

Чаадаева Ирина Анатольевна

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Лениногорска»
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан**

Учитель музыки, I квалификационная категория

Урок музыки «Новые краски в музыке композиторов 20 века»

7 класс

Цели:

- ✓ научить разграничивать понятия «классическая и современная музыка», «традиции и новаторство» в музыке композиторов 20 века;**
- ✓ Уметь находить общее в музыкальном языке разных композиторов и в воздействии их музыки на чувства людей**

- ❖ Введение
- ❖ Основные направления в музыке XX века. Музыкальные личности

XX век – это время кардинальных социальных перемен, революций, открывших новую эру в жизни человечества. Это время и тяжелых испытаний – двух мировых войн. XX век – это и взлет культуры и искусства, в том числе и музыкального, пришедший к великим художественным достижениям, расцвету многих национальных школ, формированию советской музыкальной культуры.

- * Романтизм
- * Экспрессионизм
- * Джаз
- * Авангардизм
- * Импрессионизм
- * Рок

- ♪ Описание направления
- ♪ Музыкальные личности

Бенджамин Бриттен

В XX веке продолжал развиваться и романтизм. Его наиболее сильная сторона – сопротивление антигуманистическим тенденциям буржуазного общества, утверждения духовной силы и красоты человеческой личности, призыв к духовному обновлению – трансформировалась, стали преобладать субъективистское начало, пассивность.

Романтические тенденции во многом помогали противостоять модернистическим тенденциям, стремящимся деформировать содержание искусства. В отдельные периоды творчества Б. Бартока, Б. Бриттена и других западных композиторов, а также С. Прокофьева и Д. Шостаковича способствовали обогащению образных решений ярким, романтизированным выражением.

Сергей Прокофьев

❖ Бенджамин Бриттен

❖ Дмитрий Шостакович

Бенджамин Бриттен – это английский композитор, оперы которого стали известны всему миру. Его перу принадлежат такие произведения, как оперы «Питер Граймс», «Поругание Лукреции», «Сон в летнюю ночь», «Поворот винта», «Глориана», а также детские спектакли, хоры, написал много песен, балет «Принц Пагод».

Одно из лучших Бриттена, которое стало очень знаменито в Европе и Америке, - «Военный реквием». «Военный реквием» написан в форме заупокойной мессы. Бенджамин Бриттен был не только композитором, но и пианистом, дирижером, он писал книги о музыке. Личность композитора многогранна: он не только создатель оперных произведений, - трудно найти такой жанр, в котором бы не творил Бриттен.

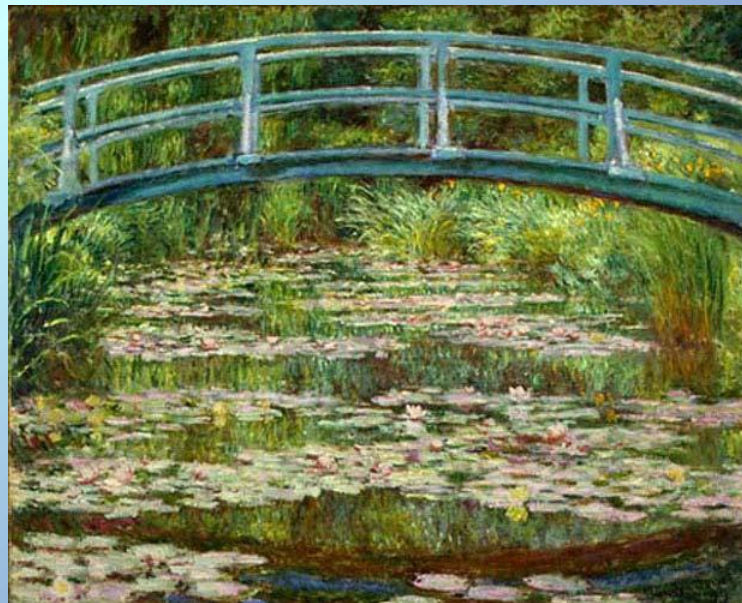

Дмитрий Шостакович родился в Петербурге 25 ноября 1906 года. Детство Шостаковича связано с крупнейшими историческими событиями века – первой империалистической войной и Великой социалистической революцией. Многоплановое, разнообразное по жанрам творчество Шостаковича признано классикой отечественной и мировой музыкальной культуры XX века.

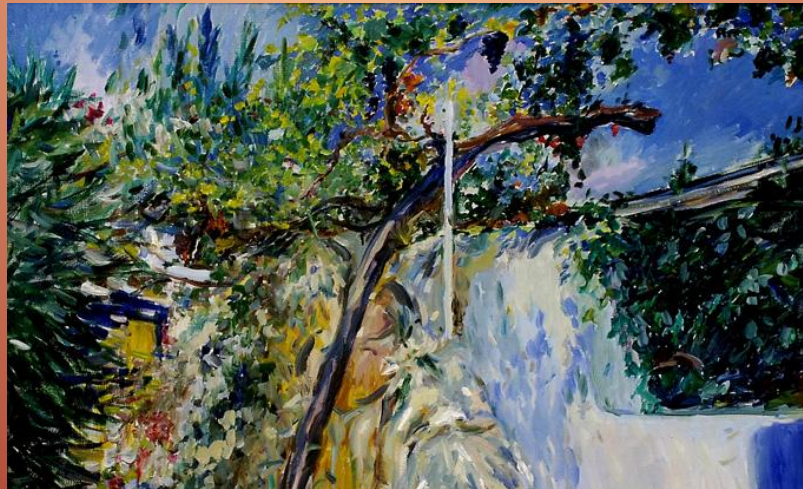
К его перу принадлежит множество произведений, в том числе – оперы «Нос», «Катерина Измайлова», балет «Золотой век», 15 симфоний, увертюры, музыка к спектаклям и кинофильмам («Овод», «Гамлет») и очень много других произведений. Самым знаменитым произведением стала симфония №7, которая называется «Ленинградская».

- ♪ **Описание направления**
- ♪ **Музыкальные личности**

Экспрессионизм – это направление во многом контрастный и по содержанию и по средствам выразительности остальным направлениям. Почти все музыкальные направления появились из искусства. По своему содержанию это своеобразный художественный протест против подавления человека буржуазным обществом, против милитаризма, мещанства.

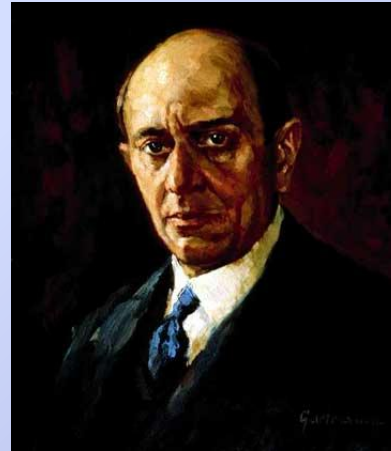
Наиболее яркое воплощение экспрессионизма у таких композиторов, как А. Шёнберг, А. Веберн, А. Скрябина. Эти и другие композиторы пытались ярко и правдиво отразить сложнейшие социально-эстетические, идейно-эстетические и психологические конфликты эпохи, остроту противоречивого мышления художника в буржуазном обществе, его смятенность. Экспрессионисты отстаивали право художника на свою действительность, так как считали художественный мир реальным и правдивым, чем мир, окружающий человека.

Антон Веберн

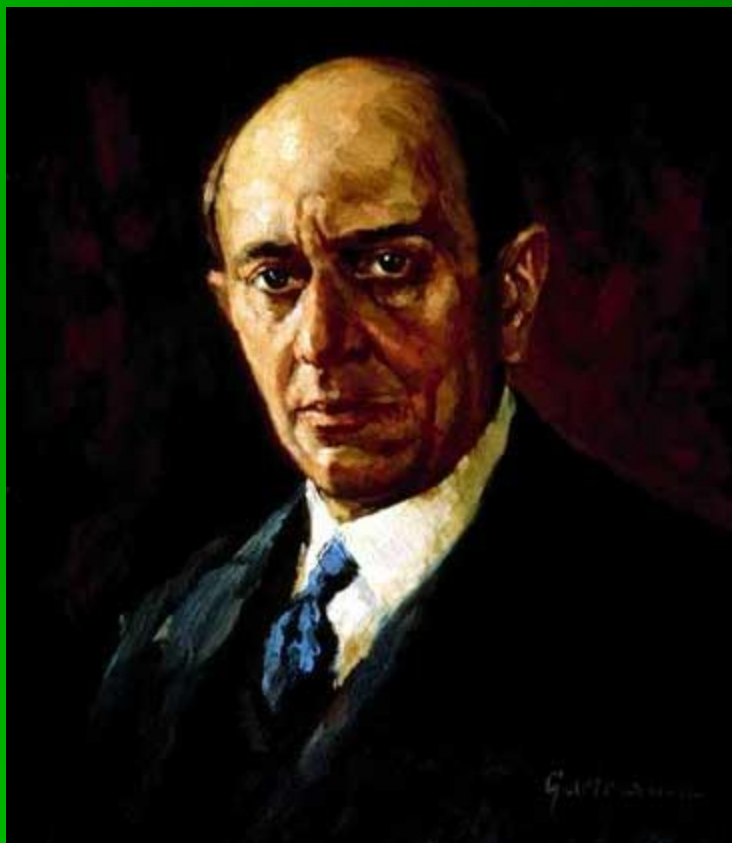

❖ Арнольд Шенберг

❖ Александр Скрябин

Арнольд Шёнберг был австрийским композитором, педагогом, дирижер, художник. Творчество одного из крупнейших композиторов современности, главы «Новой венской школы». Все это сформировалось под воздействием эстетики символизма, австро-немецкого экспрессионизма.

Поиски в области музыкально-выразительных средств привели Шёнберга к созданию метода додекафонии, оказавшего значительное воздействие на музыкальное искусство XX века.

Среди произведений: оперы «Счастливая рука», «Ожидание», «Сегодня на завтра», 2 камерные симфонии, а также множество других произведений. При всей сложности и противоречности творческих устремлений Шёнберга его музыка – одно из творческих устремлений явлений в искусстве XX века, отразившего дух и веяния своего времени.

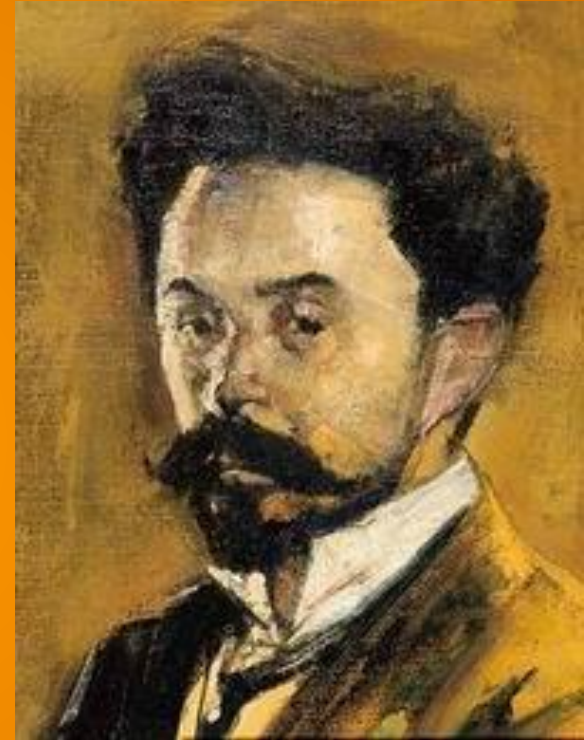

Скрябин был русским композитором, педагогом, пианистом. Один из крупнейших мастеров музыкальной культуры XX столетия, яркий и своеобразный мыслитель. Скрябин направил все свои помыслы на переустройства искусства и миропорядка в целом.

Скрябинское творчество представляет собой оригинальную художественную систему, в которой волевые порывы, героическая устремлённость в неведомые миры сочетаются с изысканной, хрупкой одухотворенностью – все средства в его музыке всходят к неповторимо индивидуальной организации.

Автор 3 симфоний, оркестровых поэм «Мечты», «Поэма экстаза», «Прометей», фортепианного концерта и других произведений.

- ♪ **Определение направления**
- ♪ **Советский джаз**
- ♪ **Музыкальные личности**

Джаз – род современного искусства, возникший на рубеже XIX – XX веков в Южных штатах США в среде американских негров – потомков африканских рабов. Джаз – искусство, основанное на импровизации в сочетании с заранее продуманной, но не обязательно записанной в нотах формой композиции. Значительное место в репертуаре традиционного джаза занял блюз.

Важнейшие характеристики джаза – наличие в ритмике, во-первых, регулярной пульсации, так называемого «бита», а во-вторых, отклонений от этой пульсации – «свинга». Для свинга характерно, во-первых, появление нового типа оркестра – биг-бэнда, который состоит из трёх групп инструментов – секций, каждая может звучать как один многоголосный инструмент: секции саксофонов (позднее с кларнетами), «медной» секции (трубы и тромбоны), ритмической секции (фортепиано, гитара, контрабас, ударные).

Значительными успехами отмечено развитие советского джаза, начало которому было положено В.Парнахом в 1922 году. В довоенный период джаз в нашей стране развивался внутри эстрадных оркестров. Благодаря сотрудничеству Л.Утёсова с И. Дунаевским возник также песенный джаз. Импровизационный джаз стилей «диксиленд» и «свинг» практиковался в оркестрах А.Варламова, Н.Минха, А. Цфасмана и других.

И. Дунаевский

ГЕРШВИН

Джордж Гершвин (1898-1937) – американский композитор и пианист. Систематического музыкального образования он не получил. С 15 лет начал сочинять эстрадные лирические песни, джазовую танцевальную музыку и т.п. Наряду с этим Гершвин создавал популярные произведения, в которых удачно сочетаются принципы симфонической и джазовой музыки.

30 сентября 1935 года – день рождения американской национальной оперы «Порги и Бесс», рисующей жизнь негритянской бедноты. Она пронизана негритянским фольклором – мелодиями блюзов и спиричуэлс, народными песнями, хорами, танцами. Творчество Гершвина – одна из вершин американской национальной классики. Мировую известность получили «Рапсодия в блюзовых тонах» и симфоническая поэма «Американец в Париже».

- ♪ Описание направления
- ♪ Музыкальные личности

В авангардистских течениях особенно остро проявились элитарные тенденции, отрыв от задач искусства в обществе, неспособность художников создать общественно значимые концепции, яркое, воздействующее на массы искусство. Среди композиторов, в той или иной степени примыкавших к авангардизму, можно назвать А. Шнитке и П. Шеффера.

Альфред Шнитке

Многие авангардисты, движимые ложным представлением, что могут выразить новое содержание только с помощью неизвестных средств, а также стремлением к сенсационности, шли на эксперименты, приводившие к разрушению эстетических и даже технологических основ искусств.

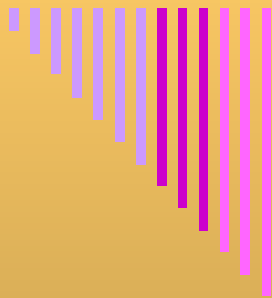

♪ Альфред
Шнитке

♪ Карлхайнц
Штокхаузен

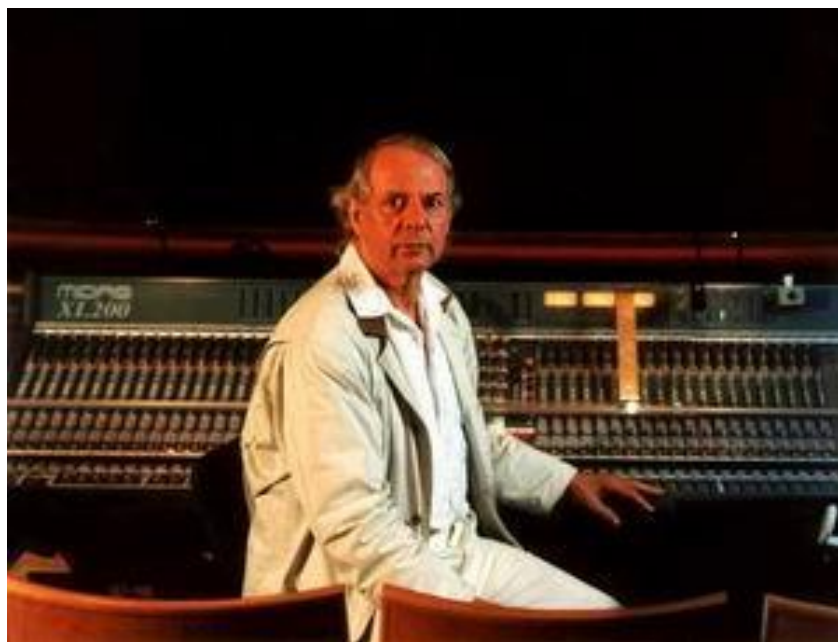
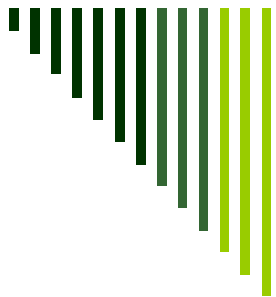

Альфред Шнитке – русский композитор. Является одним из ведущих мастеров современной музыки, синтезирующей в творчестве классические тенденции и разнообразные элементы современной композиторской техники.

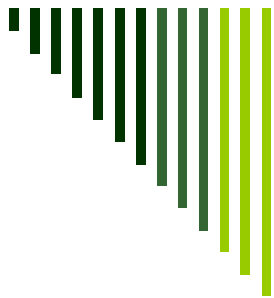

Среди сочинений: оперы «Жизнь с идиотом», «Одиннадцатая заповедь»; балеты «Пер Гюнт»; Реквием, 12 инструментальных концертов, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам: «Рикки-Тики-Тави» и «Мертвые души». После смерти композитора в его честь названо музыкальное учебное заведение.

Штокхаузен родился в Мёдрате близ Кёльна 22 августа 1928. В 1947 поступил в кельтскую Высшую музыкальную школу, позже учился в Париже у Оливье Мессина и работал в студии конкретной музыки Пьера Шеффера.

В 1960-х годах Штокхаузен стал одним из лидеров в области сериальной музыки и одним из первых европейских композиторов. Во многих сочинениях композитора 1960-х годов предусматривается живая интерпретация. Во многих сочинениях композитора 1960-х годов предусматривается живая интерпретация электронных звучаний. В числе самых значительных опусов Штокхаузена: «Мера времени», «Песнь юношей», «Группы».

- ♪ Описание направления
- ♪ Музыкальные личности

Основным в импрессионизме была задача передать непосредственное впечатление, отразить тонкие психологические состояния, оттенки субъективных ощущений, вызванных созерцанием внешнего мира.

Основателями этого направления стали К. Дебюсси, М. Равель, О. Мессиане, М. де Фалья.

О. Мессиане

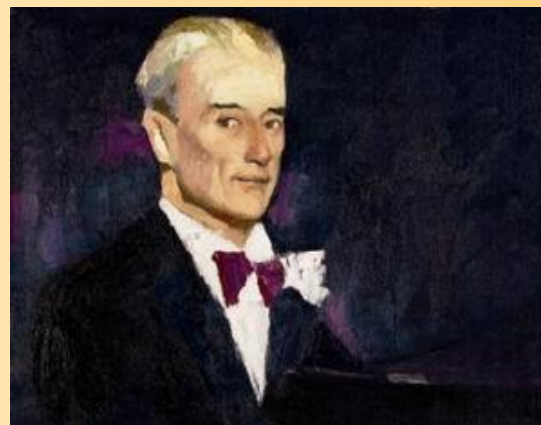
Эти композиторы утверждали, что именно красота природы способна возбудить художественную фантазию композитора. Потребность передать в звуках состояние природы, её образы вызывает новые краски, новые выразительные средства. Кроме природы, импрессионисты вдохновлялись античной мифологией, сказочностью. В музыке господствовали мягкие переливы красок, гармоний, «мерцание» ритмов, сложная полифония тембров.

❖ Клод Дебюсси

❖ Морис Равель

Клод Дебюсси – один из величайших мастеров французской и мировой музыки в XX веке. Он выявил в музыке новые возможности для передачи предельно утонченных оттенков многообразной палитры настроений человека и воспринимаемой им окружающей природы, создал особую импрессионистическую сферу музыкального ритма. Значение музыки Дебюсси XX века часто сравнивают со значением музыки Шопена для музыкального искусства XIX века.

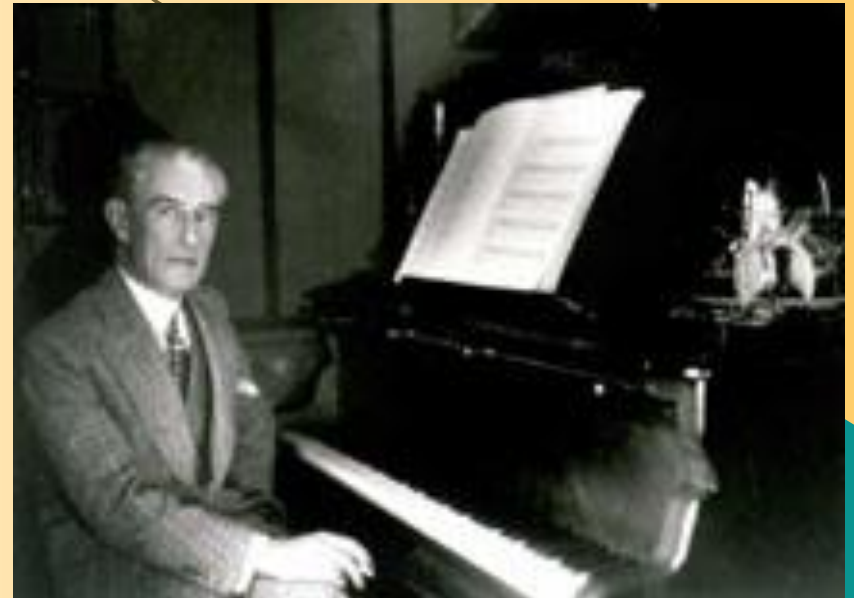
Среди сочинений: оперы «Родриго и Химена», «Пеллеас и Мелизанда», балеты «Игры», «Камма», симфонические циклы, фортепианные циклы и сюиты: «Детский уголок», 3 кантаты, песни и романсы, музыка к театральным спектаклям: «Мученичество святого Себастьяна», 12 этюдов, 24 прелюдии, очень много ноктюрнов, камерно-инструментальные ансамбли и др. Клод Дебюсси оказал большое влияние на композиторов других стран мира.

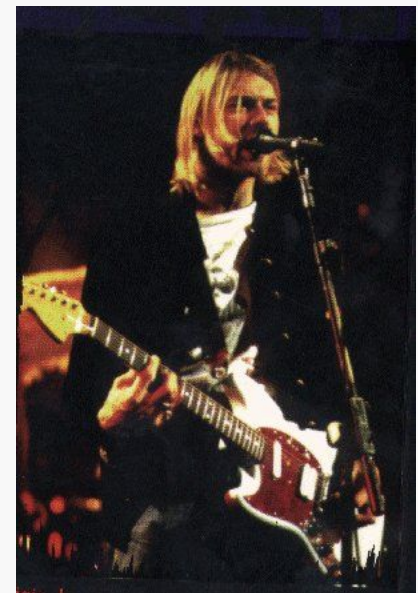
Морис Равель был французским композитором. В музыкальном стиле Равеля получили дальнейшее развитие также новые импрессионистические музыкальные средства, найденные Дебюсси, несмотря на все различие их почерков. Самая характерная и наиболее яркая черта творчества композитора – удивительное сочетание логики. Стройности, интеллекта – и сердечности, вдохновения – черта, близкая духу французского классицизма.

Балет «Дафнис и Хлоя» -
первое и самое
значительное произведение
новой балетной французской
музыки. Всемирную
известность получило
«Болеро» Равеля –
симфоническое
произведение, созданное в
духе популярного испанского
танца. Автор опер
«Испанский час», «Дитя и
волшебство», фортепианных
пьес – циклов «Отражение»,
«Ночной Гаспар», «Павана
умерших инфанте»,
фантазии для скрипки,
сочинений для оркестра
«Испанская рапсодия»,
«Вальс» и других
произведений.

- **Описание направления**
- **Музыкальные личности**

В музыкальной культуре Западной Европы и США – это течение, очень пестрое по идейно-художественному уровню и эстетическим принципам.

Оно представлено как произведениями, выражающими протест против социальной несправедливости, милитаризма, войны, так и сочинениями, проповедующими анархизм, аморальность, насилие. К концу шестого десятилетия рок превратился в мощную политическую и культурную силу.

❖ The Beatles

❖ Sex Pistols

❖ Deep Purple

Наверное, группа «The Beatles» самая известная из всех на нашей планете.

Сначала она играла в стиле скиффл, а затем в рок-н-ролл. Название «The Beatles» они приобрели намного позднее. Состав знаменитой группы менялся не очень часто.

Первое серьёзное выступление - в апреле 1960 года в Шотландии.

“Love me do” была первой настоящей пластинкой “Биттлз”. Их покорение мира началось со Швеции. Последнее выступление стало “The Beatles” состоялось 29 августа 1966 года. В середине 1967 года они закончили работу над пластинкой “Сержант Пеппер”, следующей и последней их работой была пластинка “Let it be”. В 1970 году группа распалась.

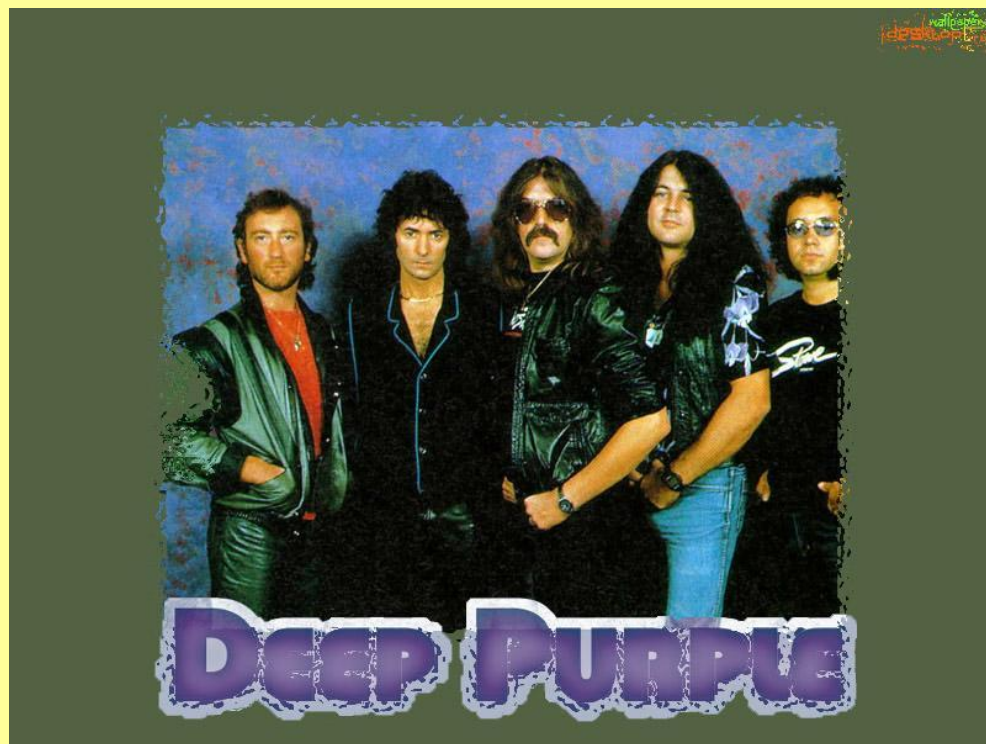

Первое выступление этой группы состоялось в ноябре 1975-го в одном из колледжей Лондона. После британского тура, группа участвовала на панк -фестивале 1976 года, В мае "Sex Pistols" подписались к "Virgin" и наконец-то выпустили «God Save The Queen». К концу года отношения в группе разладились. В 1996-м Роттен, Джонс, Кук и Матлок возродили «Sex Pistols».

«Deep Purple» была создана в апреле 1968 года. Их состав менялся почти 10 раз, но первый состав группы был поначалу таким:
Ричи Блэкмор - гитара, Род Эванс - вокал, Джон Лорд - клавишные и бэк-вокал, Иэн Пейс - ударные, Ник Симпер - бас-гитара и бэк-вокал.

Первым альбомом группы стал “Shades of Deep Purple”, выглядя экспериментальным и шероховатым. Но последующие альбомы стали лучше, что привело их к известности после двух лет в Европе. Они сделали попытку соединить рок и классику, что вызвало противоречия, но обеспечило группе столь большое внимание. В 1971 году у группы начинаются серьезные выступления.

