Тема: Постижение художественного образа "Лунной сонаты" Людвига Ван Бетховена (7 класс)

ЦЕЛИ УРОКА:

* активизировать слуховую и эмоциональную зоны восприятия информации;
* развивать навыки музыкального образного мышления;
* воспитывать логические образные связи;
* формировать умение работать в диалоге с учителем;
* развивать навыки формирования собственной точки зрения и умения либо утверждаться в ее правоте, либо отказываться от нее в результате нахождения убедительных аргументов.

ЗАДАЧИ УРОКА:

* ***учебный аспект:***
  + развитие понимания смыслов образного языка музыки;
  + развитие навыков слухового восприятия информации;
  + развитие навыков поведения в момент эмоционального восприятия информации;
  + развитие навыков “перевода” внутренних представлений музыкальных образов на язык слов, расширение активного словарного поля;
  + укрепление связей с ранее пройденным материалом;
* ***познавательный аспект:***
  + познакомиться с композитором Людвигом Ван Бетховеном на пересечении его характера, судьбы и творчества через анализ художественного образа Сонаты № 14 (Лунной);
  + получить представления о главном социальном противоречии, лежащем в основе французской буржуазной революции;
  + создать мотивацию слушать и глубоко воспринимать другие произведения Бетховена;
* ***развивающий аспект:***
  + готовность к решению задач, требующих от детей интеллектуальных, поисковых усилий;
  + развитие способностей к сравнению, анализу, обобщению, логичности, к восприятию музыкальной речи;
  + формирование репродуктивных и продуктивных речевых действий;
  + развитие творческой деятельности, памяти, воображения, способности логически излагать;
* ***воспитательный аспект:***
  + воспитывать положительное отношение к классической музыке;
  + осознать значение музыки в жизни человека, как способ выразить невыразимое словами, но имеющее вполне логический смысл;
  + побуждать к более глубокому осознанию своего внутреннего пространства;
  + актуализировать такое качество личности, как воля, показать ее силу;
* ***сопутствующие задачи:***
  + переход на глубинный уровень постижения музыки в рамках предмета.

ТСО:

1. Компьютерная презентация урока
2. Аудио файлы с произведениями и фрагментами для анализа.
3. Иллюстрации

ОФОРМЛЕНИЕ:

* план урока
* эпиграфы

ЭТАПЫ УРОКА:

1. Организационный момент.
2. Представление темы урока.
3. Прослушивание Сонаты № 14 Людвига Ван Бетховена
4. Дискуссия.
5. Анализ художественного образа Сонаты № 14 Людвига Ван Бетховена.
6. Итог дискуссии.
7. Выставление оценок.
8. Рефлексия.
9. Домашнее задание.

Ход урока:

У.: (СЛАЙД 0) «Тайна сия велика есть…»

Что означают эти слова? На эти вопросы мы попытаемся найти ответ в музыке великого композитора

Ты – Прометей, сгорающий в огне,

Перед богами, как и он, греховен.

Гореть в огне не пламенем жаровен,

А факелом, с тобою наравне!

И у себя в плену ты – сладкий плен!

Нет больше счастья, чем отдаться людям

И высекать огонь в груди у буден –

И ничего не требовать взамен.

У. Образ, какого композитора представлен в этих строках?

У.: Сегодня на уроке Бетховен будет, не просто нашим собеседником. Его величайшим творением стала соната № 14 получившая название «Лунная соната», раскрывая содержание которой, мы будем постигать образ самого Людвига Ван Бетховена. **(Слайд 1)**

У.: Посмотрите пожалуйста на слайд, подумайте и скажите, почему эпиграфом к сегодняшнему уроку я выбрала высказывание ___________ **(Слайд 2)**

«Самая совершенная и прекрасная форма волеизъявления…».

У. - В наших условиях невозможно слушать **живое** исполнение классической музыки если не отправиться на концерт пианиста или _____________.

И мы сегодня с вами создадим обстановку, позволяющую впустить музыку в глубину нашего внутреннего пространства. Сегодня вы будете работать в трёх группах: 1 группа - эксперты, 2 группа - музыковеды и 3 группа - историки. **(таблички с названиями групп)**

Давайте представим, что из соседней комнаты доносятся голоса беседующих людей, видеть их мы не можем, но слышим их разговор, иногда до нас доносятся отдельные слова. А может быть, это один человек беседует с самим собой. В обычной жизни такие беседы, как правило, скрыты от посторонних. Во время такой беседы, человек не догадывается, что его слышат, поэтому он открыт, ничего не скрывает от самого себя, потому что смысл этого разговора: найти ответ на вопрос “Как жить дальше”.

Почувствуйте состояние этого человека, словно вы слушаете такой внутренний диалог и постарайтесь рассказать своими словами о том, что вы поняли.

(после прослушивания идет беседа)

У. Какой образ лежат в основе? (**Слайд ?)**

Д. Образ лирический

У. Какие грани человеческой личности раскрывает композитор? О чем поведал нам композитор?

Д.: Грусть, печаль…Чувствуется волнение, но сдержанное. Боль, страдания от неразделенной любви. Скорбь, мужественная скорбь – образ I части.

У. Какие средства выразительности помогают раскрыть этот образ?

Предполагаемые ответы.

- Плавное, скользящее, без резких скачков и т.д.

- Спокойный, сдержанный, легкая взволнованность пронизывает музыку, но всего о нем сказать нельзя по нотным знакам – нужно слушать!

(Слайд 3)

Ритм- Ритм пунктирный, триоли несут аромат вальса.

Тембр- регистровые контрасты, мелодия взлетает вверх, ее сопровождают басы.

Мелодия- интонация вздоха

Темп- неторопливый, медленный

Динамика- тихое звучание от mf -mp

Лад- Минорный

У. Какой характер носит 1 часть сонаты 14 Л. ван Бетховена? (траурный марш-шествие)

У. Почему Л. ван Бетховен вводит интонации похоронного марша? (это похороны любви)

У.: Значит, I часть сонаты раскрывает нам душевные переживания композитора. По выражению Александра Серова, эта часть выражает «смертельное уныние». Мы слышим, что человеку слов не хватает, он вообще не может говорить, он плачет тихо очень на низких звуках, т.е. глубоко-глубоко в раненом сердце своем, как могут плакать мужчины. В этом плаче нет обиды, просто невыносимая боль. Великий французский композитор Гектор Берлиоз так ее описывал (**Слайд 4)**

«Это заходящее солнце… Все глубоко печально, спокойно, величественно… Человек созерцает… любуется… плачет… молчит…».

У.Как вы думаете, человек, в первой части справился со своим горем?

*Д.**Похоже, нет. Он**рассказал только о своем горе. Да и не всем, а самому себе.*

У. В детстве мы сначала научились рисовать, а потом писать. Рисовали простые картинки и показывали родителям, объясняя, что это. Таким образом, мы пытались донести информацию, содержащуюся в наших головах, до других людей. Сегодня мы попробуем донести информацию о первой части сонаты в своих работах.

Возьмите конверт под номером 1, в нем находятся веера разных цветов. При помощи степлера соедините те цвета, которые по вашему мнению, иллюстрируют первую часть сонаты.

Пока вы выполняете задание, ____________ из группы экспертов прочитает стихотворение ________ (автор) посвященное первой части Лунной сонаты

Стих+ (звучит 1 часть)

Сгустилась ночь.

Молочная луна

В окно смотрела долго, отрешенно.

Ему сегодня было не до сна.

А низкий голос пел завороженно.

Плыла триоль, вплетаясь в млечный путь.

Шумел прибой, тонули в море звезды.

Ему хотелось прошлое вернуть,

Былые дни, но было слишком поздно.

Он вопрошал, он звал сквозь темноту,

Он умолял, но не было ответа,

Он обнимал одну лишь пустоту,

Он потерял свою надежду где-то.

Дети закончили и вешают веера на доску при помощи скотча.

У.: Молодцы. Вы подобрали очень интересную комбинацию цветов. Посмотрите пожалуйста какой цвет по-моему мнению символизирует первую часть. **(Слайд 5)** Совпали наши с вами настроения?

Д. Почти, или совпали.

У.Диалог не привел к ясности. Внутренний конфликт не разрешился. Первая часть заканчивается глухим переходом в нижний регистр, такое чувство, что человек забрался глубоко в себя, словно раненый зверь залег в берлогу, подальше от всех.

Чтобы по глубже понять, что происходит в этой сонате, послушаем музыковедов. Они изучили всю биографию композитора, сопоставили факты биографии с творчеством и обнаружили отражение жизненных переживаний композитора в его сонате № 14

Выступление учеников (идут слайды с портретами)

1.Соната посвящена Джульетта Гвичарди и теперь навеки связана с этим именем и предшествующими ей событиями. **(Слайд 6)**

В 1800 году Бетховен познакомился с аристократами Гвиччарди, приехавшими из Италии в Вену. Дочь почтенного семейства, шестнадцатилетняя Джульетта, с первого взгляда поразила композитора. Вскоре Бетховен стал давать девушке уроки игры на фортепиано, причем, совершенно бесплатно. Она была хороша собой, юна, общительна и кокетлива со своим 30-летним учителем.

2. И вот представьте: **(Слайд 7)** сидят они перед инструментом совсем близко, так, что чувствуют дыхание друг друга… Музыка наполняет пространство романтикой, эмоциями и тайной… Подкрадывается вечер, свеча, освещающая нотные листки, теплым огоньком озаряет лица учителя и ученицы… Бетховен нежно берет руку девушки, чтобы правильно поставить ее на клавиатуру, и его сердце трепещет от волнения…

3. Бетховен влюбился, искренне, со всей страстью своей натуры. **(Слайд 8)** Влюбился впервые, и душа его была полна чистой радостью и светлой надеждой. Он не молод! Но она, как ему казалось, совершенство, и может стать для него утешением в болезни, радостью в буднях и музой в творчестве. Бетховен всерьез думает жениться на Джульетте, ведь она мила с ним и поощряет его чувства.

4. Но его возлюбленная начинает отдавать предпочтение графу Галленбергу и

напоследок отправляет Бетховену письмо, в котором сообщала: «Я ухожу от одного гения к другому». Это был жестокий «двойной удар» — как мужчине и как музыканту. Композитор в поисках одиночества, разрываемый чувствами уехал в имение своего друга Марии Эрдеди. Три дня и три ночи он бродил по лесу. Когда его нашли в отдаленной чаще обессилевшим от голода, он даже не мог говорить… Вот так, в муках любви, родилось великое произведение. (**Слайд 9)**

У. Название "Лунная”, уже после смерти композитора, дал ей один из друзей Бетховена – поэт Людвиг Рельштаб. Он увидел в этой сонате картину лунной ночи, тихой глади озера и безмятежно плывущей по ней лодки.

У.: Но мы с вами знаем, что соната состоит из трех частей.

О чем пойдет речь дальше? О чем расскажет Бетховен во второй, в третьей части?

Далее размышления детей, какой возможно будет музыка. Контрастной по отношению к 1 части, изменится содержание. Может быть, три части соответствуют прошлому, настоящему и будущему? Ученики высказывают свои предположения, отмечая, какими будут средства музыкальной выразительности. (Темп быстрее, краски сменятся. Надо показать саму возлюбленную)

Вторая часть. [**Музыкальный Фрагмент .**](http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/517319/sound.zip)

У. Как вы думаете, чей музыкальный портрет здесь представлен?

Д. Можно предположить, что это образ той самой девушки.

У. Сменились музыкальные краски?

Д.: Музыка сменила краски! Стала светлой, радостной. Как солнца луч, прорезался сквозь тучи. Возможно, это приятные воспоминания.

Тайна любимого лица, романтический луч счастья, мелодия, счастливый сон средь мрачной действительности.

У. Согласна. Зачем Бетховен представляет нам образ той, которая его так ранила? Не лучше ли было бы вычеркнуть его из сердца, забыть?

Д. Надо показать, какая она красивая.

У. Возможно. Но обратите внимание, во второй части есть маленькая середина, которая многое объясняет. Послушайте, пожалуйста.

Вторая часть. [**Фрагмент .**](http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/517319/sound.zip)

У. Нет ли здесь еще одного портрета?

Д. Да это же сам Бетховен…

У. Конечно, интонациями и ритмом крестьянского немецкого танца он представляет самого себя, не галантного, не изящного, словом не аристократа.

В этой части композитор сопоставляет образ возлюбленной с собой.

У. И вновь мы обратимся к краскам. Возьмите 2 й конверт. В нем краски, кисть и лист бумаги. Попробуйте изобразить смешение чувств, оттенков настроения, которое вы слышите в этой части сонаты. Не надо конкретно что-то рисовать, просто изобразите чувства. А пока мы будем создавать, ______________ из группы музыкантов зачитает стихотворение ____________, посвящённое второй части «Лунной сонаты».

(стих+ 2 часть)

Но под окном распустится цветок.

Воспрянет он, забудет боль утраты.

Другая жизнь, где он не одинок,

Куда ведет фантазия сонаты.

И серебро рассыпят небеса

На старый сад под звуки Allegretto.

На лепестке хрустальная роса.

Уже совсем немного до рассвета.

Мой дух, о ночь! как падший серафим,

Признал родство с нетленной жизнью звездной,

И, окрылен дыханием твоим,

Готов лететь над этой тайной бездной.

У. Свои работы вешаем на доску.

И вновь обратите внимание на слайд (розовый тон .цветок и фоно) У меня вот такое видение, совпало с вашим?

Д. Да. (Нет.)

У. А сейчас дадим слово историкам.

М.А.

После смерти Бетховена в ящичке его старого конторского стола обнаружили тайник, в котором он хранил то, что было памятью чувств: два женских портрета и несколько листков почтовой бумаги, исписанных характерным почерком Бетховена – сперва довольно разборчиво, потом лихорадочно, разбросанно, с нарастающим волнением. Молодой Бетховен писал эти письма от всего своего страдавшего сердца.

М.А. Ребята, мы с вами знаем, что письма это исторический источник. К какому типу исторических источников относятся письма? Перед Вами копии писем Бетховена. Посмотрите их, прочтите и ответьте на вопросы. Скажите, какие чувства испытывает Бетховен, когда пишет эти письма? Что *мучает* Бетховена? О чем он мечтает? (СЛАЙД) **Подтвердите свои ответы строчками из писем.**

1письмо Слайд (письмо)

«…мы устроим с тобой жизнь неразлучную. Какую жизнь!!! Да!!! Я *плачу при мысли, что ты, вероятно, только в субботу получишь* мою первую весточку… Как бы ты ни любила меня, все же я люблю тебя сильнее… Лишь проснусь, мысли мои уже стремятся к тебе, моя бессмертная возлюбленная; в каком настроении и где бы я ни был, постоянно жду решения судьбы**. Или мы должны быть** неразлучны**, или я готов умереть…».**

2 письмо:

**Никогда ни одна другая не сможет завладеть моим сердцем, никогда — никогда! Твоя любовь меня сделала одновременно счастливейшим и несчастнейшим. Ангел, сейчас я узнал, что почта уходит ежедневно, и для того чтобы ты скоро получила письмо, я должен заканчивать… — Люби меня. — Сегодня — вчера — какая *тоска и слезы по тебе* — тебе — тебе — моя жизнь — мое всё, — прощай — о, продолжай меня любить —
Навеки твой**

3 письмо

К чему эта глубокая печаль, когда говорит необходимость? Разве может существовать наша любовь без принесения ей *жертв*, не требуя отдачи всего? Разве можешь изменить ты то, что ты *не всецело моя, я не всецело твой?* О Боже, взгляни на чудесную природу и успокой свою душу тем, чему должно быть. Любовь требует всего… Только ты так легко забываешь, что я должен жить для себя и для тебя; будь мы полностью соединены, ты бы этим мучилась не более чем я.

У. И логика неумолимо приводит Бетховена к следующей мысли: «как я мог позволить обмануть самого себя? Как я мог поверить!” Логика его размышлений приводит к новому чувству. Какому?

Д. Могут сказать к злости, ненависти.

У. Ярости. На кого? Чтобы ответить на этот вопрос давайте прослушаем отрывок третьей части.

Звучит фрагмент финала

У.На Бетховен обрушивает все эти чувства.

Д. На самого себя.

У. Так гневаться на себя мог только Бетховен. Беспощадно, с насмешками и издевками. И резкий всплеск энергии. Обида, что малолетняя девица не приняла его любви. Это уже ну никак нельзя назвать одним лишь страданием, в этой части скорее переплелись горечь, обида и, куда в большей степени, негодование. Это было резко уязвленное самолюбие, поруганная гордость и бессильная ярость, которой Бетховен мог дать выход лишь одним способом – в музыке. И ставит точку решающим аккордом. **(Слайд 11)**

[**Фрагмент финала**](http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/517319/sound.zip)

У. Финал сонаты – это избавление от страданий через самобичевание –

(На слайде **«Зло надо вырвать с корнем, беспощадно, “невзирая на лица».)**

У. И Бетховен показывает, на что способна человеческая воля, он вытаскивает сам себя из трясины обстоятельств.

Финал завершается волей к жизни. Конфликт исчерпан. О нем остался рубец на сердце и память, овеянная грустью.

У. И вновь мы обратимся к живописи. Возьмите 3-й конверт. В нем несколько пейзажей. Выберете один, который по вашему мнению соответствует настроению финала. А пока мы будем выбирать, ______________ из группы историков зачитает стихотворение ____________, посвящённое третьей части «Лунной сонаты».

Стих+ музыка

(Дети выбирают и вешают на доску)

Но мощный шквал разрушит все мечты,

И разобьют окно порывы Presto.

Померкнет свет, погибнут все цветы.

Ему не будет в этой жизни места.

Но он пойдет навстречу тем ветрам,

Что будут в клочья рвать воспоминанья.

Он бросит вызов бешеным страстям,

Не испугают беды и страданья.

И яростным охвачен вдохновеньем,

В оркестрах гроз и трепете громов,

И крикнул ты в лицо самой природе.

Свой львиный лик просунув сквозь орган.

И сквозь покой пространства мирового

До самых звезд прошел девятый вал.

Откройся, мысль! Стань музыкою слово,

Ударь сердца, чтоб мир торжествовал! **(Слайд 12)**

У. И вновь давайте сравним выбранный вами пейзаж с тем, что представлен на слайде.

У. Ребята, обратите внимание пожалуйста на то, как мы с вами с помощью изобразительного искусства запечатлели основные мысли и чувства Бетховена, которые он вложил в своё произведение. Мы видим, как с помощью красок при прослушивании сонаты, происходит смена мажорного и минорного лада, меняются гамма, нюанс, оттенки красок, свет и тень и т.д.

У. Бетховен, создал поистине бессмертное произведение. Многие современные музыканты исполняют «Лунную сонату» на разных музыкальных инструментах, в том числе и современных, но душа произведения остаётся неизменна.

Звучат современные небольшие отрывки плюс видео и фото.

У.: Вернемся к началу урока, эпиграф на экране ***«Самая совершенная и прекрасная форма волеизъявления…».***

Так какие же чувства показывает нам Бетховен своим произведением.

Д.: Любовь, разочарование и т.д.

У.: Почему эта музыка так значима для нас? В чем её современность?

Д.: Рано или поздно человека настигает Любовь. Каждый может испытать это чувство.

Рефлексия.

1. Скажите, что лично вы почувствовали, когда прослушивали это произведение?

2. Как ты думаешь, для чего композитор создал это произведение?

3. Почему назвал произведение именно так?

4. Какие события из твоей жизни напоминает тебе эта музыка?

5. Что бы тебе захотелось сделать, прослушав эту музыку?