Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Садовская средняя общеобразовательная школа филиал с.Лозовое

с.Лозовое Тамбовского района Амурской области

**Разработка урока-исследование МХК**

**для 9 класса**

**на тему**

***«Музыка как вид искусства»***

Подготовила

учитель русского языка и литературы

Ефимова Нина Васильевна

2017 год.

***МХК. Урок 28*** *(9 класс)*

***Тема***: *«Музыка как вид искусства». (урок-исследование).*

***Цели урока***: 1.Повторение знаний о музыке как о временном виде искусства,

2.При помощи исследования выявить проявление музыкальности как

свойства живописи в произведениях различных жанров, стилей направлений.

3.Раскрыть понятие «музыкальность» как свойство живописи.

*Ход урока.*

***I. Орг. момент.***

***II. Проверка д/задания.***

**1.Обобщающая беседа**

* Что такое дизайн? *(процесс, связанный с творчеством)*
* Что такое композиция? *(целенаправленное построение целого, где части взаимосвязаны в соответствии со смыслом, содержанием, назначением и гармонией целого)*
* Назвать признаки плохого дизайна. *(отсутствие стиля, перегруженность, пошлость, грубость, агрессивность, абсурдность)*
* Назвать признаки хорошего дизайна. *(гармоничность, сбалансированность, стильность, удобство, художественный вкус, продуманность создания)*
* Назвать дизайнеров в разных видах искусства. *(английский художник и дизайнер Уильям Моррис, шотландский архитектор, художник и дизайнер Чарльз Рене Макинтош, русский дизайнер В.Юдашкин).*

**2. Рассказы детей о музыке, которая им нравится.**

***Итог по проверке д/задания.***

***III. Новый материал****.* (лекция, презентация, беседа).

*1) Работа с эпиграфом.*

***«Из наслажде­ний жизни одной любви музыка уступает.***

***Но и любовь - мелодия...»***

*А.С.Пушкин*

Музыка... Уже само это слово звучит как мелодия. Кого не трогает это знаменитое высказывание, принадлежащее перу Пушкина?

*2) Повторение*видов искусства (пластические, литература, музыка).

Музыка – один из видов искусства

*3) Музыка – вид искусства*

**Му́зыка** (от греч. — муза) — вид искусства, художественным материалом которого является звук, особым образом организованный во времени

Музыка из всех видов искусств наиболее непосредственно воздействует на восприятие человека, «заражает эмоциями». Язык души, так принято говорить о музыке именно потому, что она обладает сильным воздействием на подсознательном уровне на область чувств человека, но нельзя исключить при этом и воздействия на область разума.

**Материалом музыки** (с точки зрения физической) является звук, возникающий из колебания струны, столба воздуха (принцип духовых инструментов), мембраны – кожи, пузыря, дерева, металла.

Звуки, из которых, как из атомов складывается музыкальное сочинение, должны обладать такими **свойствами:**

* определенная высота (звук природы может не иметь одного основного тона),
* длительность,
* громкость
* тембр.

«Музыка» - так несколько торжественно произносили это слово в старину. Такое возвышенное, трепетное отношение к музыке, выде­лявшее ее среди других видов искусства, имеет давнюю историю. Хорошо известно, что своим происхождением слово это обязано музам - покровительницам искусств в древнегреческой мифологии. Интересно, что, кроме Клио, олицетворяющей историю, все музы со своими видами искусства (эпос, лирика, трагедия, комедия, священные гимны, танец, любовные песни), так или иначе связаны с музыкой, даже Урания - покровительница астрономии. Древнегреческие фило­софы полагали, что кроме обычной «человеческой» музыки (musica humana) существует возвышенная, «космическая» музыка (musica mundana), которую невозможно уловить обычным слухом, а можно только почувствовать душой... Считалось, что каждая планета, двига­ясь по замкнутой орбите, издает свой собственный тон, поэтому такую музыку называли еще гармонией сфер.

*4) Происхождение музыки.*

Существует ряд гипотез о происхождении музыки – мифического, философского и научного характера. Процесс формирования музыки отразила античная мифология. В Древней Греции возникла легенда о Пане и прекрасной нимфе Сиринге. В ней объясняется рождение многоствольной свистковой флейты (флейты Пана), встречающейся у многих народов мира. Бог Пан, имевший козлиный облик, погнавшись за прекрасной нимфой, потерял ее у берега реки и вырезал сладкозвучную свирель из прибрежного тростника, который зазвучал удивительным образом. В этот самый тростник была превращена богами испугавшаяся его прекрасная Сиринга. Другой древнегреческий миф рассказывает об Орфее, прекрасном певце, покорившем злых фурий, которые пропустили его в царство теней Аид. Известно, что своим пением и игрой на лире (кифаре) Орфей мог оживлять камни и деревья.

На основе изучения музыки различных народов мира, сведений о первичном музыкальном фольклоре племен ведда, кубу, огнеземельцев и других, было выдвинуто **несколько научных гипотез происхождения музыки.**

* Одна из них утверждает, что музыка как вид искусства родилась в связи с *танцем на основе ритма* (К.Валлашек). Подтверждением этой теории служит музыкальные культуры Африки, Азии и Латинской Америки, в которых доминирующая роль принадлежит телодвижениям, ритму, ударности, и преобладают ударные музыкальные инструменты.
* Другая гипотеза (К.Бюхер) также отдает первенство ритму, который лежал в основе появления музыки. Последняя сформировалась в *результате трудовой деятельности человека*, в коллективе, во время согласованных физических действий в процессе совместного труда.
* Теория Ч.Дарвина, исходящая из естественного отбора и выживания наиболее приспособленных организмов, давала возможность предполагать, что музыка появилась как особая форма живой природы, как *звуко-интонационное соперничество в любви самцов* (кто из них голосистее, кто красивее).

Как впечатляют нас шедевры архитектуры и скульптуры - полно­той трехмерного пространства, красотой пропорций и пластикой объемных форм! В музыке же нет реального пространства, а всего лишь один-единственный, но зато такой важный, вектор време­ни... Именно во времени раз­вивается звучащая ткань, об­разуя изменчивую и вместе с тем такую же стройную в сво­их пропорциях музыкальную форму. Недаром архитектуру часто называют застывшей музыкой.

*5) Музыка и поэзия.*

Особенно близка музыке поэзия — именно своей способностью вы­ражать «невидимое», проникая в самые глубины человеческой души. Их роднит и то, что они создают свое время, ведут его отсчет с помо­щью собственной ритмики, на основе которой и возникает особая искусственная форма - стихотворная или музыкальная (искусствен­ная - потому что в жизни мы с людьми, как правило, не говорим стихами и не поем). Принципиальное же различие в том, что матери­алом для формы в поэзии является слово со всеми своими смыслами и фонетикой, а в музыке - музыкальный звук, а точнее - музыкаль­ная интонация.

Глубина проникновения музыки в мир человеческих чувств и эмоций отражена в моноопере Ф.Пуленка «Человеческий голос». Женщина, оставленная возлюбленным, в последний раз разговаривает с ним по телефону. Реплики ее собеседника не слышны, и о них слушатель может догадаться по реакции героини. Внешнего действия в опере нет, все сосредоточено на раскрытии внутренней драмы. Выразительная вокальная партия, в которой мелодия гибко передает оттенки чувств и душевного состояния героини, богатый тембрами оркестр раскрывают тему страдания женщины, ее тоски по счастью. Композитор использует **лейттем**ы — злой судьбы Женщины, ее любви, воспоминаний о счастливых днях. Монолог часто прерывается паузами. Формально оправданные как фразы собеседника Женщины, они придают монологу трепетность, особую взволнованность, усиливают эмоциональное развитие действия. Вокальная партия насыщена разнообраз-ными нюансами. Заключение оперы построено на ритмоинтонациях траурного марша.

*(прослушивание фрагмента монооперы Ф.Пуленка «Голос человеческий» / 13:36)*

А теперь обратимся к опере П.И.Чайковского «Евгений Онегин». Послушаем знамени-тую арию Гремина. Мы услышим плавные, очень выразительные, закруглен­ные фразы, напоминающие мелодику романса... Сколько в них свет­лого и сильного чувства, тепла, нежности, бережной ласки, прекло­нения - всего того, что так трудно, да и невозможно передать даже самыми лучшими словами! Вот уж поистине: «Но и любовь - ме­лодия...»

*(прослушивание фрагмента арии Гремина из оперы «Евгений Онегин» / 4:59)*

Вслушаемся и в ариозо Татьяны из заключительной сцены оперы:

*Онегин! Я тогда моложе,*

*Я лучше, кажется, была...*

*(прослушивание фрагмента ариозо Татьяны из оперы «Евгений Онегин» / 1:03)*

Слова, свидетельствующие о непреклонной сдержанности Татьяны, вспоминающей былое, но тщательно скрывающей свои чувства... Зву­чат те же самые музыкальные фразы из арии Гремина, подчеркиваю­щие формальную близость супругов, но как эти фразы переосмыслены Чайковским! Это уже черты ламенто (плача) в сочетании с умоляю­щей декламацией, наполненной такой болью, досадой и горечью, неви­димыми слезами души...

Как удивительно это воздействие музыки, способной так непосред­ственно раскрыть человеческую душу, выразить самое сокровенное, непередаваемое никакими другими средствами! Теперь, наверное, ста­новится понятнее смысл самых искусственных и условных форм в музыке - оперных арий и дуэтов, в которых герои для самовыраже­ния почему-то поют, притом стихами...

Музыкальная интонация может быть выражена не только мело­дией (или мелодией с сопро­вождением), что мы чаще всего слышим в классичес­кой музыке. В современных сочинениях она может быть воплощена, например, с по­мощью шумовых (сонористических) эффектов, в ко­торых практически нет ме­ста привычной мелодии и гармонии. В монументаль­ном произведении для со­листов, хора и оркестра со­временного польского ком­позитора К.Пендерецкого «Космогония» почти нату­рально воспроизводится на­растающий шум двигате­лей взлетающего космичес­кого корабля. Этот очень впечатляющий и, может быть, даже шокирующий для какого-нибудь меломана прием - яркий символ извечного стремления в космос человечества, которое, как верил К.Э.Циолковский, «завоюет все околоземное пространство».

*(прослушивание фрагмента композиции К.Пендерецкого «Космогония» / 8:48)*

*6) Музыка и живопись.*

Несмотря на свою популярность - музыка ежедневно звучит по радио, телевидению, в театрах - принято считать, что она невидима, неосязаема, эфемерна. Музыка становится материальной! Можно и рисовать музыкальные произведения, как иллюстрации, создающие рисунки к романам и стихам.

Казалось бы, музыкальное искусство «проигрывает» в сравнении с живописью, способ­ной изобразить все, что нас ок­ружает. Но и у музыки есть свой колорит, свои «звуковые крас­ки», которыми она может по-своему, средствами звучания, выра­зить и картину спокойного моря и разбушевавшейся морской сти­хии (в «Садко» и «Шехеразаде» Н.А.Римского-Корсакова), и «По­лет шмеля» (его же), и «Лунный свет» (К.Дебюсси), и «Игру воды» (М.Равеля) и многое, многое другое.

*(прослушивание фрагмента оперы «Садко» - Вступление «Океан. Море синее» / 2:15)*

А музыкальное направление, к которому относится творчество Дебюсси и частично Равеля, на­зывается точно таким же, как и в живописи, словом — «импресси­онизм».

*(прослушивание фрагмента композиции М.Равеля «Игра воды» / 5:29)*

**Взаимосвязь музыки и изо**. Изо и музыка долгое время были взаимосвязаны в едином комплексе как стороны разного рода народных процессов:

* Праздники
* Обряды
* Народные зрелища
* Культовые действия

*Слуховые и зрительные* впечатления были элементами единого образного целого. Хотя музыка и изо развивались как самостоятельные искусства, проблема взаимодействия изо и музыки возникла с постепенным распадом органических синтетических форм искусства, с возникновением станковой живописи и концертной музыки. Существует и прямое воздействие одного искусства на другое.

*Воздействие изобразительного искусства на музыку* выражено в 2-х формах:

* в создании музыкальных произведений, вдохновленных произведениями изобра-зительного искусства и стремящихся к музыкальному претворению их образов,
* в повышении в музыке значения категории изобразительности, живописности, картинности.

*Средствами изображения внешнего мира являются*:

* приемы звукоподражания,
* моторно-ритмические сходства с движением реальных явлений
* приемы, вызывающие ассоциации

**Музыкальное "живописание"** начинает развиваться с эпохи Возрождения. Влияние музыки на живопись выражается в развитии категории музыкальности. Эта категория неравнозначна изображению претворению конкретных музыкальных произведений. Могут быть изображены произведения, вдохновленные музыкой, но лишенные музыкальности самой живописи, и наоборот, музыкальность живописи может быть свойственна произведениям, не имеющим отношения к музыке. Главная категория музыкальности является следствием исторических взаимодействий живописи и музыки, влияния музыки на живопись.

Музыкальная живопись – зарисовывание впечатлений от прослушанного произведения в красочных предметных и абстрактных формах. Эмоциональные характеристики композиции могут приравниваться конкретным цветам, а мелодия и тембр – абстрактным фигурам или конкретным образам.

Какими бы необычными, трудными для восприятия ни были выразительные средства музыки, она всегда остается, по определению академика Б.В.Асафьева, «искусством интонируе­мого смысла».

*(просмотр мультфильма «Чудесный лес» / 4:26)*

В чем связь изобразительного искусства и музыки в этом мультфильме? Какие цвета преобладают в мультфильме? Согласованы ли они с музыкой?

*7) Практическая работа-исследование.*

Практическая работа-исследование на тему: «Сравнительный анализ музыкальной поэмы Н.А.Скрябина «Прометей» (1911г.) с картинами М.К.Чюрлениса из цикла «Сотворение мира» (1906 г.)

**План**

1. Сообщение о художнике и композиторе.
2. Сообщение о цикле «Сотворение мира».
3. Просмотр картин М.К.Чюрлениса из цикла
4. Прослушивание музыкальной поэмы Н.А.Скрябина «Прометей» (на слайде сразу все картины из цикла)
5. Анализ произведений.

|  |  |
| --- | --- |
| ***М.К.Чюрленис –***  ***цикл «Сотворение мира» (1906 г.)*** | ***Н.А.Скрябин –***  ***«Прометей» (Поэма огня) (1911г.)*** |
| ***НАЧАЛО*** | |
| Следование биб­лейской легенде – исполинская рука прорезает прост-ранство и в углу начертано "Да будет" | Символизирует первичный хаос, первичное неразделенное духовное бытие |
| ***ОКОНЧАНИЕ*** | |
| Арфа и уж – символы гармонии и разума | Два основных образа - тема "творящего принципа" и тема "разума" |
| ***ЦВЕТОВАЯ ГАММА*** | |
| От черного, синего, мрачного, холод-ного, космического хауса – через зеле-новатый к яркому красочному цветению. | Медленный цветовой голос движется от фиолетового через синюю часть к красному и вновь к фиолетовому. |

1. Вывод: Близость и схожесть очевидна.
2. Высказывание Рериха.
3. Чтение стихотворения.

***Слово о художнике и композиторе***

Считается, что первый шаг к светомузыке "со стороны музыки", выражаясь языком популярной литературы, сделал А. Скрябин, а "со стороны живописи" - Чюрленис. Зарождение и реализация замысла "световой симфонии" (у Скрябина) и "музыкальной живописи" (у Чюрлениса в картине "Фуга") произошло практически "синхронно" - в первом десятилетии XX века. Да, они были современниками, пусть и не пересекались в личных контактах друг с другом. Известно, что Скрябин знал Чюрлениса по его живописным работам. Более того, биограф Скрябина упоминает имя художника в ряду его "любимцев", даже был очень восхищен выставкой Чюрлениса. Странные, галлюцинаторные картины этого художника его «захватили», - пишет он, хотя полного душевного резонанса не произошло, ибо Чюрленис, по мнению Скрябина, "слишком призрачен, в нем нет настоящей силы, он не хочет, чтобы его сон стал реальностью

И тот и другой были выдающимися музыкантами, получившими мировое признание. Оба - разносторонне одарены. Чюрленис окончил, помимо двух консерваторий (Варшавской и Лейпцигской), художественную школу в Варшаве. Им написано более 200 музыкальных произведений и многие десятки живописных полотен. В некотором роде, Чюрленис еще и писатель - если вспомнить о его поэтических текстах сказок. Скрябин тоже был не только композитором и пианистом, но и автором философско-поэтических текстов к своим музыкальным произведениям Кроме того, оба они обладали ярко выраженной тягой к символическому, ассоциативному мышлению, конкретно, способностью воспринимать музыку "визуально", пластически и в определенных цветах

**Анализ произведений.**

*Цикл «Сотворение мира*» Чюрлёнис создал в 1905-1906г.г. Из его письма брату (от 20 апреля 1905 года): «Последний цикл не окончен, я задумал писать его всю жизнь, конечно, постольку, поскольку в дальнейшем будут новые мысли. Это сотворение мира, только не нашего, в соответствии с Библией, а какого-то другого мира - фантастического. Хочу сделать цикл, по крайней мере, из 100 картин, не знаю, сделаю ли». Он остался неоконченным. Известно 13 рисунков темперой.

Чюрлёнис обладал символическим мышлением. В его утонченно-философском творчестве много недосказанности, многомерности смысла. Его музыкальная живопись - простор для фантазии зрителя. «Вселенная представляется мне большой симфонией; люди - как ноты» - М.К.Чюрленис.

Цикл Чюрлениса "Сотворение мира". Следование биб­лейской легенде прослеживается лишь в самом начале: исполинская рука прорезает пространство. "Да будет" - начертано в углу картины. И рождается свет, а со светом - жизнь: морские кораллы, грибы, цветы. Мир наполняется цветом и светом. От беспорядочного хаоса он движется к гармонии. Это гармоническое начало символизируется арфами. В заключительном листе просматривается тень мудрого, по литовской мифологии, Ужа. Налицо движение от хаоса через красоту и гармонию - к разуму.

*Просмотр картин Чюрлениса из цикла «Сотворение мира»*

У Скрябина начало "Прометея", аналогично, символизирует первичный хаос, первичное неразделенное духовное бытие, которое проходит стадию материализации, а затем вновь возносится (дух -материя - Дух). Тематизм у Чюрлениса выражен последними двумя листами - гармония и разум (арфа и Уж); у Скрябина в "Прометее" два основных образа - тема "творящего принципа" и тема "разума".

*Прослушивание произведения Скрябина «Прометей»*

Добавим к тому же еще: цветовая гамма у Чюрлениса в его листах движется от черно-синего, мрачного, холодного космического хаоса через зеленоватый к яркому красочному цветению; у Скрябина в его прометеевской "Luce"' медленный световой голос движется от фиолетового через синюю часть спектра к красному, а затем вновь к фиолетовому. Чисто схематически цветовой цикл вроде бы замыкается. Но, по воспоминаниям современников, мы знаем, что Скрябин, наперекор схеме "Luce", хотел ослепительного света в конце "Прометея". Значит, тоже - от темного к светлому...

**Формулирование выводов.**

Итак, близость, схожесть очевидна даже в подобных деталях. Подтверждаются мысли Н. Рериха, высказанные им "попутно" в его статье о Чюрленисе в 1936 году: "В Скрябине и Чюрленисе много общего. И в самом характере этих двух гениальных художников много сходных черт... Своей необычностью и убедительностью оба этих художника, каждый в своей области, всколыхнули множество молодых умов". "Пионером светомузыкального искусства" мы называем Скрябина

**Чтение стихотворения**:

Звучало море в грани берегов.

Когда все вещи мира были юны,

Слагались многопевные буруны,-

В них был и гуд струны, и рев рогов.

Был музыкою лес и каждый ров.

Цвели цветы - огромные, как луны,

Когда в сознаньи прозвучали струны.

Но звон иной был первым в ладе снов.

Повеял ветер в тростники напевно,

Чрез их отверстья ожили луга.

Так первая свирель была царевна

Ветров и воли, смывшей берега.

*К.Бальмонт из сонета «Рождение музыки».*

***IV. Закрепление материала***

* Что такое музыкальная живопись?
* Как иначе ее можно назвать? (цветомузыка)
* Где в наше время используется цветомузыка?

***V. Подведение итога исследования.***

Нам показалось интересным сравнить цикл Чюрлениса "Сотворение мира" (1905-1906), цикл, порожденный мечтой о гармонии и красоте с "Прометеем" («Поэмой огня») Скрябина и убедиться в их "незапланированной", неожиданной схожести. В самом деле, пафос цикла Чюрлениса - творчество, творение мира, сотворение его. У Скрябина "Прометей" - тоже не иллюстрация мифа, а главная тема "Поэмы огня" - творение Духа, его торжество. В конечном итоге, и у Скрябина, и у Чюрлениса - гимн творчеству

***VI. Домашнее задание:***

* материал лекции.
* записать, какие виды музыки знаете.
* Подобрать современную музыку и дать ей цветовую характеристику.

**Литература.**

1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая художественная культура. 5-11 классы. Г.И.Данилова. М.: Дрофа, 2007.
2. Учебник «Мировая художественная культура». 7-9 классы: Базовый уровень. Г.И.Данилова. Москва. Дрофа. 2010 год.
3. Учебник «Мировая художественная культура». 10 класс. Букинистическое издание. Данилова Галина Ивановна, Александр Мелик-Пашаев и др. Москва. Интербук. 2000 год.
4. Мир художественной культуры (поурочное планирование), 10 класс. Н.Н.Куцман. Волгоград. Корифей. 2010 год.