Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств» г. Железногорск Курской области

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по специальности «Духовые инструменты»

Концерт-презентация

«Музыка Д. Шостаковича в репертуаре ДМШ»

Преподаватель:

Котова Надежда Федоровна

Железногорск – 2017 г

Технология проведения

«Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся. Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего её слушать»

 Д.Шостакович

1 Демонстрация слайдов: родители, детская, портрет с датами жизни.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович – это один из крупнейших композиторов ХХ века, один из самых исполняемых в мире, наш современник.

Значение его вклада в историю музыки заключается в сопричастности к трудной судьбе своей страны, стремлении воплотить в музыке острейшие конфликты современного мира с его грандиозными потрясениями и войнами. Каждой нотой своих сочинений Шостакович исследовал «происходящее с миром», пропускал через свое сердце. Символично, что даже самое первое сочинение восьмилетнего Димы - «Солдат», написано под впечатлением событий Первой мировой войны.

Все важнейшие, переломные события истории страны нашли отражение в симфоническом творчестве композитора – Революция 1905 года, отмеченная кровавым воскресеньем – это 11 симфония, победа Великой октябрьской революции – 12 симфония, борьба с фашизмом в Великой отечественной войне – 7 «Ленинградская» и 8 симфонии, ХХ съезд КПСС, осудивший культ Сталина – 13 симфония. Шостакович – композитор универсального дарования, нет ни одного жанра музыки, где бы он не сказал своего веского слова. Главная область его творчества –симфония (всего их 15), он автор опер («Нос», «Катерина Измайлова») и балетов («Золотой век», «Болт», «Светлый ручей»), 6 концертов, камерных произведений, музыки к фильмам и спектаклям. Сегодня мы обратимся к тем сочинения композитора, которые предназначены детям и могут исполняться учащимися музыкальной школы. Шостакович не сочинял пьес для духовых инструментов, поэтому, духовики играют переложения фортепианных, вокальных, скрипичных или оркестровых произведений.

2 Демонстрация слайдов из мультфильма «Глупый мышонок»

Впервые композитор обратился к музыке для детей в 1939 году, сочиняя музыкальное сопровождение к мультфильму «Глупый мышонок» по сказке Самуила Маршака. Помните, «пела ночью мышка в норке: спи, мышонок, замолчи! Дам тебе я хлебной корки и огарочек свечи».

В конце войны, в 1944 году, появилась «Детская тетрадь», в которую вошли пьесы: Марш, Вальс, Медведь, Веселая сказка, Грустная сказка, Заводная кукла, День рождения.

Каждая из семи пьес сборника очень образна, лаконична, имеет сюжет и динамическое развитие. «Детская тетрадь» – подарок дочери Гале, когда ей исполнилось 9 лет. Условились, что каждую следующую пьесу он передаст, если будет выучена предыдущая.

3 Демонстрация слайдов: композитор с детьми, Максим Шостакович – дирижер.

Максиму Шостаковичу сейчас 78 лет, это замечательный пианист и дирижер. Итак, «Детская тетрадь» - это технически несложные пьесы, рассчитанные на возможности учащихся младших и средних классов. Но современность и новизна мелодического и гармонического языка придают им особый интерес и ставят перед педагогом и учащимся новые задачи. Композитор смело расширяет круг выразительных средств, стремится воспитать у юных музыкантов ощущение ладоинтонационных основ современной музыки. Например, «Вальс» с оригинально выполненной модуляцией из ля-минора в ми-бемоль мажор. Существует запись авторского исполнения «Детской тетради», где Шостакович исполняет пьесы по квинтовому кругу: «Марш» - до-мажор, «Вальс» - ля-минор, «Грустная сказка» - соль-мажор, «Веселая сказка» - ми-минор, «Медведь» - ре-мажор, «Заводная кукла» - си-минор. Видимо, композитор мечтал создать цикл из 24 пьес по числу тональностей.

Сегодня вы услышите пьесу «Заводная кукла», которая во многом передает стиль музыки Шостаковича, сформированный в 20-х годах. Ведущим направлением художественного творчества становится конструктивизм. Современники вкладывали в это понятие не только лаконизм, но и антилиричность, подчеркнутый динамизм, урбанистический тематизм, но и новые качества музыкального языка: жесткость гармонии, ритма, ясность формы.Главным художественным методом становится гротеск - чрезмерное преувеличение - как выражение борьбы с традиционным восприятием жизни. Музыкальный материал подается в заостренном, усиленном, эксцентричном виде, как через увеличительное стекло. Мотив заводного устройства куклы – это нарочито механистическая мелодия, жесткие гармонии, неожиданные динамические перепады.

4 Звучит «Заводная кукла» в исполнении ученика 5 класса Лазарева Юры (саксофон).

Тема детства неоднократно привлекала внимание композитора и в последующие годы. В 1952 году Шостакович создал 7 изящных, остроумных пьес – «Танцы кукол» для фортепиано.Это авторская переработка оркестровой музыки к балетам «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей», созданным композитором в 30-е годы. В основном пьесы носят танцевальный характер, о чем говорят их названия – «Лирический вальс», «Гавот», «Полька», «Вальс-шутка», «Шарманка», «Танец». Лишь одна пьеса выпадает из списка танцев – это «Романс» - произведение вокального жанра, связано с поэтическим текстом, имеет повествовательный характер.Это лирическая песня, задушевная и искренняя. Сложность пьесы в достижении красивой кантилены, то есть певучести в верхнем регистре кларнета, в большой продолжительности пьесы, с постоянными сменами тональных устоев. В то же время смена тонального плана является важнейшим средством музыкального и образного развития пьесы.

5 Звучит «Романс» в исполнении ученика 4 класса Екимова Влада (кларнет). Демонстрация слайда «Романс»

Самая известная пьеса сборника – «Шарманка» - это озорная частушка с четким танцевальным ритмом и озорными акцентами, написана в вариационной форме. После короткого вступления следует основная тема с акцентами на слабых долях такта. Необходимо точно соблюдать штрихи: сочетание острого стаккато и легато, в 7 и 9 тактах сделать акцент на первую из четырех шестнадцатых нот, которые исполняются четко, внятно, ровно.

Первая вариация контрастна теме, отрывистые звуки исполняются сначала вкрадчиво, робко, легко, но переход мелодии на слабые доли напоминает о шутливом характере музыки.

Вторая вариация певучая, нежная,носит немного лирический характер, но задор остается, его создает нарочито повторяющийся ритм.

Третья вариация исполняется ярко, по характеру она похожа на основную тему. Главная сложность для учащихся – ровность исполнения шестнадцатых нот на легато.

Заключение сначала звучит вкрадчиво, лукаво, даже ласково, но вдруг прерывается акцентированным звуком, эффектно заканчивающим пьесу.

6 Звучит «Шарманка» в исполнении ученика 5 класса Зыбина Алексея.Демонстрация слайда «Шарманка»

Следующий танец «Вальс-шутка» - это фееричная, словно искрящаяся мелодия, порхающая в верхнем регистре флейты, создает праздничное настроение. Его ещё называют «табакерочным» - монотонность и механический характер создает повторяющийся аккомпанемент. Вальс написан в трехчастной форме, сейчас вы услышите первую часть.

7 Звучит «Вальс-шутка» в исполнении ученицы 6 класса Горбаренко Даши. Демонстрация слайда «Вальс-шутка»

На основе музыки из запрещенных балетов композитор создает танцевальные сюиты, в нашем репертуаре две пьесы. «Танец» - небольшая танцевальная миниатюра, исполняемая в едином стиле, создающем ощущение непрерывности движения. Мы используем здесь особый приём звукоизвлечения – двойное стакатто.

8 Звучит «Танец» в исполнении ученицы 5 класса Стрелковой Вики.

«Лирический вальс», в сборнике он озаглавлен «сентиментальный вальс», что значит чувственный. Мечтательная, мягкая мелодия первой части контрастирует с шутливой средней частью танца. Игрушки начинают свой танец робко и несмело, а потом все веселее. В репризе звучит лирическая часть экспозиции. Конечно, саксофон не ассоциируется с кукольным миром, наш вальс больше напоминает танцевальные вечера в парке под духовой оркестр.

9 Звучит «Лирический вальс» в исполнении ученика 4 класса Толмачева Матвея.

В репертуаре духовиков есть несколько песен Шостаковича, в основном это переложения для трубы. «Песенка о фонарике» написана на стихи Михаила Светлова для концертной программы ансамбля песни и пляски клуба имени Джержинского (НКВД) в 1942 году. Фонарик выручал людей в военные годы, ведь улицы не освещались, нужен он был и во время дежурства на крышах по ночам. Вы знаете, что композитор тоже дежурил на крышах блокадного Ленинграда.

10 Демонстрация текста песни и слайдов фото из журнала «Тайм».

Когда началась война, Дмитрий Дмитриевич дважды подавал заявления с просьбой отправить его на фронт, но ему отказывали. Попытался вступить в ряды народного ополчения – и тоже отказ. Тогда он записался в пожарную дружину противовоздушной обороны. Газеты многих стран обошла фотография, запечатлевшая Шостаковича в комбинезоне и шлеме пожарного на крыше Ленинградского оперного театра. Увидев это фото, один американский миллионер, поклонник композитора, сказал, что «если в России не хватает людей для тушения зажигательных бомб, я готов за свой счет направить туда пожарную команду в обмен на Шостаковича».

А теперь о песне: она написана в ритме вальса в свободной куплетной форме.Скупые и скромные изобразительные средства,плавный подъем к долгому кульминационному звуку на фоне хроматического нисходящего баса, размер 3/8 (а не ¾), а также светлая, изящная мелодия – это развитие глинковских вокальных традиций.

11 Звучит «Песенка о фонарике» в исполнении ученицы 2 класса Козыревой Маши.

В 1949 году Шостакович пишет музыку к фильму «Падение Берлина». Двухсерийный фильм-эпопея должен был прославить победу советского народа в Великой отечественной войне, а стал очередным фильмом о великом Сталине. Весёлая детская песня в ритме марша «Чудесный день» стала в фильме олицетворениемсчастья и мира. В нашем репертуаре это пьеса «Хороший день», сегодня вы услышите её в исполнении дуэта флейты и кларнета.

12 Звучит пьеса «Хороший день» в исполнении учениц 2 класса Козыревой Маши и Поздняковой Марины.

13 Демонстрация слайдов к оперетте «Москва-Черемушки».

Мы уже говорили о том, что Шостакович отражал в творчестве все значимые события жизни страны. Таким событием стало массовое строительство жилья в 60-е годы, когда люди из коммуналок получали отдельную квартиру. Единственная оперетта Шостаковича «Москва-Черемушки» передает в музыке чувство радости через объединение различных форм и интонаций:от лирических до пародийно-сатирических. Здесь присутствуют темы народных плясовых песен («Ах, вы, сени, мои сени», «Светит месяц»,«Во саду ли, в огороде») и блатная песенка времен НЭПа («Цыпленок жареный»), главный герой представлен популярной песней «Бывали дни веселые», а героиня – ставшей широко известной мелодиейШостаковича - «Песней о встречном».

14 Демонстрация текста « Грустной песенки».

В нашем репертуаре есть песня из этой оперетты – «Уже «Вечерку» на щите читает сторож в темноте», которую исполняет молоденький экскурсовод Лидочка. Свидание назначено на 5 часов, а Бориса всё нет. Простенькая песенка из оперетты в инструментальном исполнении превращается в глубокое, драматическое произведение.

15 Звучит «Грустная песенка» в исполнении ученицы 6 класса Тереховой Лены.

16 На экране текст песни «Родина слышит» и слайды экипажа Валерия Чкалова и Юрия Гагарина.

Когда я предложила флейтистам сыграть дуэтом песню Шостаковича «Родина слышит», то сообщила им, что он посвятил её полету в космос первого космонавта Юрия Гагарина.

При подготовке сценария открылись новые интересные факты. В основе песни – стихотворение Евгения Долматовского, написано оно в 1950 году и посвящено военным летчикам, знаменитому перелету Валерия Чкалова. Если говорить честно о стихотворении, то оно откровенно слабое и трудное для восприятия: сюжета – практически никакого, рифмы – ужасные. Автор говорит о своём герое в третьем лиц, а затем обращается к нему так, словно он рядом.

Дмитрий Шостакович создал эту песню в формате гимна, недаром долгие годы мелодия служила позывными Всесоюзного радио.

С космонавтикой песня все-таки связана: Юрий Гагарин напевал песню, отправляясь в космос (об этом записано в стенограмме старта), а после приземления рассказывал: «…Был полон радости, когда коснулся Земли. Когда спускался, то пел «Родина слышит, Родина знает». Мелодию песни знали все, а вот текст – не больше первых четырех строчек.

17 Звучит дуэт флейтистов Марочкиной Вики и Благочевской Софии «Родина слышит».

Значителен вклад Шостаковича в российское киноискусство. С кинематографом, а вернее с синематографом композитор был связан ещё в молодости. Кино было черно-белым и немым, озвучивали его таперы. Чтобы заработать на жизнь, будущий композитор устроился тапером в кинотеатр «Светлая лента» и иллюстрировал, по его выражению, «бремя страстей человеческих».Затем была работа над музыкой к немому фильму «Новый Вавилон», который предвосхитил звуковое кино и где проявились главные черты творчества Шостаковича: обостренное чувство музыкальной драматургии, симфонические принципы развития, яркость изложения. Всего композитор создал музыку к 34 фильмам.

18 Демонстрация слайдов: фильм «Овод», Л. Войнич.

В 1955году знаменитый советский режиссер Козинцев снимает фильм по мотивам известнейшего романа Лилиан Войнич «Овод». Действие происходит в 1830 году в оккупированной австрийскими войсками Италии, где создается подпольная организация «Молодая Италия». Шостакович озвучивает 24 сцены, в сцене №3 под названием «Молодость» звучит скрипка в сопровождении струнного оркестра и арфы. В исполнительской практике музыкальный эпизод становится известен как «Романс», его часто исполнял ансамбль скрипачей Большого театра.

19 Звучит «Романс» в исполнении ученика 6 класса Краснова Егора.

Сегодняшний разговор о Шостаковиче не затронул многих вопросов его биографии и творчества, потому что цель была другая – в силу своих возможностей рассказать, как рождалась музыка, о чем она, почему возникла, как создавалась. А главная цель – прикоснуться к тому времени, которое рождало эту музыку, почувствовать его ритм, энергетику.