Кузнецова Елена Викторовна

преподаватель теоретических дисциплин

МБУДО «Детская музыкальная школа №2

имени В.К. Мержанова»

Методическая разработка

Урок по теме: «Барокко в музыке И.С. Баха»

Цель: Сформировать у обучающихся представление о художественной культуре барокко, частью которой стал И.С. Бах и его музыка.

Задачи:

1. Обобщить представления обучающихся о художественно-исторической эпохе барокко (живописи, архитектуре, музыке).

2. Развивать у обучающихся способности к отбору и анализу информации на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства.

3. Создавать условия для живого, эмоционального общения обучающихся с произведениями И.С. Баха на уроке.

Тип урока: закрепительно-обобщающий.

Методы: прослушивание и обсуждение, наглядность, активный диалог с учащимися, словесные, проблемно-поисковые наблюдения.

Оборудование: компьютер, DVD проигрыватель, для учителя - учебник + CD (иллюстрации и музыкальные фрагменты); презентация к уроку;

для учащихся - тетрадь, учебник.

Ход урока

1. Организационный момент. Сообщение темы и целей урока.

Вступительное слово учителя:

Сегодня на уроке наша задача обобщить знания по искусству барокко. В конце урока мы должны ответить на вопрос: «Какие черты культуры барокко нашли своё отражение в музыке И.С.Баха?»

Дети: «Жемчужина неправильной (причудливой) формы» – таково одно из значений термина «барокко». Ещё бы, новая культура была неправильной с точки зрения идеалов Возрождения: на смену гармонии, простоте и ясности пришли дисгармония, сложные образы и формы.

Учитель: Целостное восприятие мира, характерное для Возрождения, разрушается, идеал гармонии и ясности оказывается недосягаемым.

Но образ человека по-прежнему в центре внимания художников.

Этот «странный» век заставил человека задуматься о жизни и смерти, о возвышенном и ничтожном, о божественном и человеческом, сделав каждого художника еще и философом.

Чувство малой, страдающей песчинки человеческой жизни и холодной, бесконечной бездны космоса – это противоречие стало духовным открытием барокко. **Слайд**

Звучит Прелюдия до минор из первого тома ХТК

Учитель: Эпоха подарила нам открытия астрономов Коперника и Галилео,

физиков и математиков Ньютона, Декарта, Паскаля, Лейбница,

живопись Рубенса, Рембрандта, Эль Греко, Ван Дейка, Веласкеса,

поэзию Флеминга, Грифиуса, Сервантеса, Серано де Бержерака, Шарля Пьеро,

музыку Скарлатти, Вивальди, Корелли, Монтеверди, Букстехуде, Пахельбеля, Генделя. Баха.

Искусство барокко раскрывает сущность жизни в движении и борьбе.

Центральным художественным образом становится время.

Особенно в литературе. Но и время разное, противоречивое. С одной стороны текущее, изменчивое (время человеческой жизни), с другой застывшее, приостановившееся (вечность, вселенная).

Человек лишь «игрушка времени» (так сказал Грифиус), «одновременно нечто и ничто» (Флеминг).

Все говорит о том, что я на свете гость,

Что не избегну я ни немощи, ни тлена.

Заброшенный пустырь, замшелая стена,

Признаюсь, любы мне... Что ж, плоть обречена.

Но все равно душа бессмертна и нетленна!..

***Органная хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха*. Слайд**

Основная художественная идея архитектуры эпохи барокко - психологическое воздействие на человека. Мастера архитектуры в стиле барокко искали красоту не в природе, а в своем воображении, опираясь на античные традиции. Кроме красоты, барокко требовало от произведений искусства, в том числе архитектуры, грации, изящества, «теплоты», «нежности» - зодчие эти качества передавали с помощью пластики форм и поверхностей. **Слайд**

В классике все формы пропорциональны, разделены друг с другом, соразмерны зрителю, имеют четкие контуры. Нормой же в барокко считались размеры окон, дверей, порталов в десятки раз превышающие человеческий рост. **Слайд**

В интерьере собора Святого Петра в Риме отражена несоразмерная масштабность архитектурных элементов и декора с размерами человеческого тела.

Росписи словно прорывали плоскость стен или потолка. Архитектура этого периода становится очень живописной и насыщенной художественными деталями. Путем различных приемов создавался почти незаметный переход от реальной конструкции к вымышленной, что визуально изменяло пространство. **Слайд**

Роспись «Апофеосис» кисти А. Поццо на плафоне церкви Св. Игнатия в Риме.

Учитель: Живопись барокко характеризуется динамизмом, «плоскостью» и пышностью форм, самые характерные черты барокко — броская цветистость и динамичность; яркие примеры — творчество Рубенса и Караваджо. **Слайд**

Не углубляясь в детали, для нас живопись того времени преждевсего иллюстрация быта, моды в одежде, интерьере, инструментов в конце концов.

Посмотрите некоторые из картин известных художников.

У Рембрандта – это аллегория, иносказание, в котором можно разглядеть намёк на библейский сюжет (юный царь Давид, играющий Саулу). Но в целом – парень с арфой – это автопортрет молодого художника, другие инструменты: виола да гамба и клавикорд на столе.

Музыка

Дети: Новая мода рождала новые формы и жанры. Передать сложный мир человеческих переживаний смогла опера, главным образом через яркие эмоциональные арии. **Слайд с композиторами**

Учитель: Почти как опера, только без декораций и костюмов, с религиозным сюжетом, оратория заняла важное место в иерархии жанров барокко. Такой высокий духовный жанр как оратория также передавал глубину человеческих эмоций. Самые известные барочные оратории написаны Г.Ф. Генделем («Мессия»). Из жанров духовной музыки популярными были также духовные кантаты и пассионы (пассионы – это «страсти»; однокоренной музыкальный термин – аппассионато, что в переводе на русский значит «страстно»). Здесь пальма первенства принадлежит И. С. Баху («Страсти по Матфею»).

Звучит Ария Петра из «Страстей по Матфею»

Тот самый Пётр, который предал Христа и в последствии безутешно страдал и раскаивался в содеянном.

Еще один крупный жанр эпохи – концерт. Острая игра контрастов, соперничество солиста и оркестра (сольный концерт), либо разных групп оркестра между собой (жанр concertogrosso)– хорошо перекликались с эстетикой барокко. Здесь правили маэстро А. Вивальди («Времена года»), И.С. Бах «Браденбургские концерты»), Г. Ф. Гендель и А. Корелли (Concertogrosso).

«Бранденбургский концерт №6, 3 часть»

Учитель: К какому направлению относятся концерты: к светской или духовной музыке? А «Страсти»?

Один из главных контрастов музыкальной культуры барокко – это хаос и порядок как символы времени. Случайность жизни и смерти, неуправляемость судьбы и вместе с тем порядок во всём. Это ярче всего передал музыкальный жанр прелюдии (токкаты, фантазии) и фуги.

И.С. Бах создал непревзойденные шедевры в этом жанре:

Токката и фуга ре-минор, прелюдии и фуги «Хорошо темперированного клавира», Хроматическая фантазия и фуга.

Звучит фрагмент Органной токкаты и фуги ре-минор Баха.

Учитель: Важным шагом в развитии музыкального языка стало принятие темперированного строя и становление тональности. Чётко определились два главных лада – мажор и минор. Подтверждение тому – 2 тома ХТК.

Какие же черты стиля барокко мы сегодня отметили в музыке И.С. Баха?

1.Масштабность и монументальность в хоровых духовных сочинениях и органной музыке.

2. Импровизационность в жанрах прелюдии, токкаты, фантазии.

3. Чёткость и порядок в фуге.

4. С другой стороны бег времени и взгляд со стороны, сочетающиеся порой в одном произведении.

И то, и другое являются противоречиями, свойственными для данной эпохи.

Заключение: Музыкальная культура барокко оказала огромное влияние на развитие последующей эпохи классицизма. Мы встретимся с разделами, используемыми Бахом в фуге: экспозиция, разработка и реприза. И не только этой эпохи. Даже сейчас слышны отголоски барокко в жанрах оперы и концерта, популярных по сей день. Цитаты баховской музыки появляются в соло тяжёлого рока, эстрадные песни в большинстве своём строятся на барочной «золотой секвенции», а джаз в какой-то мере перенял искусство импровизации.

И уже никто не считает барокко «странным» стилем, но восхищается его поистине драгоценными жемчужинами. Пусть и причудливой формы.

А мы с вами ответим на несколько вопросов теста, чтобы закрепить полученные знания…

Домашнее задание – конкурс на исполнение тем из произведения И. С. Баха.

Список литературы:

Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: Учеб. Пособие для ДМШ: Второй год обучения предмету.-М.: Музыка, 2011.- 208с., нот.ил.

Гивенталь. Щукина. Музыкальная литература. Вып.1 М. «Музыка» 1986

Европейская поэзия 17 века. «Художественная литература» М. 1977.

Эскина Н. Барокко // Музыкальная жизнь, № 1,2,1991.

Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха (Книга на www.geocities.com (веб-архив));

И.Н. Форкель.О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна Баха. (Книга на early-music.narod.ru);

А. Швейцер. Иоганн Себастьян Бах. (книга на ldn-knigi.lib.ru);

С.А. Морозов. Бах. (Биография И.С. Баха в серии ЖЗЛ), Книга на www.lib.ru).

Интернет- ресурсы:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE>

<http://www.designonstop.com/webdesign/trends/barokko-stil-v-izobrazitelnom-iskusstve-i-ego-osobennosti.htm>

<http://interesnyefakty.org/barokko>