Детская школа искусств поселка Серебряный Бор

(филиал) Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования

Детская школа искусств г. Нерюнгри

План - конспект открытого урока

Тема: «М. И. Глинка и балетный театр»

Класс: 5

Предмет: «Беседы о хореографическом искусстве»

Преподаватель: Кенарская О.Д.

Дата проведения: 2.12.2016

«Глинка по-своему одухотворил “залежалые формулы” классических упражнений танцовщиц под скрипку. Ритмоформулы итальянского и французского происхождения ожили под воздействием его элегантнейшего мелодического рисунка»

Б. А. Асафьев

Цели урока:

Образовательные

1. Продолжить знакомство с творчеством М. И. Глинки
2. Закрепить полученные знания, умения и навыки и получить новые.

Развивающие

1. Развивать интерес к изучению русской музыкальной культуры.
2. Способствовать развитию таких логических операции, как: сравнение, классификация, анализ, синтез.
3. Создать мотивации к получению знаний и навыков для достижения цели.

Воспитательные

1. Воспитывать нравственность, патриотизм.
2. Формировать основы музыкальной культуры и музыкальный вкус.

Задачи урока:

1. На примерах опер М. И. Глинки показать использование балетных форм и их роль в общей драматургии опер.
2. Развивать кругозор, способствовать развитию таких логических операции, как: сравнение, классификация, анализ, синтез.

Ход урока:

Общая продолжительность - 40 минут

1. Организационный момент – 3 мин.
2. Сообщение темы, целей и задач урока – 4 мин
3. Беседа – 30 мин
4. Подведение итогов урока – 3 мин

Используемая образовательная система (методика, технология):

1. Здоровьесберегающая технология;
2. Информационно – коммуникативная технология;
3. Технология развивающего обучения.

Методические материалы:

1. «Русские композиторы. История отечественной музыки в биографиях ее творцов» - . «Урал Л.Т.Д.».: 2001;
2. Розанова Ю.А., Разумова С. М. . «Балетные либретто» - М. Музыка, 2007.

Технические средства в обучении:

1. Компьютер;
2. Видеопроектор.

Перечень наглядных пособий:

1. Слайды из презентации.

Перечень используемых на уроке видеозаписей и аудиозаписей:

1. Опера «Руслан и Людмила». Танцы: «Танец дев Наины», «Лезгинка», «Арабский», «Турецкий» (видео)
2. Опера «Иван Сусанин». Танцы «Полонез», «Краковяк, «Мазурка» (видео)

Оборудование и материалы для урока. Оборудования для учителя:

1. План – конспект
2. Презентация

Методы и приемы реализации поставленных задач:

1. Исследовательский;
2. Частично – поисковый;
3. Объяснительно – иллюстративный;
4. Практическая деятельность.

Тип урока: беседа

Форма урока: групповая

Ожидаемый результат: После знакомства с использованием балетных форм в операх М. И. Глинки учащиеся должны иметь представление об их роли в общей драматургии опер.

(слайд № 1 «Тема урока»)

- Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней беседы звучит так «М. И. Глинка и балетный театр».

(слайд № 2 «Цели и задачи урока»)

- А кто такой Михаил Иванович Глинка?

- ***Русский композитор. Основоположник русской классической музыки.***

- Верно. Его творчество определило национальное и мировое значение русской музыки, обозначив тем самым основные пути её развития в творчестве композиторов последующих поколений, в первую очередь - "Могучей кучки" и П. И. Чайковского. К концу 1830 годов русский балет вступил в эпоху романтизма. К этому времени относятся блистательные страницы русской балетной музыки.

- Давайте вспомним, сочинял ли Глинка балеты?

- Нет.

- Верно. Не сочинив ни одного балета, Глинка все же использовал танцевальные формы в своих произведениях, в частности в операх. В этом проявляется взаимодействие двух жанров: оперы и балета. Танец у Глинки впервые в русской музыке стал одним из средств создания образов героев в опере, картин народной жизни в симфонических произведениях.

- Какие вы знаете симфонические произведения Глинки?

- ***Симфоническое творчество композитора сравнительно невелико по объёму. Это испанские увертюры «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», симфоническая фантазия «Камаринская», "Вальс-фантазия".***

- А какое самое известное симфоническое произведение Глинки?

- «Камаринская».

- Симфонические произведения Глинки положили основание будущему классическому русскому балету, подготовили балетную реформу Чайковского. Особенности симфонизма Глинки наиболее полно раскрылись в "Испанских увертюрах" и в "Камаринской", где основой произведения являются подлинные народные танцы.

(слайд № 3 «Фокин и Горский»)

На музыку сочинений Глинки создавались балетные представления, такие как "Сон" (сценарист и балетмейстер М. М. Фокин), "Арагонская хота" (сценарист и балетмейстер тот же), "Испанские эскизы" (сценарист и балетмейстер А. А. Горский) и т.д.

- Современник событий 1812 года, Глинка в своей первой патриотической опере «Иван Сусанин» (или, еще одно ее название «Жизнь за царя») показал великую роль народа в истории родной страны. А какое событие произошло в истории в 1812 году?

- ***Отечественная война. Война между Россией и наполеоновской Францией на территории России.***

- В то время велись очень жестокие преследования со стороны царской администрации, в России продолжала развиваться прогрессивная общественная мысль. Причиной этого было неприятие передовыми людьми того времени существующего жизненного уклада. Их не могло не волновать тяжелое положение русского народа во время Отечественной войны 1812 года, страдавшего от наполеоновского вторжения. Поэтому в произведениях лучших писателей, художников, и в том числе музыкантов нашел отражение их интерес к жизни народа, к его судьбе. Это проявлялось в стремлении правдиво отразить современную действительность, а также в пристальном внимании к народному творчеству, использовании в произведениях народных сюжетов, мелодий, песен, танцев.

Народные танцы все больше входили в репертуар оперного и балетного театров. Сам факт использования народного танца, передача в танце подлинных народных чувств было очень важен. Об общем патриотическом подъеме свидетельствовало использование дивертисментов с народными танцами.

- А что такое дивертисмент?

- ***Это ряд танцев развлекательного характера.***

- Танцевальные сцены в операх Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», их решение имели огромное значение для развития русского национального балетного театра.

М. И. Глинка явился основоположником национально-характерной традиции решения танцевальных эпизодов в опере. Они логично дополняли и развивали действие оперы, тогда как до Глинки танцевальные сцены не связывались с действием оперы. Как правило, танцы даже ставили вторые балетмейстеры, исполнителями были второстепенные танцовщики. Естественно, от этого постановочный и исполнительский уровень снижался.

В сюите польских танцев из "Ивана Сусанина", танцах дев Наины и восточных танцах из "Руслана и Людмилы", выполняющих важную роль в драматургии спектакля, определились главные принципы танцевальной формы. Их отличают образно-тематическое и интонационное родство, волнообразное развитие при контрастном сопоставлении отдельных звеньев формы, логика тонального движения.

(слайд № 4 «Иван Сусанин»)

- Давайте вспомним, о чем опера «Иван Сусанин»?

- ***В опере рассказывается о событиях 1612 года, связанных с походом польской шляхты на Москву.***

(слайд № 5 «Польские танцы»)

- Польские танцы в "Иване Сусанине" - первый в русской балетной музыке пример симфонической разработки танцевальной тематики. В опере «Иван Сусанин» танцы не только не нарушали развития действия, они логически завершали музыкальную драматургию. А как принято называть второй акт оперы, где показана сцена бала в замке польского короля Сигизмунда?

- ***Его называют «польским», потому что он построен в основном на польских танцах, за исключением вальса.***

- А какие вы знаете польские танцы?

- Полонез, краковяк, мазурка.

- Верно. «Польский» акт задуман был как характеристика шляхетского дома Марины Мнишек, дочери сандомирского воеводы, тщеславной и надменной панны - противопоставление дому Ивана Сусанина. Каким танцем открывается второе действие?

- ***Полонезом.***

- Давайте вспомним, что представляет собой полонез?

- ***Полонез — трёхдольный танец. Известен ещё с XVI века как воинственный танец польских рыцарей. Полонез был торжественным, парадным танцем-шествием. Полонезом часто открывались балы. Для музыки полонеза характерна особая ритмическая фигура: восьмая и две шестнадцатых на первой доле.***

- Давайте посмотрим отрывок.

(слайд № 6)

- Следующий танец – мазурка.

- ***Мазурка – танец очень живой, требующий от танцоров большой ловкости и изящества. Акцент падает на третью, последнюю долю такта. Мазурка - один из любимых танцев в среде польской аристократии.***

(слайд № 7)

- И последний танец – краковяк.

- Характер танца краковяк задорный. Исполняется с горделивой осанкой. Ритм краковяка острый, синкопированный, четкий. Акцент на второй восьмой такта.

(слайд № 8)

- А теперь проверим вашу внимательность. Нужно по ритмическим схемам узнать, где фигура полонеза, краковяка и мазурки.

(слайд № 9)

- В сюжетно – драматургическом развитии оперы сцена бала имеет большое значение. В музыке национальных танцев Глинка нашел очень много ярких и образных штрихов, метко характеризующих польскую шляхту – гордую и надменную. Какими средствами это показал композитор?

- ***Композитор показал это*** ***ритмически рельефными мелодиями танцев, которые в дальнейшем будут всюду сопровождать появление поляков, а также движениями танцующих.***

- Танцевальный дивертисмент — сцену бала у Мнишек — Глинка разбивает появлением гонца. Таким образом, сюжетная линия не нарушается. Это было новаторство Глинки.

А вы знаете, что постановка танцевальных сцен в «Иване Сусанине» в 1836 году была неудачной. Балетмейстер-француз Титюс не понял замысла Глинки, не смог передать национальный характер польских танцев. Костюмы танцующих также были далеки от народных. Танцовщицы в традиционных балетных газовых юбочках превращали действенный танцевальный эпизод в бессодержательный дивертисмент. Не смог подняться до уровня произведения М. И. Глинки и знаменитый тогда русский танцовщик и балетмейстер Н. О. Гольц.

(слайд № 10)

В 1842 году состоялась премьера «Ивана Сусанина» в Москве, в Большом театре. Танцы в «польском» акте здесь поставил Никита Андреевич Пешков, который был лучшим характерным танцовщиком. Он сам танцевал старого шляхтича. Характерность объединяла танцевальную сцену с общим действием оперы, отчего танцевальная сцена выходила за рамки обычного дивертисмента.

- А кто такие характерные танцовщики?

- Танцовщики, которые танцуют характерные танцы.

- А какие танцы называются характерные?

- ***Характерные танцы - одно из выразительных средств балетного театра, разновидность сценического танца и средство раскрытия образа. Позднее характерными стали называть все народные танцы, вводившиеся в балетный спектакль.***

(слайд 11 «Руслан и Людмила»)

- В опере «Руслан и Людмила», которая стала первой русской сказочно – эпической оперой, М. И. Глинка предлагал использование и классических, и характерных танцев. В третьем акте — «Чудодейство Наины» — все сцены решаются средствами классического танца. Сюита открывается небольшим вступлением, которое подготавливает первый танец- Allegro moderato. Давайте посмотрим отрывок.

(слайд № 12)

- Как вы думаете, жанровой основой этого танца, является какой танец?

- Вальс.

- А в четвертом акте — «В замке Черномора» — исполняется сюита из «Восточных» характерных танцев – турецкого, арабского и лезгинки. Марш Черномора предшествует сюите. Проходят чередой томный и плавный Турецкий танец.

(видео № 13)

- Задорный и изящный Арабский танец.

(видео № 14)

- И, наконец, кипучая, огненная Лезгинка. Смотрим.

(видео № 15)

- Известно, что музыкант и музыкальный критик Серов особенно восхищался “восточной” музыкой Глинки в этой опере. Он писал: «Глинка тут заранее и бесчеловечно «ограбил» всех композиторов, которые ухватятся (и уже ухватились) за восточные сюжеты».

- Мир реальный композитор связывал с танцами характерными, а мир фантастический — с классическими. Это было также открытие Глинки.

Прошли десятилетия, прежде чем на балетной сцене утвердились новаторские оперы Глинки, которые оказали огромное влияние не только на развитие русской национальной оперы, но и обогатили русский балет, проложили дорогу к симфоническому танцу П. И. Чайковского и А. К. Глазунова.

(слайд № 16 «Гоголь»)

- Высоко ценил творчество М. И. Глинки писатель Николай Васильевич Гоголь. Он призывал композиторов следовать Глинке, а музыку его народных танцев использовать как материал для создания ярко выраженных национальных сценических образов.

(слайд № 17 «Половецкие пляски»)

- Сложные творческие проблемы, поставленные перед русской хореографией М. И. Глинкой, не сразу получили свое разрешение. Но опыт взаимодействия двух жанров — оперы и балета — нашел свое отражение позднее, например, в опере А. П. Бородина «Князь Игорь» (1890 г.) — в половецких плясках, поставленных балетмейстером Львом Ивановым.

(слайд № 18)

- А вы знаете, что именем Михаила Ивановича Глинки назван Челябинский государственный академический театр оперы и балета – один из выдающихся театров России. Это настоящая достопримечательность столицы Южного Урала.

(слайд № 19 «Челябинск»)

- Здание театра, находящееся в самом центре города, привлекает своей архитектурой, выполненной в классическом стиле: высокие ступени, колонны, лепнина, статуи на куполе. Его строительство началось еще в довоенные годы на месте снесенного Христорождественского собора. Особое внимание обращает на себя композиция на тему «Танец, музыка и рабочий» – она расположена прямо над фронтоном, покоящимся на восьмиколонном портике. А перед самим театром высится памятник самому Михаилу Глинке.

Еще один повод посетить этот театр – великолепная внутренняя роспись здания, которую осуществила бригада художников под руководством академика Дейнеки.

- Давайте подведем итог нашей беседы.Какая связь между Михаилом Ивановичем Глинкой и балетом?

- *Не сочинив ни одного балета, Глинка использовал танцевальные формы в своих произведениях.*

- Какое новаторство внес Глинка в свои балеты?

- *Неразрывность сюжетной линии, а также связь мира реального с танцами характерными, а мира фантастического — с классическими.*

Заключение:

Одна из задач моего урока была сформулирована так: на примерах опер М. И. Глинки показать использование элементов балетного жанра в операх и их роль в общей драматургии опер. После анализа опер М. И. Глинки «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», просмотров видео отрывков, учащиеся получили представление о том, как композитор, не сочинивший не одного балета, использовал в своих операх танцевальные формы. Я считаю, что задача была мною выполнена.

Также я хочу сказать, что знакомство с классическими образцами русской балетной музыки помогает детям приобщиться к танцевальной музыке, как таковой, узнать прелесть ее языка, форм.

Наш урок подошел к концу. Спасибо всем за внимание.

(слайд № 20)