План-конспект урока по музыкальной литературе

в 5 кл. (фортепиано, скрипка) по теме : «Искусство барокко».

Преподаватель Курганская Оксана Викторовна,

МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот».

Цель урока: дать учащимся основные сведения о стиле барокко в музыке, изобразительном искусстве, архитектуре, хореографии.

Задачи:

1. Получение знаний о стиле барокко, формирование эстетического восприятия окружающего мира;

2. Развитие познавательного интереса об истории искусств;

3. Воспитание эстетического вкуса, любви к сокровищам мировой культуры, повышение мотивации к интегрированному изучению информации.

Тип урока: интегрированный.

Методы урока:

-словесный

-наглядный

-демонстрационный

-музыкальные иллюстрации

Место проведения: кабинет теории музыки школы искусств

Оборудование: компьютер, телевизор, накопители информации (презентации, видеофильмы, портреты), фортепиано

План урока:

1.Вступление: барокко-как стиль и направление в искусстве.

-видеоряд с образцами мировой культуры, выполненными в стиле «барокко».

2.. Изобразительное искусство, архитектура.

- барокко в изобразительном искусстве и архитектуре с демонстрацией презентации.

3. Хореографическое искусство в эпоху барокко.

- видеоролики танцев в эпоху барокко

-загадки в стихотворной форме о наиболее известных танцах.

4. Музыкальное искусство в эпоху барокко

-презентация-путешествие по странам, где развивалось барокко с прослушивание музыкальных фрагментов

-музыкальные инструменты и выдающиеся мастера

- выдающиеся композиторы эпохи барокко

5. Подведение итогов: рефлексия, анализ новой информации, цель-- выделить основные черты эпохи барокко.

6. Домашнее задание-несложное, содержит элементы игры. Из каждой буквы слова барокко «вырастают» термины, имена, связанные с этой эпохой. Закрепить материал также поможет материал из учебника М. Шорниковой стр. 7-9 (2 год обучения)

1. **Барокко-как стиль и направление в искусстве.**

Добрый день, дорогие ребята. Сегодня у нас необычный урок. Мы познакомимся с самым удивительным стилем в искусстве и называется он, тоже необычно, - «барокко».

«Барокко» означает «причудливый», «странный», «склонный к излишествам» или от португальского словосочетания perola barroca – жемчужина или раковина причудливой формы. Расцвет этого направления и стиля приходится на 15-18 века.

В искусстве в эту эпоху преобладали вычурные формы, пышность, динамика, любовь ко всему необычному, грандиозному.

Давайте же поближе познакомимся с волшебным миром этого направления.

2. **Барокко в изобразительном искусстве и архитектуре.**Рассматриваемый на уроке стиль – барокко получил своё начало в конце 15 века и существовал до 18 века.

Появлению стиля предшествовали исторические предпосылки: Италия потеряла экономическое и политическое могущество, поэтому знать и церковь обратилась к искусству, чтобы создать иллюзию могущества и богатства.
(Приложение «Презентация «Стиль барокко в изобразительном искусстве»»). Искусству барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, стремление к величию, к совмещению реальности и иллюзии. (Слайд1).

Архитектура отличается мощным пространственным размахом, сложностью форм, пышностью и богатством.

Собор Святого Петра в Риме. Это католический собор, крупное сооружение Ватикана, крупнейшая историческая христианская церковь в мире. Над его созданием трудились несколько поколений великих мастеров Браманте, Рафаель, Микеланджело, Бернини. Вместимость около 60000 чел. (Слайд2).

Кафедральный собор Мехико. Главная достопримечательность Мехико – попал в список 100 памятников архитектуры. В данное время этот архитектурный памятник под угрозой исчезновения. Фундамент дал осадку из-за серьёзного веса огромных башен, каждая из которых весит по 127 000 тонн. (Слайд3).

Барокко в русской архитектуре сформировался в первой половине 18 века, главным образом в архитектуре Барталамео Франческо Растрелли. Грандиозные архитектурные ансамбли поражают воображение обилием украшений на фасадах и внутри зданий. Излюбленные цвета Растрелли, по которым можно узнать его постройки – это зелёновато – лазоревый цвет для стен, белый – для колонн и карнизов. Золотой – для лепных украшений. (Слайд 4)

Слайд 5.Государственный Эрмитаж в г. Санкт – Петербурге.
Слайд 6. Андреевская церковь в г. Киеве.
Слайд 7-9. Петергоф.
 Екатеринбургский дворец в Царском селе – выдающийся образец мировой архитектуры и садово–паркового искусства. Выдающиеся зодчие скульпторы и художники 18 – 20 века воплощали в реальность замыслы и пожелания царского дворца. Восхищают роскошью Большой зал дворца и ряд парадных залов, среди которых всемирно известная «Янтарная комната». (Слайд 10).

Стиль барокко в живописи характеризуется динамизмом композиций, «плоскостью» и пышностью форм, аристократичностью и незаурядностью сюжетов. Самые характерные черты барокко - броская цветистость и динамичность. Яркий пример творчество П. Рубенса и Караваджо.(Слайд 11).

 Питер Пауль Рубенс. «Святой Георгий и дракон», размер картины 304/256 см. Художник изображает самый острый момент схватки, когда конь с развивающей гривой встаёт на дыбы, а всадник готов поразить дракона. Слева замерла принцесса с ягнёнком – символом кротости. Резкие контрасты света и тени, тёплые богатые краски наделяют его картины кипучей энергией. (Слайд 12).
 Уникальна картина Микела́нджело Меризи да Караваджо - «Лютнист». 1596 г., размер 94/119 см. перед лютнистом лежат скрипка, ноты, фрукты, рядом ваза с цветами. С отточенным мастерством написаны художником все эти предметы в своей плотной округлости, вещественности.
Отчетливо прорисованы фигура и лицо юноши с лютней. Тёмный фон подчёркивает насыщенность выступающих вперёд светлых тонов. (слайд 13).
 Веласкес Диего. Портрет королевы Изабеллы Бурбонской». Это портрет первой жены Филиппа 4-го. На картине женщина одета по королевски пышно в тяжёлое платье расшитое золотом, серебром и ценным мехом. Королева смотрит прямо и гордо, олицетворяя властную женщину, хотя была сложная судьба, но она выдержала всё, что ей преподнесла жизнь.
(Слайд 14).

Неотъемлемая часть стиля барокко — это скульптура. Величайшим признанным архитектором и скульптором 17 века был итальянец Джованни Лоренцо Бернини (1598 – 1680гг.). Среди самых известных скульптур – мифологические сцены похищения Прозерпины богом подземного царства Плутоном и чудесного превращения в дерево нимфы Дафны, преследуемой богом света Аполлоном («Аполлон и Дафна») (Слайд 15).

Стиль барокко оставил богатое наследие в мировом изобразительном искусстве архитектуре, скульптуре и живописи и получил начало следующему стилю – рококо.

3. Барокко в хореографии.

Спокойный и красочный период барокко пришел вслед за темными и мрачными средневековыми временами. Знать желала развлекаться, приобщаться ко всему красивому и изящному. Хореографические постановки все больше и больше насыщались утонченностью, манерностью и, в конце концов, превратились в бальные танцы, которые исполнялись на грандиозных придворных празднествах и торжествах. Эти балы сопровождались прекрасным музыкальным аккомпанементом, строгими правилами поведения и определенным этикетом. Особо яркий расцвет бальной культуры и танцевального искусства в эпоху барокко пришелся на 17-й век.

Среди аристократии было принято постоянно контролировать позиции своего тела и осанку. Позы и поклоны являлись знаками уважения и одновременно — хорошего происхождения. На балах той эпохи стремились прежде всего блеснуть манерами, хорошим вкусом и связями. Кавалеры не выбирали дам самостоятельно - пары подбирались церемониймейстером. Первым общим танцем стала куранта (courant), в исполнении которой принимали участие двенадцать пар танцоров, и которая была любимым танцем Луи XIV. (Видеоролик-ьанец куранта)

В 1663 году в моду вошел менуэт (minuet), получивший имя «короля танцев». Менуэт требовал трехмесячной подготовки из-за достаточно сложной схемы шагов. «Кто хорошо танцует менуэт, тот все делает хорошо» — так резюмирует буржуазное общество свое отношение к менуэту на рубеже XVIII века.
 Cемнадцатый век явился родоначальником следующих танцев: ригодон, менуэт, гавот, экосез, контрданс, бурре, канари, сарабанда. Кроме них, в обиходе остаются и танцы, ставшие популярными в прошлом веке: аллеманда, пассакалья. чакона, куранта, жига (или джига). В конце семнадцатого столетия появляются также паспье и кадриль.
Но прежде, чем рассмотреть эти танцы подробнее, мы с вами вспомним что такое «Сюита». 0тветы учащихся, дающих определение понятию «Сюита».

Сюита (франц. suite, буквально — ряд, последовательность) -цикл из нескольких самостоятельных пьес, для которого характерны относительная свобода в количестве, порядке и способе объединения частей, наличие жанрово-бытовой основы или программного замысла. Наиболее типичной основой для танцевальной сюиты послужил набор танцев, сложившийся в сюитах И. Я. Фробергера: аллеманда — куранта — сарабанда — жига.

Художественных вершин в этом жанре достигли И. С. Бах (французские и английские сюиты, партиты для клавира, для скрипки и виолончели соло) и Г. Ф. Гендель (17 клавирных сюит). В их время сюита уже содержит много частей. Рассмотрим теперь каждый из танцев в отдельности.
Самые популярные виды танцев периода барокко
 Менуэт – очень старый и очень грациозный танец французского происхождения, который пользовался особой популярностью и востребованностью в средине 17-го столетия на придворных балах и других торжественных событиях.Менуэт (франц. menuet, от menu — маленький, мелкий; menu pas — маленький шаг. (видеоролик-танец менуэт)

Гавот – изначально народный французский бальный танец, который вскоре после своего возникновения обрел мировую славу и любовь знатных особ, королей и правителей. Гавот (франц. gavotte, от провансальского gavoto, букв. — танец гавотов, жителей провинции Овернь во Франции) — старинный французский крестьянский хороводный танец. Музыкальный размер — 4/4 или 2/2, темп умеренный. (видеоролик-танец гавот)

Ригодон (франц. rigaudon, rigodon) — французский танец. Музыкальный размер 2/2, alla breve. Включает три-четыре повторяющихся раздела с неравным количеством тактов. Получил распространение в XVII веке. Название, согласно Ж. Ж. Руссо, происходит от имени его предполагаемого создателя Риго (Rigaud). Ригодон — видоизменение старинного южнофранцузского народного хороводного танца. Входил в состав танцевальной сюиты. (видеоролик-танец ригодон)

 Аллеманда (франц. allemande, букв. — немецкая; danse allemande — немецкий танец) — старинный танец немецкого происхождения. Как бытовой и придворный танец аллеманда появилась в Англии, Франции и Нидерландах в середине XVI века. Размер двудольный, темп умеренный, мелодика плавная. Обычно состояла из двух, иногда трех-четырех частей. В XVII веке аллеманда вошла в сольную (лютневую, клавесинную и др.) и оркестровую сюиту в качестве первой части, став торжественной вступительной пьесой. Во второй половине XVIII в. под названием «аллеманда» распространился новый немецкий танец в быстром темпе, трехдольного размера. (видеоролик-аллеманда)

 Сарабанда (испан. zarabanda) — старинный испанский танец. Упоминается с 1569 года. В 1583 году запрещен в Испании. В эпоху Возрождения исполнялся озорно, темпераментно, под аккомпанемент барабана, кастаньет, гитары, сопровождался пением. Музыкальный размер 3/4. Первый печатный образец сарабанды содержится в «Nuova inventione d'intavolatura» Дж. Монтесардо (1606, Флоренция). С 1618 в Испании — придворный танец, приобретший торжественный, величественныйи даже скорбный характер.

 Жига (франц. gigue; англ. jig; нем. Gigue) — быстрый старинный народный танец кельтского происхождения, сохранившийся в Ирландии. Первоначально жига была парным танцем. Пьесы под этим названием встречаются уже в XVI в. В XVII в. танец стал популярным в странах Западной Европы. В лютневой музыке Франции XVII в. получила распространение жига в четырехдольном размере. В различных странах, в творчестве разных композиторов жига приобретала разнообразные формы и размеры (видеоролик-жига).

Сейчас, дорогие друзья, мы немного отвлечемся и попробуем разгадать загадки о старинных танцах.

1. Изящный стиль, мордент, форшлаг,

Напудренный парик.

На раз-два-три легчайший шаг

Ввел в моду наш Париж-старик.

И каждый знает, что дуэт

Танцует модный ……… (менуэт).

2. Сначала в хороводе

Он был любим в народе.

Затем придворным танцем

Стал для иностранцев.

И на балу блистает тот,

Кто станцевал для всех……….(гавот)

3. Английские пираты

И аристократы,

И Шляпник из «Алисы»,

Кухарки и актрисы, -

Все, танец-торопыгу

Нам спляшут дрыгу-…………(жигу).

4. В полях-цветы лаванды,

И слышно пенье птиц.

Играют музыканты

Для достопочтенных лиц.

На платьях плещут банты

Под звуки…………… (сарабанды).

Отлично, а теперь мы продолжим знакомиться с направлением «барокко» в музыке.

4. Барокко в музыке.

Вначале мы поговорим о музыкальных инструментах эпохи барокко. Самый замечательный и неповторимый из них – орган. (Слайд1)

Он звучит при помощи труб (металлических, деревянных, без язычков и с язычками) различных тембров, в которые с помощью мехов нагнетается воздух. Орган стал «королем барочной музыки». Этому инструменту посвящали свое искусство множество великих музыкантов.

Среди них –Джироламо Фрескобальди. Итальянский композитор и органист. Творчество Фрескобальди — одна из вершин органного искусства (ричеркары, канцоны, токкаты, фантазии); сыграл значительную роль в формировании фуги. (Слайд 2). Звучит Токката Д. Фрескобальди.

Очень любим во времена барокко был клавесин - один из предшественников фортепиано. Струны клавесина приводились в движение щипком при помощи стерженька из птичьего пера (позже — кожаного [плектра](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80)), который при нажатии клавиши зацеплялся за струну.

(Слайд 3). Звучит клавирная музыка.

Среди струнных инструментов признание получили виолы, барочная гитара, барочные скрипки, виолончели и контрабасы.

Среди духовых инструментов-флейта, гобой, кларнет и др.

Томазо Джованни Альбиони - венецианский композитор и скрипач эпохи барокко. При жизни был известен как автор многочисленных опер, однако в настоящее время пользуется известностью и регулярно исполняется главным образом его инструментальная музыка.

(Слайд 4) Звучит Адажио Альбиони.

Арканджелло Корелли-получил образование, как скрипач. Автор 12 скрипичных сонат, 48 трио, 12 кончерто гроссо.

(Слайд 5) Звучит фрагмент из скрипичной сонаты А. Корелли.

Антонио Вивальди- итальянский композитор, скрипач-виртуоз. Создатель жанра сольного инструментального концерта и наряду с А. Корелли — кончерто гроссо. Его цикл «Времена года» (1725) — один из ранних образцов программности в музыке. Более 40 опер, оратории, кантаты; инструментальные концерты различных составов. (Слайд 6-«Зима» из цикла «Времена года».

Знакомясь с живописцами барокко, мы с вами обратили свое внимание на картину Караваджо «Лютнист». В эпоху барокко функции такого распространённого щипкового струнного инструмента, как лютня, были в значительной степени низведены до аккомпанемента, и постепенно она оказалась вытесненной клавишными инструментами. Послушайте, как звучит этот старинный инструмент.(Слайд 7). Звучит лютневая музыка.

Помимо инструментальной музыки в Италии очень популярной была и остается до наших дней опера. одним из родоначальников жанра оперы является итальянский композитор Клаудио Монтеверди, создавший оперу о легендарном Орфее. (слайд 8) – фрагмент из оперы К. Монтеверди «Орфей».

Французская опера связана с именем Жана Батиста Люлли (Слайд 9).

Теперь из солнечной Италии и Франции мы перенесемся с вами в Германию (Слайд 10).

Музыкальная культура Германии развивалась в несколько ином направлении: она в большей степени тяготела к средневековым корням и к религиозной музыке. Эпоха барокко в Германии ознаменовалась творчеством Д. Букстехуде, И. С. Баха, и Г. Телемана, внесших большой вклад в развитие органной, клавирной, кантатно-ораториальной, инструментальной музыки.

Дитрих Букстехуде-датско-немецкий композитор и органист. Оказал влияние на творчество И. С. Баха. Кантаты (св. 120), вокальные духовные, камерно-инструментальные, органные произведения (Слайд 11).

И. С. Бах - немецкий композитор, органист, клавесинист. Философская глубина содержания и высокий этический смысл произведений Баха поставили его творчество в ряд шедевров мировой культуры. (Слайд 12). Звучит прелюдия до минор хтк, I том.

Георг Филипп Телеман - немецкий композитор, органист, капельмейстер, музыкальный деятель. Руководил церковными капеллами и оперным театром. Основал общество «Коллегиум музикум». Работал в разных жанрах (около 40 опер, духовные кантаты, оратории, пассионы, мессы, оркестровые увертюры, сюиты и др. (Слайд 13).

Английское барокко связано с дальнейшей разработкой оперно-ораториального жанра (Слайд 14).

 В это время в Англии большой популярностью пользовались произведения У. Бёрда, Г. Перселла и Г. Генделя. Важное значение английской музыки в европейской музыкальной культуре эпохи барокко обусловлено развитием искусства игры на вёрджинеле (Слайд 15). Звучит музыка – вёрджинел.

Уильям Бёрд -английский композитор, органист, верджинелист, нотоиздатель. Создатель английского мадригала. Фантазии, вариации, танцы для верджинела и виолы, мессы, псалмы и др.(Слайд 16).

Генри Перселл- английский композитор. Создатель первой национальной оперы «Дидона и Эней» (1689). Музыка к драматическим спектаклям, многоголосные хоровые культовые (гимны) и светские (песни) сочинения, инструментальные произведения. (Слайд 17).

Георг Фредерих Гендель -немецкий композитор и органист. Около полувека работал в Лондоне. Мастер монументальной оратории, главным образом на библейские сюжеты (ок. 30), в т. ч. «Саул», «Израиль в Египте» (обе 1739), «Мессия» (1742), «Самсон» (1743), «Иуда Маккавей» (1747). Более 40 опер, органные концерты, кончерто гроссо для оркестра, инструментальные сонаты, сюиты. (Слайд 18). Звучит Сарабанда с вариациями Г. Ф. Генделя.

 В первой половине 18 века — отчасти как поздняя фаза барокко, отчасти (во Франции) как самостоятельный феномен — складывается стиль рококо или классицизм. Музыканты-классики постоянно критиковали барокко за вычурность и нагромождение. Знакомиться с этим стилем мы будем позже.

А теперь для закрепления материала я прошу вас ответить на мои вопросы:

-подумайте и скажите, какие определения не связаны с барочной образностью и почему: правильный, причудливый, яркий, блестящий, помпезный, строгий, грациозный.

 -назовите бальные танцы, возникшие в эпоху барокко;

- какие произведения живописи, архитектуры запомнились вам на сегодняшнем уроке;

-в какой стране родилась и наиболее почитаема опера:

- назовите музыкальные инструменты эпохи барокко;

-назовите композиторов эпохи барокко.

Домашним заданием будет несложный кроссворд и статья в учебнике стр. 7-9.

Вопросы для кроссворда:

1. Композитор эпохи барокко.(И. С. БАХ)
2. Выдающийся мастер, изготавливавший скрипки) (А. АМАТИ)
3. Архитектор Зимнего Дворца в С. - Петербурге (РАСТРЕЛЛИ).
4. Старинный французский танец, входивший в сюиту. (ГАВОТ)
5. Выдающийся художник эпохи барокко. Его искусство отличалось сочностью красок. (КАРАВАДЖО)
6. Персонаж знаменитого мифа (ОРФЕЙ)