«Сотрём пыль с души…»

Интегрированный урок музыки и МХК 10-11 классы.

Власова Валентина Николаевна,

учитель музыки и МХК

МБОУ «СОШ п. Красное»

Литературные эпиграфы урока:

Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни

Б. Авербах.

В каждой музыке – Бах, в каждом из нас – Бог.

И. Бродский.

Красота в музыке — в простоте и естественности.

П. Чайковский.

Цель: формирование эстетического вкуса обучающихся, повышение их интереса к лучшим образцам мировой художественной культуры.

Задачи:

1. Осознанное восприятие обучающимися мировой художественной культуры через живое исполнение музыкальных образцов на уроках музыки и МХК.

2. Подготовить обучающихся к осознанию значимости и необходимости формирования собственного взгляда на факты, явления и умения самостоятельно оценивать произведения культуры.

3. Способствовать развитию речи для передачи чувственного восприятия.

Форма: урок-лекция с элементами беседы.

Контингент: обучающиеся школы III ступени.

Оборудование: фортепиано, компьютер, экран, мультимедийный проектор, доска.

Интернет-ресурсы:

1. <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD>
2. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/bah-zhizn-i-bessmertie-geniya>
3. <http://www.kongress-intelligencii.ru/lbol.html>
4. <http://www.e-reading.co.uk/book.php?book=69320>
5. <http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-49056/>
6. <http://yont.narod.ru/book_shustov_bah.htm>
7. <http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-49207/>
8. <http://www.peoples.ru/art/music/composer/bach/index1.html>
9. <https://www.youtube.com/watch?v=o1b3_adZjZ8>
10. <https://www.youtube.com/watch?v=3NOh19relmg>

Ход урока

Пролог-введение с видеомузыкальным эпиграфом урока

Учитель 1. Что рядовой слушатель знает о Бахе? Некоторые основные известные факты. (Вопрос обучающимся.)

Итак, большинство людей знает, что Бах (**обращаемся к школьникам, включая их в урок, и выводим «главное из общеизвестного» о Бахе):**

- немецкий композитор, представитель эпохи барокко, органист-виртуоз, музыкальный педагог;

- происходит из славного рода Бахов, где все поголовно были потомственными музыкантами;

- родился давным-давно, и его музыка должна напоминет нам о глубокой старине с менуэтами, свечами в канделябрах, напудренными париками и кринолинами, а сама - мудрена и скучна, к тому же исполняется на старых, давно уже не существующих инструментах и со столь сложными "форшлагами и мордентами", что мало кто сейчас и исполнить отважится…

Учитель 2. Но слышите? (**Включается видеоролик и на фоне звучания музыки Баха произносится.**): это-Бах, вернее, его произведение. Можно закрыть глаза и представить свои видеообразы. Но не в этом суть, а в том, что выразили в своих словах великие писатель, поэт и композитор и что чрезвычайно точно отражает творчество И.С.Баха.

Обратите внимание на доску. Давайте прочитаем эти цитаты.

(на экране демонстрируется видеоролик с Арией из Оркестровой сюиты №3)

Основная часть

Учитель 1. А это – тоже Иоганн Себастьян Бах. Произведение, с которого началась вторая творческая жизнь великого композитора, его известность, признание и слава.

Звучит в записи фрагмент произведения «Страсти по Матфею.

Учитель 1. Берлин, 1829 год… Молодой, но очень популярный музыкант Феликс Мендельсон устраивает концерт, на котором исполняется только одно произведение. Его название - "Страсти по Матфею" - настраивает слушателя на серьезные размышления, ведь речь в нем пойдет о жизни Иисуса Христа, описанной Его учеником Матфеем, о Его страданиях и смерти на кресте ради спасения людей. Произведение создано в 1729 году, но исполнялось всего один раз и почти сто лет, забытое всеми, пролежало в архиве. Большинству слушателей ничего не говорит имя автора - Иоганн Себастьян Бах. Только узкому кругу знатоков известна его музыка, но среди тех, кто ее по-настоящему любит, - великие композиторы: Моцарт, Бетховен, Шуман… Публика, спешащая на концерт 11 марта 1829 года, не знала, что ее ждет потрясение. Более двух часов музыка в исполнении хора, оркестра и четырех солистов-певцов под управлением Феликса Мендельсона погружает в страдания и боль, которые испытывает Христос, раскрывает Его мысли, слова, Его огромную любовь к миру.

Окружающие Христа ученики, неправедные судьи, толпа, ослепленная ненавистью, показаны через звуки так живо и ярко, что кажется, будто еще немного - и ты увидишь их на сцене. Нередко хор уступает место певцу-солисту, исполняющему музыкальный монолог - арию. Музыка, соединившая в себе печаль и надежду, захватывает слушателя столь глубоко, что внезапно он понимает: это о нем, человеке, сидящем в зале, поется в арии.

Учитель 2. С того далекого от нас дня мир музыки уже невозможно представить себе без творчества Иоганна Себастьяна Баха - немецкого композитора, жившего в первой половине XVIII века. И кажется непонятным, почему после смерти он оказался забыт почти на столетие. Творения Иоганна Себастьяна Баха, великого немецкого композитора, - одна из вершин мирового музыкального творчества.

Рассказывать о его жизни нелегко - на первый взгляд, в ней почти нет ярких, запоминающихся событий.

Демонстрируется видеоролик **ТВ канала «Культура», на фоне которого идёт рассказ.**

Ученик 1. Он родился в г.Эйзенахе в 1685 году в семье потомственных музыкантов, в которой все мужчины были или церковными органистами, или служили у правителей маленьких государств Германии. Его жизненный путь был определен с детства, заниматься музыкой было для него так же естественно, как ходить, дышать, говорить. Первые навыки игры на скрипке он получил от отца, городского музыканта. Мальчик имел прекрасный голос и пел в хоре городской школы. Отец Баха скоропостижно скончался, когда сыну было девять лет. Иоганн Себастьян Бах был отдан на воспитание старшему брату, органисту города Ордуфа. У брата имелся сборник нот знаменитых тогда композиторов: Фробергера, Пахельбеля, Букстехуде. В то время этот сборник считался «модной музыкой». И старший брат запирал его в шкаф, чтобы Иоганн не смог его достать. Однако по ночам юный Бах всё же умудрялся вытаскивать из шкафа этот сборник и тайком переписывал ноты при свете луны. Когда же работа была почти закончена, брат застал его, отобрал и нотный оригинал, и почти переписанную копию. В отчаянии Бах воскликнул: «Тогда я сам напишу такую музыку! Нет, я напишу ещё лучше!». «Ложись спать, болтун»! – рассмеялся старший брат. Однако Иоганн Себастьян своё обещание выполнил – его музыка и в самом деле оказалась гораздо лучше посредственных музыкальных сочинений модных когда-то композиторов.

Ученик 2. Иоганн Себастьян Бах уже в пятнадцать лет решил начать самостоятельную жизнь и переехал в город Люнебург. Потом он ещё много раз переезжал, меняя место жительства и работы, хотя никогда не бывал в других странах. Он был церковным органистом, капельмейстером и в течение десяти лет служил придворным органистом и композитором в Веймаре. В 1717-1723 годах Бах являлся «директором камерной музыки» в Кетене.

Он - лучший среди своих современников исполнителем на органе и клавесине. И если как композитор Бах при жизни не получил признания, то в импровизациях за органом его мастерство было непревзойдённым. Это вынуждены были признать даже его соперники.

Ученик 3. Рассказывают, что Бах был приглашён в Дрезден, чтобы участвовать в состязании со знаменитым в то время французским органистом и клавесинистом Луи Маршаном. Накануне состоялось предварительное знакомство музыкантов, оба они играли на клавесине. В ту же ночь Маршан поспешно уехал, признав тем самым неоспоримое превосходство Баха. В другой раз, в городе Касселе, Бах изумил своих слушателей, исполнив соло на педали органа. Такой успех не вскружил Баху голову, он всегда оставался очень скромным и трудолюбивым человеком. На вопрос, как он достиг такого совершенства, композитор ответил: "Мне пришлось усердно заниматься, кто будет так же усерден, достигнет того же".

Исследователи делят его зрелое творчество на отдельные периоды, связывая их с пребыванием в том или ином городе: в Веймаре (1708-1717), Кётене (1717-1723), наконец, Лейпциге (1723-1750). В последнем из этих городов ему пришлось до конца жизни работать в храме св. Фомы в должности кантора - играть на органе и сочинять музыку для богослужений, руководить детским хором и преподавать в церковной школе. Все свободное время композитор отдавал сочинению музыки и семье. Практически все его близкие играли на разных инструментах и пели, потому немало прекрасных вещей он сочинил для них, и прежде всего - для обучения четырех сыновей, ставших позднее талантливыми композиторами.

Учитель 2. Его жизнь была спокойной и размеренной, заполненной постоянным трудом, повседневными заботами, за которыми окружающим сложно было увидеть перед собой великую, гениальную личность. Отношение людей к творчеству Баха было очень непростым. При жизни его ценили как замечательного органиста-виртуоза и педагога. Но понять и полюбить его музыку могли немногие. Большинству слушателей она казалась сухой, излишне сложной и во многом устаревшей. Даже его сыновья не ценили ее по-настоящему, не всегда берегли рукописи своего отца, и в результате немало его сочинений было потеряно.

Но кто согласится с подобным утверждением, услышав скерцо из сюиты № 2, более известным нам под названием «Шутка»?

В исполнении учителя музыки звучит «Шутка» Баха.

Учитель 1. Современники удивлялись тому, что он никогда не обращался к опере - самому популярному жанру его эпохи, но использовал жанры и формы далекого прошлого, к которым его современники теряли интерес. Да и в наше время произведения Баха требуют особого отношения. Их красота останется недоступной человеку, ищущему в музыке только развлечения. Они требуют серьезного, вдумчивого прослушивания, умения полностью погружаться в их внутреннюю жизнь.

Произведения Баха полифоничны, то есть многоголосны. Даже в сочинениях для скрипки и виолончели соло, где, казалось бы, звучит только одна мелодия без сопровождения, внимательный слушатель уловит скрытую перекличку двух, а то и трех голосов.

В исполнении учителя музыки звучит фрагмент скрипичной музыки Баха*.*

Учитель 1. Огромное число произведений написано композитором для органа - уникального инструмента, вбирающего в себя множество тембров, звучащего то мощно и торжественно, то затаенно и трепетно. Играть на органе очень сложно, т.к. звук извлекается не только руками, но и ногами (на специальных клавишах-педалях). Блестяще владея искусством игры на органе, Бах создавал для него и крупные произведения, и маленькие пьесы - хоральные прелюдии, предназначенные для церковных служб. Надо отметить, что в баховскую эпоху орган был «королем всех инструментов» – самым мощным, полнозвучным и красочным. Он звучал под просторными сводами церковных соборов с их пространственной акустикой. Органное искусство было обращено к широким массам слушателей, отсюда такие качества органного музыки, как ораторский пафос, монументальность, концертность.

Учитель 2. Известную всем «Токкату и фугу ре минор» композитор написал, вероятно, еще в юности - во всяком случае, до переезда в Веймар. Виртуозное, исполненное молодой страстности и высокого религиозного чувства сочинение. Начало произведения - возглас, повторенный трижды, с каждым разом все ниже. Он - словно призыв к молчанию. «Внемлите!» - говорит вступление слушателям. Бурная, драматичная, она подобна горной реке весной. Она не дает опомниться, она властно влечет за собой и поражает мощью и глубиной звука.

В записи звучит «Токката и фуга ре минор» Баха.

Ученик 4. Последней должностью Баха было место руководителя хора в церкви Святого Фомы в Лейпциге. В его обязанности входило следить за исполнением музыки во всех церквах города. Для воскресной или праздничной службы к самому важному тексту - фрагменту из Евангелия - Бах обязан был сочинить большое произведение для хора и оркестра (или для оркестра и певца) - кантату. И тогда рассказ об услышанном в тексте событии становился еще более красочным и взволнованным, люди получали возможность не только его почувствовать, но и представить себе, а при желании и поучаствовать: кантата обязательно завершается хоралом, который прихожане могут петь вместе с хором.

В то время Бах сочинял по кантате в неделю, до наших дней их дошло более 200, но, к сожалению, примерно столько же было безвозвратно утеряно.

Ученик 5. Бах был женат дважды. Его первая супруга умерла в 1720 году, и композитор женился второй раз. Он был отцом двадцати детей. К сожалению, ему пришлось пережить смерть одиннадцати из них. Четверо его сыновей стали хорошими музыкантами. Например, Карл Филипп Эммануил Бах сочинял произведения изящные и элегантные, в соответствии с требованиями тогдашней моды. Другой сын Баха – Иоганн Христиан, получивший прозвище Английский Бах, - долго жил в Лондоне и оказал сильное влияние на молодого Моцарта, когда юный композитор приезжал в Англию.

Ученик 6. Бах начал терять зрение, и в 65 лет ему была сделана операция, однако это ему не помогло, и слепота окончательно поразила его. Но всё равно он продолжал работать – диктовал ноты «Искусства фуги» и цикла «Музыкальное приношение» И вдруг 18 июля 1750 года произошло чудо! Совершенно слепой композитор вдруг прозрел. Он снова прекрасно видел, но радость была очень короткой. Всего через несколько часов после прозрения произошёл удар. Вскоре Бах скончался. Умер он в бедности, и о нём совершенно забыли.

Только в 1829 году в Берлине композитор Феликс Мендельсон подготовил к исполнению одно из самых выдающихся сочинений Баха «Страсти по Матфею». С того времени музыка Баха вернулась к людям, и теперь уже навсегда. В музыке Баха всё точно рассчитано, уравновешенно, и в то же время она звучит очень эмоционально.

Всего Иоганн Себастьян написал более 1000 вокально-драматических и инструментальных, том числе органных, произведений. В переводе с немецкого имя композитора означает «ручей». «Не Ручей – Море должно быть ему имя…», - так сказал о Бахе Людвиг ван Бетховен.

Учитель 2. Смыслом творчества для Баха было служение музыке. Именно поэтому он не искал для себя почестей, а для своей музыки - легкого успеха, терпеливо переносил непонимание и творческое одиночество. И судьба его произведений оказалась удивительной: после смерти и забвения музыку Баха ждало Воскресение и вечная творческая жизнь…

Учитель 1. Несомненно, ничто не отразило с таким размахом и глубиной сущность искусства Баха, как «Хорошо темперированный клавир», - итог многолетней работы композитора, длившейся четверть века, до 1722 года. Спустя 22 года композитор создает второй цикл под названием «24 новые прелюдии и фуги», составившие его вторую часть.

Музыковед Яков Мильштейн назвал «Хорошо темперированный клавир» настольной книгой каждого музыканта, учебным пособием и вместе с тем неиссякаемым источником самого чистого наслаждения.

Во времена Баха в настройке клавишных инструментов постепенно окончательно установилась равномерная темперация — деление октавы на двенадцать равных полутонов. Ранее система настройки была более сложной. При ней в тональностях с количеством знаков свыше трех-четырех некоторые интервалы и аккорды звучали фальшиво. Поэтому композиторы такие тональности избегали употреблять. Бах первым блестяще доказал в «Хорошо темперированном клавире», что при равномерной темперации можно с равным успехом использовать все 24 тональности. Это открывало новые горизонты перед композиторами, увеличивало, например, возможности делать модуляции (переходы) из одной тональности в другую.
 В «Хорошо темперированном клавире» Бах установил тип двухчастного цикла «прелюдия и фуга». Прелюдия строится свободно. В ней немалая роль может принадлежать гомофонно-гармоническому складу и импровизационности. Это создает контраст к фуге как строго полифоническому произведению.

В исполнении учителя музыки звучит фрагмент прелюдии c moll Баха из «Хорошо темперированный клавир».

Вместе с тем части цикла «прелюдия и фуга» объединены не только обшей тональностью. Между ними в каждом случае по-своему проявляются тонкие внутренние связи.

В исполнении учителя музыки звучит фуга c moll Баха из «Хорошо темперированный клавир».

Заключение.

Учитель 1. Главным вдохновителем творче­ства И.С. Баха был Творец. Ему посвящены поч­ти все произведения композитора ­как благодарность за ниспосланный дар. Равновесие - в неколебимой вере. В любви к Господу. И этим держится всё величие музыки Баха.

	" Я не завидую другим. Живу Твоею благодатью. Не знаю, кто диктует им, Но мне диктует мой Создатель. Не надобно иного мне - Нет осиянее и выше Отрады, чем, наедине С Тобой Тебя, мой Боже, слышать! И тяготы не тяжелы, Когда ловлю, под небом стоя, Струящийся из тишины Хорал, отпущенный Тобою! Раскрой же, Господи, скорей Свои объятия - и свято Приму из вечности Твоей Ко мне летящую кантату!"

(Лев Болеславский. **Из статьи "Евангелие от Баха. Маэстро духовной гармонии.")**

Домашнее задание.

Сочинить стихотворное, посвящение композитору Баху.

Словарь

Токката — сочинение импровизационного характера для органа, клавесина или фортепиано.

Фуга — полифоническое произведение, основанное на поочередном проведении в разных голосах одной или нескольких тем, подчинённом определённому принципу.

Прелюдия — короткое музыкальное произведение, не имеющее строгой формы.