

Методические рекомендации
к проведению моноурока по творчеству П.И. Чайковского
«Музыкальная исповедь души»

Цель урока: сформировать представление о значении творчества П.И. Чайковского в духовной жизни нашего народа.

Задачи урока:

- познакомить детей с основными темами творчества и этапами жизненного пути композитора П.И. Чайковского;
- воспитывать у детей уважение к классической музыке; приобщать к музыкальным ценностям на примере творчества П.И. Чайковского;
- способствовать развитию эстетических чувств у школьников.

Музыкальный материал:

1. Фрагменты из цикла «Детский альбом»
2. Пьеса «Подснежник» из цикла «Времена года»
3. Фрагменты из балета «Лебединое озеро»
4. Фрагменты из увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта»
5. Видеофрагмент 1 части концерта для фортепиано с оркестром No1 П.И. Чайковского
6. Фрагмент финала «Симфонии № 6».

Ход урока:

Эпиграф урока: «Я желаю всеми силами души, чтобы моя музыка несла людям утешение и подпору...»

Учитель: Сегодня на уроке речь пойдет об удивительном композиторе, попробуйте определить, о ком идет речь, исходя из высказываний о нем?

«Он был одним из самых обаятельных художников и людей, которых я когда-то встречал. Он отличался необычайной деликатностью ума. Он был скромн, как скромны

все истинно великие люди, прост, как мало кто бывает. Я встречал одного человека, который на него походил и это был А.П. Чехов»

С.В. Рахманинов

«Ты, помнишь, как забившись в «музыкальной»,
Забыв училище и мир,
Мечтали мы о славе идеальной,
Искусство было наш кумир.

А. Апухтин

Его творчество – жизненная данность, сама жизнь во всем ее величии и мелочности раскрывается в созданной им музыке. Музыка подчиняет нас своей искренностью и непосредственностью. Он сам желал этого.

Б.В. Асафьев

Учитель: Какие ваши предположения?

Дети высказывают различные мнения, исходя из своего музыкального опыта: человек, относящийся к сфере искусства; возможно, русский композитор, так как имеет музыкальное образование, о нем высказывается С.В. Рахманинов; душевный, скромный, поэтому музыка, скорее всего лирического характера; известный, ставший знаменитым, так как с ранних лет мечтал о музыке и славе, для которого музыка – это и есть жизнь.

(В случае затруднения учитель помогает учащимся с помощью наводящих вопросов)

Учитель: Давайте проверим ваши предположения. Мы неоднократно знакомились с творчеством этого композитора.

Звучит «Па-де-де» из балета «Лебединое озеро».

Учитель: О каком композиторе пойдет речь? Ну, конечно, - о великом русском композиторе П.И. Чайковском. Феномен Чайковского заключается в том, что его музыка пользуется огромной популярностью и в России и за рубежом. Почему его творчество так востребовано, актуально и любимо?

Ответы детей.

Обобщение ответов детей: Музыка Чайковского П.И. – о переживаниях человека, об его страдании и сострадании, о жизни и смерти, о величии и силе возрождения, о жизненной энергии ... П.И. Чайковский так писал: «Как можно описать волнующие тебя чувства, когда создаешь инструментальное произведение без определённого сюжета? Это лирический процесс, музыкальная исповедь души, изливающей себя в звуках, подобно тому, как лирический поэт выражает себя в стихах».

Его музыка – отражает всю нашу насыщенную жизнь. Вот это предположение мы и будем проверять сегодня на уроке.

Мир композитора многолик и разнообразен. П.И. Чайковский – композитор (автор 10 опер, 3 балетов, 6 симфоний, 104 романсов), дирижер, музыкальный критик, преподаватель - профессор Московской консерватории. Но с чего все начиналось?

П.И. Чайковский родился 25 апреля 1840 года в заводском посёлке Воткинск, в семье горного инженера. В этом доме сегодня создан музей. Предлагаю пройти по его комнатам и окунуться в ту эпоху (виртуальный тур по музею П.И. Чайковского (г.Воткинск) // http://tchaikovskyhome.ru/3dtour/3dtour_rus.html)

Маленький Петя рос в музыкальной семье. В доме родителей часто звучала музыка, мама хорошо пела, играла на фортепиано, в доме часто устраивались музыкальные вечера. Петр получил домашнее воспитание, рос нежным, чувствительным ребёнком. Способности к музыке у мальчика проявились рано. В пять лет он начал играть на фортепиано, а восемь уже читал ноты и записывал свои музыкальные впечатления. Позже композитор писал: «Я вырос в глуши, с детства, с самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки...»

Встав взрослым, он отразил воспоминания о своем беззаботном детстве в фортепианном сочинении «Детский альбом», в котором отражен детский мир, обрисованный композитором с удивительной чуткостью и тонким пониманием детского восприятия жизни.

Вспомните пьесы из «Детского альбома», которые мы с вами слушали. Какие из них вам запомнились и почему, какие жизненные ситуации отражают?

Ответы детей.

«Маленькой сюитой из русского быта» - называет Б.В. Асафьев эту серию из двадцати четырёх миниатюр, обрисовывающих мир беззаботного детства с его играми и

забавами, краткими минутами огорчения и внезапными радостями: это и весёлые задорные игры, и обязательные танцы (вальс, мазурка, полька), и занимательная сказка няни с хорошим концом, и вдруг возникающий в воображении жуткий образ Бабы-Яги. За стенами уютной детской кипит другая, уличная жизнь, шумная и разгульная («Русская песня», «Мужик играет на гармонике», «Камаринская»). Своеобразную «сюиту в сюите» представляют четыре инациональные песенки: итальянская, старинная французская, немецкая, неаполитанская. Прологом и эпилогом ко всему этому ряду разнохарактерных музыкальных картинок служат открывающая цикл «Утренняя молитва» и завершающая его пьеса «В церкви», которой композитор «словно замыкает день с его пёстрыми впечатлениями».

Давайте вместе с музыкой Чайковского попробуем прожить один день из нашего детства.

1. **«Марш деревянных солдатиков»** - под музыку имитируем с помощью пальцев движение деревянных солдатиков
2. **«Полька»** - в ритм музыки подпрыгиваем
3. **«Вальс»** - пластическое интонирование с помощью рук и покачивание корпусом
4. **«Баба-Яга»** - какой образ рисует вам музыка?

Произведения из «Детского альбома» неизменно входят в репертуар обучающихся в музыкальной школе. Давайте послушаем некоторые из этих пьес в исполнении наших одноклассников, учащихся нашей школы.

Звучат пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского

Петербург - тоже город П.И. Чайковского. Здесь существует много памятных мест, связанных с именем Чайковского. Он учился в Училище Правоведения, в Музыкальных классах, затем в Петербургской консерватории.

В то время и Петербург, и Москва представляли собой огромные концертные города, где вечерами из окон можно было слышать музыку. Музыкальное образование в те годы было обязательным, необходимым и серьезным. Сотни тысяч мальчишек и девчонок обучались музицированию и дома, и в гимназиях. К сожалению, хорошей, мелодичной, не сложной для исполнения музыки в то время не хватало. Поэтому в 1875 году Николай Матвеевич Бернад - редактор, владелец журнала «Нувеллист» обратился

к своему любимому композитору П.И. Чайковскому с предложением написать 12 пьес к каждому месяцу года. Чайковский, понимая, что это будет журнал для огромного количества людей, создал цикл «Времена года».

Можете вы вспомнить, какие пьесы вошли в этот цикл?

Мне очень нравится из этого цикла пьеса «Подснежник», иллюстрирующая месяц апрель.

Слушание пьесы «**Подснежник**» с предварительным чтением эпитафии.

Голубенький чистый
Подснежник-цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние слезы
О горе былом
И первые грезы,
О счастье ином...

(А. Майков)

Каковы ваши впечатления от этой музыки? Какие образы он рождает у вас?

Ответы детей.

Подснежник - так называются растения, которые появляются сразу после схода зимнего снега. Трогательно после зимней стужи, мертвой, безжизненной поры выглядят небольшие голубые или белые цветочки, появляющиеся сразу после таяния зимнего снега.

Когда я слушаю это произведение, у меня возникает то трепетное чувство волнения, которое возникает при созерцании весенней природы, и радостное, скрытое в глубинах души, чувство надежды на будущее, на исполнение мечты, стремление к счастью.

«П.И. Чайковский обладал удивительно сильным, можно сказать феноменальным, чувством природы. Неизвестно другого примера человека, который так сильно воспринимал бы впечатления от красот природы и так сильно на них реагировал. Мало сказать, что Петр Ильич страстно любил природу - он ее обожал» (Д.Н. Кайгородова).

Именно поэтому из-под его пера рождаются такие изумительные по красоте, тонко отражающие мир природы музыкальные произведения.

Но свои главные музыкальные произведения Петр Ильич посвятил другой теме.

Звучит тема любви из увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта»

Каждый человек в жизни рано или поздно испытывает прекрасное чувство любви. Слушая эту мелодию из увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», можно представить, какое сильное чувство испытал композитор в своей жизни и пронес трепетность и нежность этого чувства через всю жизнь. Кто же она - муза Петра Ильича? Один раз на своем жизненном пути он встретил ту, которая воплотила в себе его идеал и, вероятно, могла составить его счастье. Дезире Арто - известная певица. Дезире Арто и П.И. Чайковский встретились на артистическом ужине в честь певицы, приехавшей на гастроли в Москву в 1868 году. Чайковский был восхищен ее блестящим вокальным талантом, виртуозностью и выразительностью пения. Чайковский говорил об Арто: «Мне трудно понравиться, но эта женщина прямо с ума меня свела. Ей-богу, я никогда не представлял себе, что могу до такой степени увлечься. Когда она поет, я испытываю нечто совсем еще мне неизвестное! Новое, чудное!.. А какая у нее рука!.. Я давно такой не видывал! Одна эта рука, с ее грацией во всяком движении, способна заставить меня позабыть все на свете». Дезире покорила его и через 3 месяца состоялась помолвка. Друзья и соратники сделали все возможное, чтобы этот брак не состоялся, так как были уверены, что брак с иностранной оперной звездой положит конец карьере Чайковского как русского композитора, так как он будет находиться в тени известной жены. В начале 1869 года Арто уехала с гастролями в Варшаву, а в январе Чайковского ждала неожиданная новость: ветреная и пылкая Дезире Арто в январе вышла замуж за оперного певца из труппы - Мариано Падилла-и-Рамоса. Естественно, разрыв с Арто причинил страдания Чайковскому. Но сила композитора в том и состоит: несмотря ни на какие разочарования, верить в великое чувство любви. Так и возникло прекрасное произведение - увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»: вечное очарование – разочарование и страдание – и великая сила всепобеждающей любви. В музыке композитора - вся жизнь человека с ее радостью, скорбью, надеждами, борьбой, отчаянием. И о чем бы ни говорил Чайковских - он всегда правдив и искренен.

Детство, природа, мир человеческих отношений – все темы присутствуют в творчестве П.И. Чайковского.

Но одна из главных тем в его творчестве - это тема Родины. «Я еще не встречал человека, более меня влюбленного в матушку Русь... Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи» - это слова Петра Ильича Чайковского. Первый фортепианный концерт Чайковского называют признанием любви России, гимном ее природе, народу. Быть может, потому так созвучна его музыка тишине русских полей, шелесту лесов, неспешному течению рек.

Звучит фрагмент 1 части

концерта для фортепиано с оркестром No1 П.И. Чайковского

<https://www.youtube.com/watch?v=BcPY0SZog7Y>

в исполнении Дениса Мацуева и Государственного академического симфонического оркестра России под управлением Марка Горенштейна

Октябрь 1892 года... Для композитора этот месяц стал роковым. Дом в Клину, ныне Государственный Дом-музей П.И. Чайковского. После смерти композитора этот дом выкупил брат Чайковского Анатолий Ильич и превратил его в музей.

Дом-музей им. П.И. Чайковского (виртуальный тур)

https://www.liveinternet.ru/community/my_vmeste_/post366933900/

16 октября в Санкт-Петербурге состоялось первое исполнение 6 симфонии, о которой композитор говорил: «Я положительно считаю ее наилучшей и в особенности наискреннейшей из всех моих вещей...». А 25 октября П.И. Чайковского не стало. Все дни пока Петр Ильич болел, а затем лежал в запаянном гробу в квартире брата Модеста Ильича, в Петербурге стояла ужасная погода, словно сама природа решила оплакивать осенними дождями и туманами того, кто так проникновенно ее любил и воспевал.

Звучит финал 6 симфонии П.И. Чайковского

Музыка Чайковского, еще при его жизни получившая признание, запечатлела огромную эпоху русской жизни и культуры XIX в., вышла за их пределы и стала достоянием всего человечества. Ее содержание универсально: оно охватывает образы жизни и смерти, любви, природы, детства, окружающего быта, в нем обобщаются и по-новому раскрываются образы русской и мировой литературы. Музыка Чайковского воплощает 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. Великая любовь композитора к людям, природе передаётся во многих его произведениях. Музыка Чайковского наполняет человека радостным ощущением жизни. Поэтому произведения композитора стали классическими, что они вечны и бессмертны.

В наши дни сбывается мечта Чайковского о том, чтобы увеличивалось число людей, любящих его музыку. Ключевым событием в признании таланта П.И. Чайковского и сохранением памяти о нем и его творчестве является Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Главная цель музыкального состязания — выявление новых талантов. Призовые места Конкурса принесли мировую известность многим музыкантам, среди которых пианисты Ван Клиберн, Владимир Ашкенази, Элисо Вирсаладзе, Михаил Плетнев, Борис Березовский, Денис Мацуев, Даниил Трифонов; скрипачи Владимир Спиваков, Виктор Третьяков, Олег Каган; вокалисты Владимир Атлантов, Елена Образцова, Зураб Соткилава, Евгений Нестеренко и другие.

В 2019 году проводится XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского, это особое событие, так как конкурсу исполняется 60 лет. Я думаю, что после сегодняшнего урока вы будете внимательно следить за ходом этого музыкального состязания.

Придумайте синквейн с ключевым словом «Музыка Чайковского».

Жизнь не стоит на месте. В российской культуре появляются новые традиции, основанные на последних достижениях технического прогресса. Одно из таких явлений - Московский Международный фестиваль «Круг Света» — ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и профессионалы в области 2D и 3D графики используют архитектурное пространство столицы как объект для мультимедийных и световых инсталляций. В 2015 году особым подарком гостям фестиваля стала демонстрация на фасаде Большого театра России дебютных балетных спектаклей, и конечно, один из них - на тему балета «Лебединое озеро».

Светомузыкальная инсталляция на музыка балета «Лебединое озеро»

<https://www.youtube.com/watch?v=iR6lxJNmKfk>