либреттиста, игрушечные пастушки танцуют, играя на дудочках, сделанных из камыша. Замечательной находкой композитора является главная тема танца, пасторальная мелодия трёх флейт. Её красота неотделима от природы инструмента: будто сама душа флейты вселилась в эту музыку, лёгкую и подвижную, как ветерок «в звонких скважинах пустого тростника».</p>

	 <p>36</p>	<p>10) «Танец феи Драже». Фортепианное трио Алёхина Екатерина, Портных Анастасия, Истин Сергей.</p> <p>С этим танцем связана интересная история: балетмейстер сделал П.И Чайковскому заказ - в музыке должны быть слышны капли воды, падающей из фонтана. Ни один инструмент не мог передать этого звука. Лишь челеста, которую Чайковский услышал во Франции, смогла передать этот волшебный звук. Челеста переводится с итальянского как «небесный».</p>
	<p>37</p> 	<p>Ёлка заливается огнями. Принц Щелкунчик и Мари понимают, что достигли места, где исполняются все мечты. Они очень счастливы.</p> <p>11) «Вальс цветов» Исполняет фортепианный дуэт Кузнецова А. И. и Шугаев А. П.</p>
<p>Фонограмма 15: финальное Адажио</p>	<p>38</p> 	<p>Заключение.</p> <p>Современные классические балеты это эффектное зрелище, как с точки зрения хореографии, так и в плане сценического оформления.</p> <p>Мир балета пленителен. Это сказка, рождённая фантазией композитора, балетмейстера, художника. Это возможность восхищаться не только искусством танца, драматическим мастерством артистов, но и гениальной музыкой композитора, костюмами и декорациями художника.</p>
		<p>П.И. Чайковский осуществил реформу балетного спектакля, которая изменила роль музыки в спектакле. У Чайковского она стала основным компонентом, определяющим весь спектакль. Он создал поэтичное и целостное произведение, подчинённое главной идее лирического сюжета.</p> <p>В 2020 году П. И. Чайковскому - русскому композитору, педагогу, дирижёру, общественному деятелю, музыкальному журналисту, автору более 80 произведений, в том числе 10 опер и 3 балетов, исполнилось 180 лет!</p>

Использованные иллюстрации из интернет-ресурсов

1. Как "Щелкунчик" Чайковского стал рождественской классикой - Читайте подробнее на FB.ru: <https://fb.ru/post/art/2016/7/16/6435>
2. «Щелкунчик» на сцене тамбовского драмтеатра: <https://vtambove.ru/news/freetime/144034/>
3. фото балет «Лебединое озеро чайковский»: [https://turbina.ru/blogs/view/Lebedinoe-ozero-101685/photo3010955/?_escaped_fragment_ =](https://turbina.ru/blogs/view/Lebedinoe-ozero-101685/photo3010955/?_escaped_fragment_=)
4. Московский балет приезжает в Киров с балетом «Щелкунчика»: <https://art-gastroli.ru/news/69>
5. Московский балет. Гастроли театра. https://moscowballetlc.com/category/tour_theatre/
6. Балет «Спящая красавица»: <https://www.liveinternet.ru/tags/Балет%20Спящая%20Красавица/>
7. «Лебединое озеро» на XXXI Международном фестивале классического балета им. Рудольфа Нуриева: <https://art16.ru/reportage/2018/05/13/p-i-chaykovskiylebedinoe-ozero>
8. БАЛЕТ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» Юлия Гребенщикова: <https://yuliagrebenshchikova.com/photography-13.html>
9. Самарцы в телеэфире увидят балет-феерию «Щелкунчик»: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/243313463>
10. Петр Чайковский обошел по популярности за рубежом всех современных российских музыкантов: <https://www.mybryansk.ru/news/id-25083-spotify-sostavil-spisok-samyh-populyarnyh-muzykantov-rossii-za-rubejom>
11. Музыкальный вечер «Русская музыка. Петр Ильич Чайковский»: <https://kudago.com/msk/event/muzykalnyj-vecher-russkaya-muzyka-petr-ilich-chajk/>
12. Щелкунчик (диафильм): <https://xaba-xaba.livejournal.com/618318.html>
13. <http://fotokto.ru/photo/view/6029223.html>
14. <http://tch15.medici.tv/ru/drawings/inspiration-2>