

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
МАУ ДО «ДШИ» с. Шаран
МР Шаранский район Башкирия

Методическая разработка
цикла уроков с использованием интерактивной доски
по предмету «Слушание музыки» *(3 год обучения)*
тема «Жанры вокальной музыки»
раздел «Камерная вокальная музыка»

преподаватель теоретических дисциплин

МАУ ДО «ДШИ» с. Шаран

Лаптева Ирина Александровна

Пояснительная записка

Данная методическая разработка по предмету «Слушание музыки» представляет собой цикл из 5 уроков по теме «Жанры вокальной музыки» раздел «Камерная вокальная музыка»:

1. Песни
2. Романсы
3. Баллады и серенады
4. Оперные арии
5. Оперные арии (продолжение)

Данная разработка соответствует содержанию тем третьего года обучения Программы по предмету «Слушание музыки» по предпрофессиональной общеобразовательной программе, составленной на основе примерной программы для средних специальных школ по специальности инструментальное исполнительство, одобренной Учебно-методическим советом среднего профессионального образования; программы «Слушание музыки» Царёвой Н.А.; авторской рабочей программы по дисциплине «Слушание музыки» для ДМШ и ДШИ О.А. Владимировой.

Цель:

- расширить представление детей о вокальной музыке; дать определение камерно-вокальной музыке, познакомить учащихся с многообразием жанров камерно-вокальной музыки на примерах отечественной и зарубежной музыкальной классики;

- развивать умение внимательно слушать музыку, сравнивать и находить характерные черты пройденных жанров камерно-вокальной музыки, выражать собственные музыкальные впечатления от прослушанного произведения.

Задачи:

- **Образовательная (предметные планируемые результаты):** изучение нового материала, обобщение и закрепление знаний учащихся по теме «Вокальная музыка».
- **Воспитательная (личностные планируемые результаты):** повышать интерес учащихся к музыкальному искусству; воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, тем самым стимулируя интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся.
- **Развивающая (метапредметные планируемые результаты):** развивать и совершенствовать умение анализировать, сопоставлять и обобщать вновь полученные знания и ранее пройденный материал; способствовать проявлению инициативы и самостоятельности учащихся, формированию их эстетического вкуса.

Методы реализации поставленных задач:

- словесный (беседа, рассказ, объяснение)
- наглядный (иллюстрации, видео)
- проблемно-поисковый
- концентрический метод изучения теоретических сведений.

Форма уроков: групповое занятие с учащимися 3 класса (фортепианное, струнное, народное отделения).

Оборудование: интерактивная доска, музыкальный центр, флипчарт, созданный в программе ActivInspire Studio.

Флипчарт (презентационные материалы) содержит текст, ребусы, таблицу, иллюстрации к музыкальным произведениям, портреты композиторов, аудио примеры, видеофрагменты изучаемых произведений. Все объекты на интерактивной доске можно передвигать: портреты композиторов, нотные фрагменты, дополнительная текстовая информация.

По ходу урока учащиеся конспектируют в тетрадь основные понятия, записывают авторов и названия прослушанных фрагментов.

Домашнее задание: Владимирова О.А. Рабочая тетрадь «Слушание музыки» 3-ий год обучения с аудиоприложением.

Урок 1

Камерно-вокальная музыка. Песни.

I. Понятие: камерно-вокальная музыка.

Вокальная музыка — это музыка, предназначенная для пения, т.е. исполнения голосом. Вокальная музыка может исполняться одним исполнителем (соло), несколькими певцами (различные составы ансамблей) или хором. Она может звучать как в сопровождении одного или нескольких музыкальных инструментов, так и без аккомпанемента (*a capella*).

Вокал (итал.) – означает голос.

Музыка, в которой ведущая роль принадлежит голосу, называется **вокальной**.

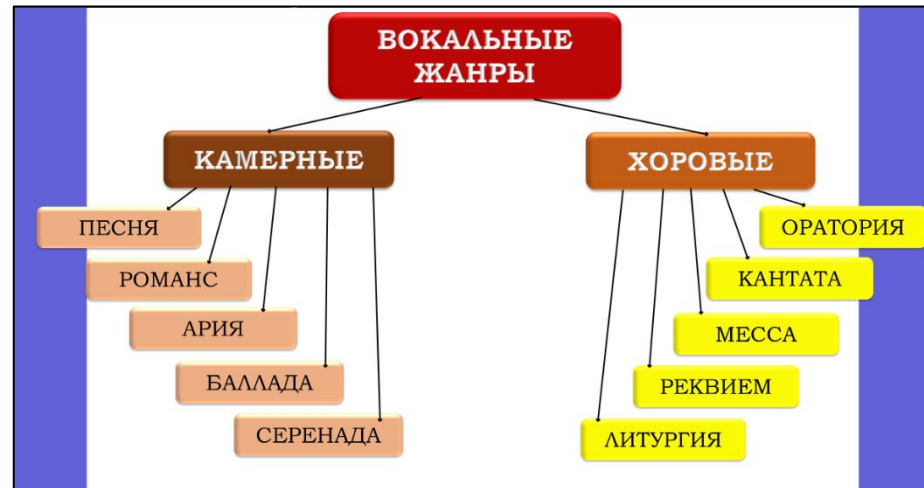
Она может быть написана для одного, двух или множества исполнителей, причем как с сопровождением, так и без него.

Камерная (в переводе с латинского *camera* - 'комната') – музыка, исполняемая маленьким составом исполнителей, предназначенная для небольшого помещения.

Ка́мерная му́зыка — музыка, исполняемая небольшим коллективом музыкантов—инструменталистов или вокалистов. При исполнении камерного сочинения каждую партию исполняет, как правило, только один инструмент (голос)

По способу исполнения вокальные произведения можно подразделить на КАМЕРНЫЕ и ХОРОВЫЕ. Камерная музыка исполняется сольно или небольшим составом исполнителей и предназначена для небольших помещений. К камерным вокальным жанрам относятся песни, романсы, арии, баллады, серенады. Хоровые жанры – оратория, кантата, месса, реквием, литургия и другие.

На протяжении нескольких уроков мы с вами будем знакомиться с камерными жанрами вокальной музыки. Чтобы узнать, о каком жанре пойдет речь сегодня, я предлагаю вам разгадать ребус.

II. Ребус – определение темы урока.

Камерные вокальные музыкальные жанры

Разгадав ребус вы узнаете, о каком жанре вокальной музыки пойдет речь сегодня!

(ПЕСНЯ)

III. Объяснение нового материала.

Песня – самый популярный вид музыкального искусства. Она способна выразить разнообразные чувства и мысли человека. В песнях поэтический текст объединяется с несложной запоминающейся мелодией.

ПЕСНЯ

Песня - это самый древний первичный музыкальный жанр, который в ходе своего развития значительно изменялся.

Песня - наиболее распространенный **жанр камерно-вокальной музыки**, в котором **поэтический текст** объединяется с несложной, запоминающейся **мелодией**.

Песня (мелодия + слова).

народная имеет варианты, подвержена изменениям	композиторская имеет одного автора, не изменяется
---	--

В прошлом году мы с вами слушали народные песни, авторы которых не известны. Песни, созданные народом, передавали все многообразие крестьянской жизни. Давайте вспомним некоторые календарно-обрядовые песни (*значки-«ноты» содержат аудио примеры календарно-обрядовых песен*):

1. Рождественская колядка
2. Масленичная песня
3. Веснянка
4. Троицкая обрядовая песня
5. Жнивная обрядовая песня

С какими событиями в народном календаре связаны эти песни? В чем их особенность? Какие обряды и обычаи они сопровождали?

Народные семейно-бытовые песни

(значки-«ноты» содержат аудио примеры песен):

1. Колыбельная песня
2. Свадебная песня
3. Крестильная песня
4. Плачи и причитания

В каких особых случаях исполнялись эти песни?

Народные хороводные и плясовые песни

(значки-«ноты» содержат аудио примеры песен):

1. Хороводная песня
2. Плясовая

В XVIII веке начинают появляться песни, созданные композиторами. В песнях складывается куплетная форма, она состоит из запева (куплета) и припева. В запеве сохраняется мелодия, но изменяются слова, в припеве и слова и мелодия сохраняются.

Позже стали появляться песни, созданные композиторами.

Композитор — это автор музыкальных произведений, человек, сочиняющий музыку.

В песнях складывается определенное строение - музыкальная форма.

Форма песен чаще всего куплетная:

■ **запев (или куплет) + припев**

В запеве (куплете) сохраняется мелодия, но меняются слова.

В припеве и мелодия и слова сохраняются.

Запев может исполняться одним певцом, а припев - хором.

В песне может звучать аккомпанемент одного инструмента или оркестра. В песнях с музыкальным сопровождением есть вступление, проигрыши между куплетами и заключение. Давайте послушаем несколько примеров песен с разными видами аккомпанемента:

1. Старинный романс «Ночь светла» (в сопровождении гитары)
2. «Старый клен» (Музыка А. Пахмутовой, слова М. Матусовского) (в сопровождении гармонии)
3. «Антошка» (Музыка В. Шаинского, слова Ю.Энтина) (в сопровождении фортепиано)
4. «День Победы» (музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонов) (в сопровождении симфонического оркестра)

Исполнение песни без музыкального сопровождения называется *a capella*.

Исполнение песни без музыкального сопровождения называется - *a capella*.

Это интересно знать!

Однако слово капелла *capella* в переводе с итальянского означает «часовня». Какое же отношение имеет часовня к хору? В католических храмах вот уже много веков богослужение сопровождается музыкой.

В соборах и крупных церквях издавна сооружались органы. Органисты сопровождали своей игрой пение хора, и богослужение получалось очень торжественным, производило сильное впечатление на молящихся. А ведь это и нужно было церковникам. Но в маленьких церквях, часовнях, органов не было. Хору там приходилось петь без сопровождения.

Поэтому со временем пение без инструментального аккомпанеента и стали называть: «как в часовне». По-итальянски *a cappella*.

1. Украинская народная песня «Щедрик» (хор *a capella*)

IV. Практическая часть.

Сейчас мы с вами послушаем несколько песен, написанных разными композиторами.

(Все объекты на интерактивной доске подвижны! При прослушивании песни слева выдвигается портрет композитора – автора песни. Для песен, исполняемых на иностранном языке в центр экрана выдвигается нотный фрагмент с русским текстом (Э.Григ «Песня Сольвейг»). Справа - дополнительная информация. После прослушивания каждая песня анализируется (форма, содержание, характер музыки, тип исполнения, сопровождения).

Послушаем!

- муз. А.И.Островского "Солнечный круг"
- Э.Григ Песня Сольвейг
из музыки к драме "Пер Гюнт" (Г. Ибсена)
- М. Глинка "Жаворонок" (сл. Н.Кукольника)
- А.С. Даргомыжский "Титулярный советник"
(сл. П. Вейнберга)
- М. Мусоргский (муз. и сл.) "Сиротка"
- П. Маккартни, Дж. Леннон "Yesterday"

Эдвард Григ

В XIX веке появляются **драматические, сап**
поводом для написания
социальные проблемы

В XX веке с появлением
музыки (вторая полое
"форма-паттерн" - аа
можно услышать во м

V. Домашнее задание:

1. Слушать пройденные песни.
2. Знать портреты композиторов пройденных песен.
3. Рабочая тетрадь стр. 54-56

Урок 2

Романсы

I. Повторение темы «Песни»

Ребята, давайте вспомним о каком жанре вокальной музыки мы говорили на прошлом уроке. Каковы особенности песен? (кем сочиняются – народные, авторские, форма, исполнение, тип аккомпанемента).

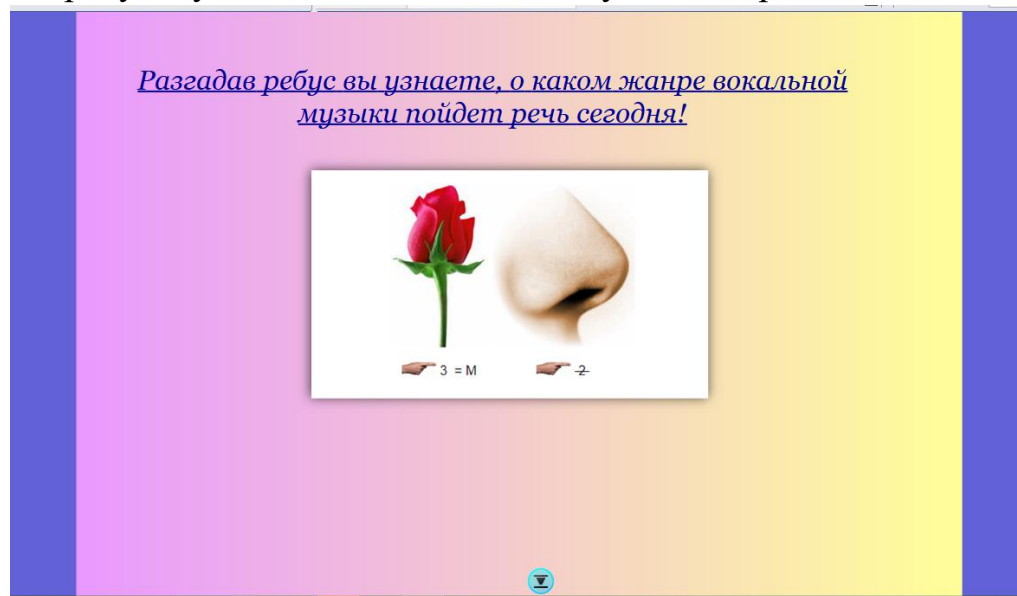
Задание:

1. Соотнести фамилии и портреты композиторов (*передвинуть объект на доске*)
2. Прослушать музыкальные фрагменты и соотнести с их авторами

The image shows a digital interactive board with an orange background and a blue border. In the top right corner, there is a red musical note icon followed by the text "Проверь себя!". Below this, there are six names of composers arranged in two rows of three. The first row contains: Аркадий Островский, Михаил Глинка, and П. Маккартни Дж. Леннон. The second row contains: Александр Даргомыжский, Модест Мусоргский, and Эдвард Григ. Below the names, there are six portrait images of composers: a man with a beard (likely Glinka), a man with a beard (likely Mussorgsky), a man with a beard (likely Grieg), a man with a beard (likely Ostrovsky), a man with a beard (likely Dargomyzhsky), and a man with a beard (likely McCartney/Lennon). At the bottom of the board, there are six small icons of a person's head, each corresponding to one of the portraits above. A small green circular icon with a white arrow is located at the bottom center of the board.

II. Определение темы урока.

Предлагаю разгадать ребус и узнать, о чем мы с вами будем говорить сегодня.

(РОМАНС)

III. Новая тема. Возникновение жанра романса. Отличия романсов и песен. Русский романс.

Термин «романс» возник в эпоху Средневековья в Испании. Романсами называли песни, исполняемые на испанском (романском) языке, в отличие от религиозных песнопений, исполняемых на латыни.

В России романс стал одним из наиболее любимых видов музыкального искусства в конце XVIII – начале XIX века. Многие русские романсы того времени были тесно связаны с городской бытовой песней. Исполнялись они под аккомпанемент нитары, фортепиано или арфы.

РОМАНС

Романс – это камерное вокальное произведение, которому свойственна стихотворная форма и лирическое содержание любовной тематики. Иными словами, это поэтическое произведение для пения под инструментальный аккомпанемент.

Зарождение романса

Сам термин «романс» возник **в эпоху Средневековья в Испании**, где использовался для названия светских песен на испанском языке, которые нужно было отделить от религиозных гимнов, исполняемых на латыни.

Испанское слово «romance» или позднелатинского «romanice» так и переводятся: «по-романски» или «по-испански», что собственно одно и то же.

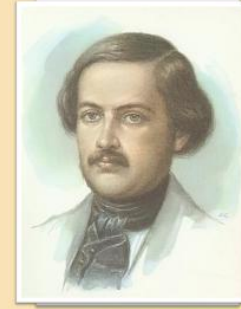
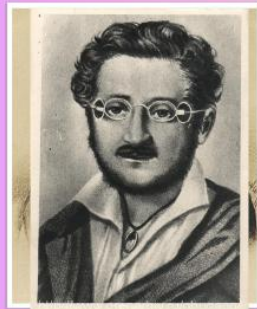
Итак, романс – это вид песни, оформившийся в период 15-19 веков.

В России **романс** стал одним из наиболее любимых видов музыкального искусства в конце XVIII - начале XIX века.

Романсы были тесно связаны с городской песней. Исполнялись они под аккомпанемент ф-но, арфы или гитары.

Среди известных авторов романсов - русские композиторы **А. Алябьев, А. Гурилев, А. Варламов**. Их вокальные произведения были популярны у любителей музыки и оказали влияние на других композиторов - их младших современников.

Романс чаще всего посвящен внутреннему миру человека, его чувствам - такие романсы называют **лирическими**. Встречаются романсы с описаниями природных пейзажей, времен года.

Признаки отличия романсов от песен:

1. Главное отличие романса от песни - **отсутствие куплетной формы с припевами, форма романса обычно сложная.**

2. Песни могут исполняться сольно, ансамблем и хором, она обращена к большим массам людей.

Романс чаще всего **исполняется сольно под аккомпанемент одного инструмента (ф-но, гитара).** Романс предназначен для узкого круга слушателей, т.к. **в нем отражены личные чувства и переживания.**

3. Мелодии песен простые, запоминающиеся, выражают общее настроение содержания текста.

Мелодии романсов более сложные: широкий диапазон звучания, характерные интервальные ходы, сочетание эпизодов напевных с речитативными.

IV. Практическая часть

После прослушивания романса анализируется (форма, содержание, характер музыки, тип сопровождения).

Послушаем!

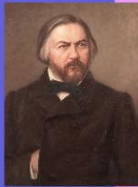
А.Е.Варламов "Вдоль по улице метелица метет"

А.Л.Гурилев "Однозвучно гремит колокольчик"

М.Глинка "Я помню чудное мгновенье"

Вершиной развития русского романса стало творчество **П.И. Чайковского**. В его романсах передаются самые сложные душевные переживания человека, лирические и философские рассуждения о жизни.

П.И.Чайковский "День ли царит"

На рубеже XIX - XX веков активно развивается поэзия, возникают новые художественные направления, музыка стремится к полному слиянию со стихами.

У композиторов конца XIX века возникает оригинальная разновидность вокальной музыки - **стихотворение с музыкой**: композиторы детализируют поэтический текст музыкальными средствами, стараются передать ощущение "музыкальности" звучащего слова.

С.И.Танеев "Сталактиты"

С.В.Рахманинов "Маргаритки"

Особая разновидность романсов появляется на рубеже XIX – XX веков – стихотворение с музыкой. Композиторы различными музыкальными средствами стараются передать «музыкальность» поэтического текста.

V. Домашнее задание:

1. Слушать пройденные романсы.
2. Знать портреты композиторов пройденных романсов.
3. Рабочая тетрадь стр. 59.

Урок 3

Тема: Баллады и серенады

I. Повторение темы «Романсы»

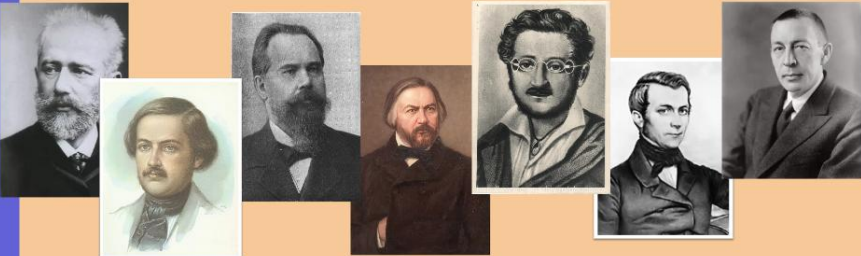
Ребята, давайте вспомним, где и когда возник жанр романса. В каком веке романс стал популярен в России? Назовите первых композиторов, сочинявших в жанре романса. В чем отличия романсов и песен?

2. Соотнесите фамилии и портреты композиторов
3. Прослушайте музыкальные фрагменты и соотнесите с их авторами

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

Сergeй Рахманинов Александр Гурилев Александр Варламов Сергей Танеев

Александр Алябьев Петр Чайковский Михаил Глинка

II. Определение темы урока

Сегодня мы с вами продолжим знакомство с камерными жанрами вокальной музыки. О чем же мы будем говорить сегодня? Разгадайте два ребуса.

Разгадайте ребус и узнаете,
о каких жанрах вокальной музыки
мы поведем разговор дальше!

(БАЛЛАДА, СЕРЕНАДА)

III. Новая тема и практическая часть.
После прослушивания баллада
анализируется (форма, содержание,
характер музыки, тип сопровождения)

Вокальные баллады и серенады

Вокальная баллада - это песня, которая имеет свободное развитие.

Сюжет баллады остро драматический.

В нем переплетаются реальность и фантастика.

**Драматический герой баллады, в отличие от лирического героя, действует, борется.
В результате этой борьбы или побеждает, или погибает.**

Создателем вокальной баллады
считается австрийский композитор-романтик
Франц Шуберт.

Ф. Шуберт Баллада "Лесной царь" (сл. Гёте, перевод Жуковского)

Ф. Шуберт Баллада "Скиталец"

А. Даргомыжский "Старый капрал" (сл. П.Беранже, перевод Курочкина)

Что такое серенада

В итальянском языке есть слово *serenata*, которое переводится как «ясный, открытый». Считается, что от него и произошло название жанра. Слышится в серенаде и отголоски латинского языка: слово *sega* или «поздний» еще раз подчеркивает вечерний характер исполнения песен.

Получается, серенада – это буквально пение под открытым небом в вечерний час.

Где искать истоки серенады?

В Италии и Испании. Именно здесь под жаркими лучами солнца и были исполнены первые песни, восхвалявшие женскую красоту.

Ф. Шуберт "Вечерняя серенада" (сл. Рельштаба)

Г. Гладков "Серенада трубадура" (сл. Ю.Энтина)

IV. Домашнее задание:

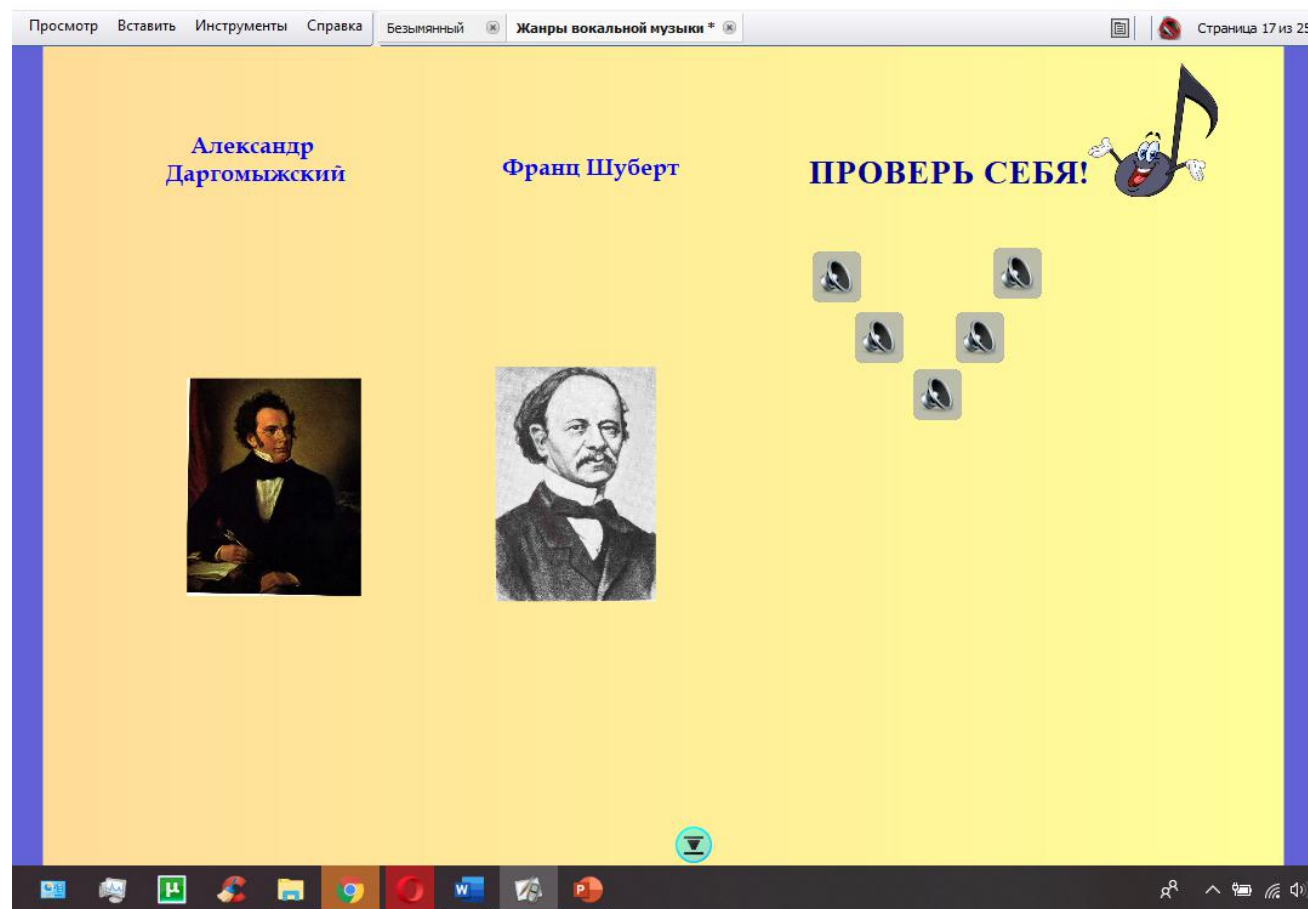
1. Знать основные понятия, пройденные на уроке
2. Слушать пройденные баллады и серенады.
3. Знать портреты композиторов пройденных произведений.

Уроки 4, 5

Оперные арии

I. Повторение темы «Баллады и серенады»

1. Соотнести фамилии и портреты композиторов
2. Прослушать музыкальные фрагменты и соотнести с их авторами

II. Определение темы урока

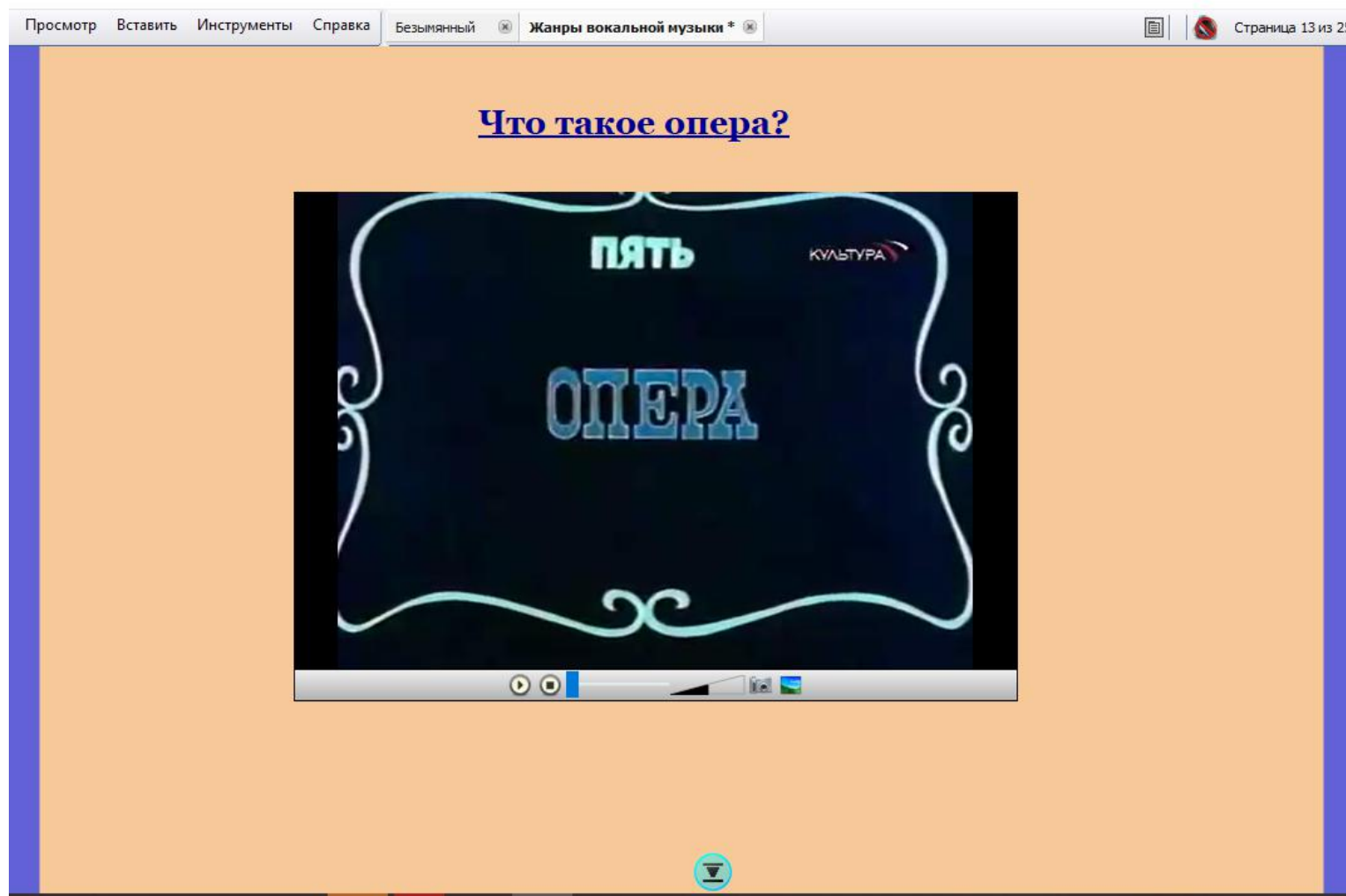
Просмотр Вставить Инструменты Справка Безымянный Жанры вокальной музыки * Страница 12 из 25

Разгадайте ребус и узнаете,
о каком жанре вокальной музыки
мы поведем разговор дальше!

Опера

III. Новая тема. Понятие «Опера» Родина оперного жанра. Просмотр мультфильма-оперы:

Оперы появились в **Италии на рубеже XVI - XVII веков**.
Создатели оперы во многом ориентировались на античный театр,
поэтому сначала мелодии в операх были речитативного характера,
подражающие диалогам в театральном произведении.

Постепенно сложились **2 основных типа опер**:

1. **"seria" - "серьезные"** - с сюжетами из античной истории и мифов
2. **"buffa" - комические сюжеты**

Специальная сольная вокальная форма в опере - АРИЯ.

В зависимости от состояния героя арии бывают различными по настроению музыки:

Типы арий в итальянской опере:

Печальная ария - lamento

Героическая ария - l'eroica

Бравурная (виртуозная) ария - aria di bravura

Комическая ария - il comico, buffa

Лирическая ария - lirica

Ария гнева и мести - patetico

IV. Практическая часть урока: Разновидности оперных арий.
Таблица заполняется учащимися по ходу прослушивания арий различных типов:

Просмотр	Вставить	Инструменты	Справка	Безымянный	Жанры вокальной музыки *	Страница 13 из 25
<u>Разновидности оперных арий</u>						
Настроение	Темп	Лад	Интонации в мелодии, типы интервалов, мелодического движения, особенности ритма			

Все оперные арии просматриваются ВИДЕО. Просмотр предваряется коротким рассказом содержания оперы и месте прослушиваемой арии в драматургии оперного спектакля. Затем обсуждается тип арии и заполняется таблица в соответствии с ее графами.

Просмотр Вставить Инструменты Справка Безымянный Жанры вокальной музыки * Страница 13 из 25 100%

- [А. Бородин Ария Князя Игоря "Ни сна, ни отдыха..."](#)
из оперы "Князь Игорь"
- [М. Глинка Рондо Фарлафа "Близок уж час торжества моего..."](#)
из оперы "Руслан и Людмила"
- [А. Даргомыжский Ария Русалки](#)
из оперы "Русалка"
- [П. Чайковский Ария Ленского "Что день грядущий мне готовит"](#)
из опера "Евгений Онегин"
- [В.А. Моцарт Ария Сюзанны "Приди, мой милый друг..."](#)
из оперы "Свадьба Фигаро"
- [В.А. Моцарт Ария Барбарини "Потеряла..Что мне делать.."](#)
из оперы "Свадьба Фигаро"
- [К. Монтеверди Плач Ариадны "О, дай мне, смерть, забвенье!.."](#)
из оперы "Ариадна"
- [Г. Перселл Плач Дидоны "Когда навек я скроюсь в земле"](#)
из оперы "Дидона и Эней"
- [С.Прокофьев Ария Кутузова "Величавая, в солнечных лучах.."](#)
из оперы "Война и мир"

V. Закрепление пройденного материала. Музыкальная викторина по теме «Оперные арии»

1. Соотнести фамилии и портреты композиторов

2. Прослушать музыкальные фрагменты и соотнести с их авторами, назвать тип арии.

ActivInspire - Studio

Файл Редактировать Просмотр Вставить Инструменты Справка Безымянный Жанры вокальной музыки * Страница 14 из 25 100%

Александр Бородин

Вольфганг Моцарт

Александр Даргомыжский

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

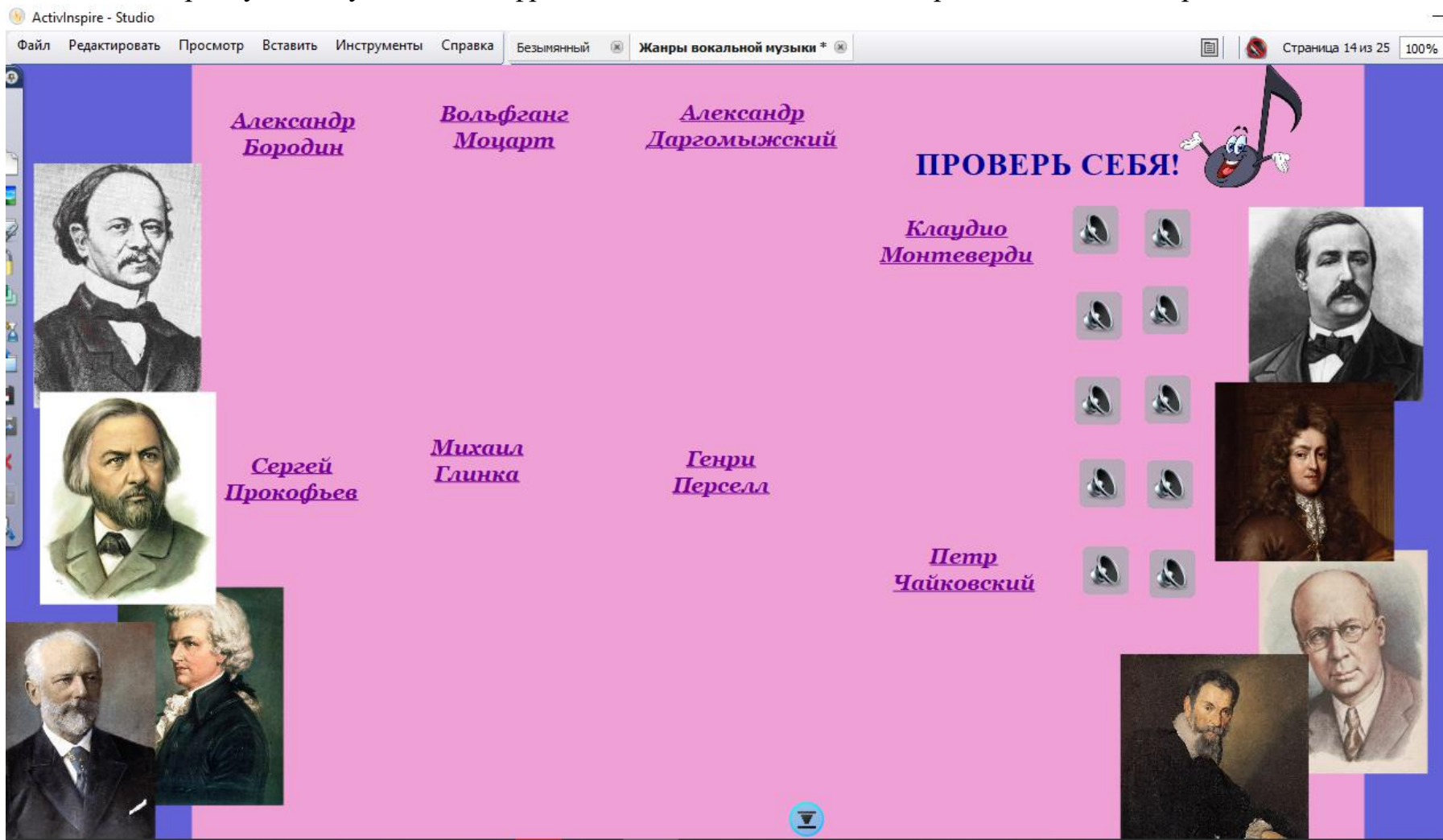
Клаудио Монтеверди

Сергей Прокофьев

Михаил Глинка

Генри Перселл

Петр Чайковский

Использованные ресурсы:

1. Васина-Гроссман В.А. Вокальные формы
2. Владимирова О.А. «Слушание музыки» 3-ий год обучения с аудиоприложением
3. Владимирова О.А. Рабочая тетрадь «Слушание музыки» 3-ий год обучения с аудиоприложением
4. Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах
5. Царева Н.А. «Слушание музыки» Методическое пособие
6. https://zvukinadezdy.ucoz.ru/blog/videokhrestomatija_po_klassicheskoj_muzyke/
7. <https://www.nastroy.net/post/janryi-vokalnoy-muzyiki-spisok-s-opisaniem>