

Открытый урок по музыкальной литературе Тема: С.С.Прокофьев Кантата «Александр Невский»

Цель: Познакомить учащихся с исторической личностью - князем Новгородским, Владимирским Александром Всеволодовичем на примере кантаты С.С.Прокофьева «Александр Невский»

Задачи:

Образовательные:

1. Познакомить с жизнью и подвигами святого князя Александра Невского.
2. Показать, как образ святого князя отразился в различных видах искусства - живописи, музыке и кино.
3. Познакомить обучающихся с именами мастеров русской культуры (Павел Корин, Сергей Прокофьев, Сергей Эйзенштейн).

Развивающие:

1. Развивать слушательскую и исполнительскую музыкальную культуру учащихся через приобщение к лучшим образцам отечественного искусства.
2. Способствовать расширению кругозора и развитию интереса к отечественной истории у учащихся.

Воспитательные:

1. Воспитывать уважение к защитникам Отечества и памяти об их подвигах.
2. Прививать навык вдумчивого слушания музыки.
3. Воспитывать уважение к национальной музыкальной культуре.

Ход урока

1. Раскрытие образа Александра Невского (по средствам изобразительного, литературного, музыкального и киноискусств).
2. Знакомство с историей создания кантаты "Александр Невский" (Работа С.С. Прокофьева с С.М. Эйзенштейном).
3. Кантата "Александр Невский" – героико-эпический образец стиля С.С. Прокофьева. Аналитический разбор кантаты через призму времени.
4. Контроль знаний учащихся по изученному материалу.

Тип урока: интегрированный.

1. Раскрытие образа Александра Невского

Русские композиторы, художники, писатели и поэты постоянно обращаются в своём творчестве к теме защиты Родины. О подвигах, о доблести, о славе защитников Отечества создано много произведений в различных видах искусства (литературе, живописи, музыке, народном творчестве, кино, театре). *(Привести примеры (учитель или дети)).* До наших дней дошли древние былины, воспевающие мужество русских витязей и богатырей, канты Петровской эпохи, вселявшие в воинов уверенность в своих силах, надежду на успех в сражениях.

Все эти произведения прославляют величие и красоту, силу и мощь, благородство и душевное богатство русского человека.

(СЛАЙД) *Портрет Александра Невского художника Павел Корина).*

Сегодня герой нашего урока – Александр Невский

Посмотрите на портрет и скажите, каким был Александр Невский? (ответы детей: сильным, мужественным, волевым). Таким его увидел художник - Павел Корин, который сумел передать не только личные качества героя, но и масштаб его личности в истории. Именно таким – могучим богатырем, смелым и решительным защитником земли Русской – представляем мы нашего великого предка.

Александр Ярославич НЕВСКИЙ – (13 мая 1221 – 14 ноября 1263) , князь новгородский (с 1236), великий князь владимирский (с 1252). Родился в семье князя Ярослава Всеволодовича. Внук Всеволода Большое Гнездо.

(СЛАЙД) Всеобщую славу молодому князю принесла победа, одержанная им на берегу Невы, в устье реки Ижоры 15 июля 1240 над шведским отрядом, которым, по легенде, командовал будущий правитель Швеции ярл (герцог) Биргер. Александр лично участвовал в битве, “самому королю възложи печать на лице острымъ своимъ копиемъ”. Считается, что именно за эту победу князя стали называть Невским. Историки считают, что благодаря победе в этом крупном сражении Русь сохранила выход к Финскому заливу, остановила последующую шведскую агрессию на новгородско-псковские земли.

Особо стоит отметить, что битвой руководил полководец, которому было только 20 лет.

(СЛАЙД) А в 22 года Александр со своим войском разбил рыцарей-тевтонов на Чудском озере. Битва эта вошла в историю под названием "Ледовое побоище". Это событие нашло отражение в живописи, литературе, кино, музыке.

(СЛАЙД) **Константин Симонов. Отрывок из поэмы «Ледовое побоище»**

*Сегодня силой всенародной
Он путь ливонцам закрывал,
И тот, кто рисковал сегодня, -
Тот всею Русью рисковал.
Пусть бояре брешут дружно –
Он видел всё, он твёрдо знал,
Когда полкам засадным нужно
Подать условленный сигнал.
И, только выждав, чтоб ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,
Он, полыхнув мечом на солнце,
Повёл дружину за собой.
Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали
Новгородские полки.*

2. История создания кантаты «Александр Невский».

(СЛАЙД) В начале 1938 года один из известных советских кинорежиссёров Сергей Эйзенштейн задумал большой звуковой фильм об Александре Невском.

В качестве автора музыки к будущему фильму он решил привлечь Сергея Сергеевича Прокофьева, с которым был хорошо знаком еще с 20-х годов. Как вспоминал композитор, он с удовольствием принял предложение режиссера.

Вскоре Сергей Сергеевич отправился в заграничную поездку и в Голливуде специально изучил технику музыкального оформления фильмов. По возвращении из

поездки Прокофьев принялся за работу. Она протекала в самом тесном содружестве с Эйзенштейном.

(СЛАЙД) Работа шла двумя путями: то режиссер показывал композитору законченный кусок отснятой пленки, предоставляя ему самому решать, какова должна быть музыка к нему, то Прокофьев заранее писал музыкальный эпизод, и Эйзенштейн строил зрительный ряд, основываясь на этой музыке. Бывало и так, что режиссер рассказывал Прокофьеву о каком-то эпизоде, иллюстрируя его карандашными рисунками, а потом делал съемки, исходя из готовой партитуры.

Это творческое содружество было основано на безграничном доверии художников друг к другу. Прокофьев убедился, что прославленный режиссер "оказался очень тонким музыкантом", Эйзенштейн же поражала способность Прокофьева мгновенно заражаться зрительным впечатлением и передавать в музыке сущность художественного образа, запечатленного на пленке.

(СЛАЙД) Просмотр отрывка фильма "Александр Невский"

Фильм "Александр Невский" вышел на экраны 1 декабря 1938 года и сразу завоевал колоссальный успех. Этот успех натолкнул композитора на мысль написать на материалах музыки к фильму кантату.

Зиму 1938-1939 годов он посвятил этой работе. Задача оказалась очень непростой. "Иногда легче написать совершенно новую пьесу, чем придумывать спайки", - жаловался он близким. Нужно было полностью переоркестровать всю музыку, так как прежняя оркестровка была рассчитана на использование электронных средств, применяемых при записи киномузыки, различных эффектов, связанных с приближением и удалением того или иного инструмента от микрофона и т. д. Кроме того, из разрозненных фрагментов, звучащих на протяжении фильма, нужно было скомпоновать стройные разделы вокально-симфонического цикла. Весной 1939 года работа была завершена и 17 мая в Большом зале Московской консерватории состоялась премьера кантаты.

3. Кантата "Александр Невский" – героико-эпический образец стиля С.С. Прокофьева. Аналитический разбор кантаты через призму времени

(СЛАЙД) "Александр Невский" ор 78 – монументальное произведение для хора, меццо-сопрано и оркестра. Кантата занимает важнейшее место в творчестве Прокофьева, утверждая в нем героико-эпическую национальную тему, которая развивается затем в опере "Война и мир", «Семен Котко», в музыке к кинофильму "Иван Грозный", в Пятой симфонии и в некоторых других сочинениях.

Эта новая ценная сторона таланта композитора раскрылась в атмосфере советского искусства, характерной своим неизменным и глубоким интересом к народу и его истории.

Примечателен подход Прокофьева к исторической теме. Его не увлекает непосредственное обращение к древнему музыкальному материалу, он его осовременивает. Музыку крестоносцев ему представлялось более "выгодным" дать, как он писал, "не в том виде, в каком она действительно звучала во времена Ледового побоища, а в том, в каком мы сейчас ее воображаем. Точно так же и с русской песней: ее надо было дать в современном складе, оставляя в стороне вопрос о том, как ее пели 700 лет назад".

(СЛАЙД) В основе музыкальной характеристики крестоносцев лежит хорал, созданный Прокофьевым в "баховском" стиле. Благодаря особым гармоническим и оркестровым приемам он приобретает мрачные и жесткие черты.

(СЛАЙД) В характеристике русских господствует песенное начало, ясные диатонические гармонии; в оркестре преобладают струнные. Здесь целая вереница мелодий печальных и скорбных, величавых и героических, удалых и веселых.

Прокофьев в "Александре Невском" пришел к созданию органичного современного эпического музыкального стиля на ярко национальной основе.

(СЛАЙД) В кантате семь частей, каждая из них представляет собой законченный номер. *(На слайде)*

Возникшая из музыки к кинофильму, кантата оригинальна в жанровом отношении. В ней наряду с вокальными номерами (хорами во 2-й, 3-й, 4-й и 7-й частях и одной сольной песней в 6-й части) содержатся самостоятельные оркестровые живописно-изобразительные эпизоды (превосходные пейзажи в 1-й и в начале 5-й части, а также вся 5-я часть, представляющая собой батальную оркестровую картину с участием хора).

Влияние кино на музыку ясно чувствуется в кантате, особенно в изображении "Ледового побоища": центральная часть кантаты дана как цепь проносящихся контрастных кадров, и в этой "кинематографической" динамике также заключается интересная особенность произведения Прокофьева.

А сейчас мы познакомимся с музыкальным материалом и разберем некоторые части кантаты (В разработке дана краткая характеристика каждой части, педагог может выбрать части по – своему желанию. И добавить те музыкальные отрывки которые считает нужными)

I. Русь под игом монгольским (СЛАЙД)

"Русь под игом монгольским" – короткий симфонический пролог, вводящий слушателя в суровую атмосферу эпохи и событий. Господствуют архаические попевки с дикуватым "всхлипывающим" форшлагом, с широко разведенными унисонами, звучащими у самых высоких (гобой и кларнет) и самых низких инструментов (туба, контрфагот), создавая тем самым впечатление безмерной дали, огромных пространств.

II. Песня об Александре Невском (СЛАЙД)

В былинной "Песне об Александре Невском" возникает главная тема России, ее непобедимости и величия ("А и было дело на Неве реке"). Хор унисонный (что характерно для эпических повествований) и построен на чередовании фраз, исполняемых то верхними голосами, то басами. Средняя его часть от слов "Ух, как бились мы, как рубились мы!" более оживленна и картинна. Мы слышим звуки битвы – бряцание оружия, удары мечей. Такой эффект создают (музыкальные инструменты) В то же время гусельные переборы у арф придают музыке характер эпического рассказа. Мелодия отличается переменностью размера (2/4 и 3/4), соответствующей ритму стиха. *(отрывок)*

III. Крестоносцы во Пскове (СЛАЙД)

3-я часть – "Крестоносцы во Пскове" - составляет резкий контраст с предшествующими частями, и сама внутренне контрастна. Здесь впервые сталкиваются противоборствующие образы.

Жесткой, с резкими созвучиями, грозно звучащей тяжелой медью, суровым аскетическим хоралом и воинственными фанфарами характеристике врагов противопоставлены скорбные напевы и трепетная эмоциональность звучания струнных, воплощающих народное горе.

Мрачное оркестровое вступление сменяется тихим "святым" пением "Peregrinus" - хоралом крестоносцев.

При втором проведении (вторая варьированная строфа) хорал звучит уже фанатически-иступленно. В оркестре новые угрожающие темы – военный сигнал крестоносцев и неумолимо нисходящая хроматическая тема.

Все это вместе сливается в потрясающую симфонию ужаса и разрушения.
(отрывок)

IV. Вставайте, люди русские (СЛАЙД)

Часть "Вставайте, люди русские" наполнена русской народной песенностью.

Угнетенная, величавая и скорбная Русь предстает теперь с другой стороны - героической.

Хор замечателен своей активностью и ритмической энергией. Этот хор был очень любим в годы Великой Отечественной войны. Он действительно является боевой патриотической песней.

Как тревожный набат возникает краткое вступление к хору (набатный колокол звучит в оркестре на протяжении всей первой части хора). Главная мелодия его содержит чеканные призывные интонации, особенно вторая ее половина. Прекрасная ре-мажорная тема средней части (хор написан в трехчастной форме), исполняемая альтами, а затем басами, она воплощает образ Родины: "На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу". Эта тема будет звучать еще в 5-й и 7-й частях "Александра Невского".(отрывок)

V. Ледовое побоище (2 СЛАЙДА)

Пятая, центральная часть кантаты представляет собой грандиозную картину "Ледового побоища". Живописное вступление рисует картину утреннего пейзажа на берегах Чудского озера. А далее, постепенно нарастая и ускоряясь, приближается неумолимой поступью страшная бесчеловечная сила. На упорно вдавливаемом остигавшем фоне звучит католический хорал из третьей части, доходящий до иступления. Им противопоставляются и молодецкая тема "Вставайте, люди русские", и глумливые скоморошья наигрыши, и стремительный ритм – скачки русских всадников.

Батальный эпизод завершается почти зримой картиной катастрофы – крестоносцы проваливаются под лед.

VI. Мертвое поле (СЛАЙД)

Шестая часть – "Мертвое поле" – единственная в кантате сольная ария, которая имеет черты народного плача-причета. Она покоряет строгостью напева, глубиной и искренностью чувства. Это песня для меццо-сопрано и оркестра.

Лирическое пение солирующего женского голоса в сопровождении почти одних струнных звучит с особой трогательностью после грандиозной сцены битвы. "Мертвое поле" – один из лучших номеров кантаты. Это скорбь Родины о погибших, воплощенная в символическом образе невесты, оплакивающей "славных соколов, женихов своих, добрых молодцев".

Естественно, что скорбную мелодию песни Прокофьев основывает на интонациях народных плачей, что особенно подчеркнуто в оркестровом вступлении.(отрывок)

VII. Въезд Александра во Псков (СЛАЙД)

В хоровом финале, прославляющем Русь-победительницу, соединяются в более мощном звучании знакомые русские темы кантаты: песня об Александре Невском и светлая мелодия из средней части хора "Вставайте, люди русские". Благодаря четырехголосному хоровому изложению (вместо унисона) она приобретает торжественный характер, приближается по звучанию к гимну. Одновременно с хором мелодия звучит и в оркестре. Вторая тема также дана в замедленном темпе и в более

широком хоровом изложении. Кроме этих двух, в финале возникают еще новая веселая плясовая тема у хора ("Веселися, пой, мать родная Русь") и скоморошьи наигрыши из 5-й части.

В "Александре Невском" чрезвычайно убедительно самим ходом музыкального развития утверждается победа живого человеческого народного начала над жестокостью и насилием. Драматургия кантаты основана на острейшем контрасте этих двух противоположных миров.

Таким увидел и показал нам образ великого полководца князя Александра Невского композитор Прокофьев.

(СЛАЙД) За великие дела во славу земли русской Александр Невский был причислен к лику святых.

В 1724 году Петр I основал в Петербурге монастырь в честь своего великого соотечественника (ныне Александро-Невская лавра) и повелел перевезти туда останки князя. Он же постановил отмечать память Александра Невского 30 августа, в день заключения победоносного Ништадского мира со Швецией.

(СЛАЙД) В 1725 году императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского – одну из высших наград России, существовавших до 1917 года.

Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, был учрежден советский орден Александра Невского, которым награждались командиры различных подразделений – от взводов до дивизий, проявившие личную отвагу и обеспечившие успешные действия своих частей.

(СЛАЙД) В 2008 году всеобщим голосованием на телевизионном конкурсе "Имя России" имя Александра Невского возглавило список великих людей России.

(СЛАЙД) Сегодня на уроке мы познакомились еще с одним музыкальным образом героической личности истории России через музыкальное искусство, затронули живопись, а с литературными произведениями можно познакомиться самостоятельно, проявив свою любознательность!

Александр Невский стал героем:

*литературного произведения XIII века «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра»,
повести писателя, журналиста и путешественника Василия Григорьевича Яна «Юность полководца»,*

поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище»

В послевоенное время историческому деятелю было посвящено несколько достаточно крупных романов и повестей:

Югов А.К. «Ратоборцы»,

Субботин А.А. «За землю Русскую»,

Мосяш С. «Александр Невский»,

Васильев Б. «Александр Невский»,

Сегень А.Ю. «Александр Невский. Солнце Земли Русской» (2002г.),

Юхнов С.М. «Лазутчик Александра Невского»

А теперь ответьте на такие вопросы:

1. Какой образ – живописный, поэтический, кинематографический или музыкальный вам кажется наиболее убедительным, понятным?
2. В чем преимущества каждого из способов воплощения образа?

Домашнее задание:

Слушать Кантату "Александр Невский". Дать краткую характеристику каждой части.

Строчками одного из этих стихотворений Дмитрия Кантова и хотелось бы завершить урок:

«Князь уберег нас от беды,
Хан больше к нам не слал баскаков...
А после вышли из Орды
Кутузов, Салтыков, Аксаков,
Тургенев, Тютчев, Карамзин,
И Чаадаев и Державин...
И каждый был – России сын,
И каждый был велик и славен».

(СЛАЙД)