ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК (ЛИТЕРАТУРА,МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА,ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ) - ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

Эффективность современного урока-это использование новых форм,отказ от известных штампов,стереотипов и стандартности в обучении при соблюдении общеобразовательных, развивающих и воспитательных задач.

Среди инновационных форм обучения особое место занимают интегрированные (межпредметные) уроки.Организация и проведение таких уроков помогает творческому развитию и самоактуализации личности, требует тщательной подготовки как педагога, так и обучающихся.

Организатору межпредметных уроков необходимо освоить технологию их проведения и поддерживать на этих уроках атмосферу доброжелательности,взаимного уважения.

Конспект дан в сжатом виде и содержит информацию об особенностях серебряного века в литературе, музыке, живописи и других видах искусства.

Содержание урока:

Звучат прелюдии №4,14 ор.11 А.Скрябина.

Преподаватель литературы:

Русская поэзия, в целом литература, искусство, культура последних лет 19 столетия и двух первых десятилетий 20 века значительна и многообразна, известна и изучена, но и по-прежнему любима.

Поэзия этого времени - свидетельство подлинности и неслучайности мира, России, человека, не только свидетельство, но и оправдание.

Время историческое и время художественное совпадают не всегда, так как содержание и родственно, и различно.

Серебряный век русской литературы подарил читателю уникальные образцы поэтического творчества.

Необходимо отметить, представители «нового» искусства заявили о себе в 80-х годах 19 века,когда появилась статья Д.Мережевского «О причинах упадка и новых течениях современной русской культуры».Эрудит,историк,поэт,писатель в своей статье дает программу нового искусства,которое он назвал русским модернизмом. По его мнению отечественная культура должна пойти через познание вечных духовных истин. Но были озвучены еще такие важные слова, как: нравственность и культура.При этом нравственность рассматривается им как высшая цель,к которой должна стремиться вся наша культура.

Перелистаем поэтические страницы серебряного века (студенты читают наизусть выбранное стихотворения, можно использовать стихотворения, и самостоятельно выбранные обучающимися, возможен и анализ прочитаных произведений):

·К.Бальмонт «Безглагольность»,

·О.Мандельштам «Она еще не родилась»,

·А.Ахматова «На шее мелких четок ряд»,

·В.Брюсов «Как царствао белого снега»,

·А.Блок «О,я хочу безумно жить!»,

·И.Северянин «Каретка куртизанки».

Преподаватель литературы:

Картина серебряного века. Она - это огромное количество художественных направлений,течений,школ,стилей,и по оценке современников такого разнообразия личностей художественная литература России не давала на протяжении всей своей истории.

Пример того,насколько противоречиво это время:

В красоте музыкальности,

Как в недвижной зеркальности,

Я нашел очертания слов…-

припевает символист К.Бальмонт («Аккорды»), а футурист В.Каменский назвал свой первый сборник «Танго с коровами».Эксперимент стал своего рода предтечей современной виртуальной поэзии М. Цветаева пишет: «Все окна флагами кипят. Одно - завешено». («Взятие Крыма»)

Символизм,акмеизм,футуризм... Каждое из этих направлений рождается в противовес другому и одновременно подпитывается им.Очень противоречивое,во многом контрастное время.Но самые прекрасные гармонии рождаются из контрастов.Что же происходит в музыкальном мире серебряного века?

Преподаватель музыкальной литературы:

В конце 19 - начале 20 века Россия щедрою рукой наградила нас талантливыми исполнителями и композиторами.Это Ф.Шаляпин,И.Стравинский и другие.Все личности очень емкие,прошедшие в своем творчестве множество этапов,каждый из которых начинался с перерождения,поисков нового самовыражения художника.В этом большую роль сыграло изначальное природное богатство и разносторонность интересов выдающихся музыкантов эпохи серебряного века: С.Рахманинов – композитор,пианист,дирижер; М.Чюрленис – копозитор,художник; А.Скрябин – пианист,композитор. Наблюдая за творческой судьбой этих авторов, понимаешь, что им мало одних только звуков, поэтому все они потянулись к синтезу.Их творчество,соприкасаясь, переплетается с другими видами искусств этого времени.

1.Что связывает творчество А.Скрябина с поэзией серебряного века?

2.Как ощущают свое время композитор А.Скрябин и художник М.Врубель?

Примерные выступления студентов:

Говоря о влиянии символизма на творчество А.Скрябина,мы имеем в виду его сонаты 3,4,9, «Божественную поэму», «Поэму экстаза», «Прометей».Главное,что их объединяет – образы и символы. А.Скрябин заимствует образ звезды,трактуя его несколько иначе.Если у символистов туман,звезда воплощают неясную призрачность,то у А.Скрябина звезда – идеал,стремление к счастью.

Четвертая соната состоит из самостоятельного вступления и сонатного allegro. Вступление основано на хрупкой,прозрачной теме,ее можно назвать темой звезды. А в дальнейшем тема звезды перевоплотится в образ,выражающий силу,огромный внутренний подъем.

Звучит тема вступления в репризе четвертой сонаты А.Скрябина.

Кульминация сонаты – кода,где в преображенном виде проводится тема вступления,звучит торжественно,выражая огромный подъем жизненных сил.Далекая звезда,по определению А.Скрябина,превращается в ослепительное,жгучее солнце.

Обратимся к самой символике.Как у поэтов,так и у А.Скрябина,использовались такие фигуры, как: круг и спираль. У К.Бальмонта мы читаем: «Я окружен огнем кольцеобразным»; у А.Блока: «Чертя за кругом плавный круг»; у В.Соловьева:

Хоть мы навек незримыми цепями

Прикованы к нездешним берегам,

Но в цепях должны свершить мы сами

Тот круг,что боги очертили нам.

А.Скрябин считал: форма должна быть в итоге как шар.

Художники рубежа веков хотели решить сверхзадачу – объединить различные виды искусств,поэтому многие символы плавно переходят из одного вида искусства в другой. Спираль встречается в разных видах искусства. Принцип расширяющихся кругов (т.е. спирали) воплотился у А.Скрябина в нарастающей интенсивности эмоционального напряжения.

Можно провести параллель между композитором А.Скрябином и художником М.Врубелем. В творческом наследии этих мастеров много общего.Отметим общие черты на примере произведений позднего периода – симфоническая поэма А.Скрябина «Прометей» и знаменитый врублевский «Демон».Авторы пришли к такому общему приему,как «геометрия кристаллов».Они были новаторами, и каждый из них в своей области искусств. Опираясь на классические традиции,они находили новые приемы выразительности.Наример, в симфонической поэме тема Прометея звучит вначале произведения одноголосно,развивается по спирали,что создается за счет постепенного охвата диапазона,усиления динамики. Произведение А.Скрябина усилил состав медно-духовой,ударной групп оркестра,а также хор,поэтому тема Прометея получает в финале мощное,фанфарное звучание.

Звучит фрагмент начала произведения,а затем финала «Прометея».

Эти два произведения имеют и общую цветовую гамму.Известно,А.Скрябин обладал цветным слухом,согласно таблице синоптических ассоциаций композитора тональность фа-мажор соответствует сине-лиловому цвету.Если мы обратимся к «Демону» М. Брубеля, то увидим, что преобладающей цветовой гаммой здесь является сине-лиловый цвет.

Преподаватель литературы:

Время рубежа – это время необычайных экспериментов.Но при всей своей общезначимости,которую придают своим произведениям художники, очень настойчиво в глубине этих новых течений начинает звучать русская тема: балеты А.Стравинского,полотна Н.Рериха,церковные песнопения в русской классической музыке,поэзия А.Блока,С.Есенина,В.Брюсова.

Каким бы ни было противоречивым это время,вечные темы существуют,вечные темы и спасают.

Тема Родины.Поэзия-музыка-живопись: существуют ли точки соприкосновения?

Примерное выступление студентов:

В 1890-1910 годы наступает новый этап в истории России. Поэтов,композиторов и художников не могла не волновать судьба страны,поэтому в это время ведущей становится тема Родины.Эта тема пронизывает многие произведения С.Рахманинова.

Цельностью и особой поэтичностью отмечен знаменитый Второй концерт для фортепиано с оркестром,премьера которого была воспринята современниками как событие,равное постановке «Вишневого сада» в Художественном театре.

Каждый из художников – А.Блок, С.Есенин, С.Рахманинов – по своему выражали любовь к Родине – в эпичности или в лирической утонченности, но у всех них был один общий сюжет – сюжет колокольности церквей. А.Блок в обращении к вере видит надежду на воскрешение России:

Там прикинешься ты богомольной,

Там старушкой прикинешься,

Глас молитвенный,звон колокольный,

За крестами – кресты, да кресты...

С.Есенин же,сознавая себя певцом деревни,не может обойтись без описания церквей и колоколен.

Я посетил родимые места,

Ту сельщину,где жил мальчишкой,

Где каланчей с березовую вышкой

Взметнулась колокольня без креста.

Трудно не услышать и в музыке вступления ко Второму концерту для фортепиано с оркестром С.Рахманинова творческую трансформацию колокольного звона.Это всего несколько аккордов медленных и мерных,чередующихся с неизменным басом,но неотразимой силой приковывающих слух.

Звучит вступление ко Второму концерту С.Рахманинова.

Преподаватель литературы:

Выступления студентов подтверждают мнения о том,что музыкальное пространство,как и все культурное пространство серебряного века наполнено синтезом,контрастом и высокой духовностью.И художники,и поэты,и музыканты ставят в своем творчестве сверхзадачу. Синтез искусства зазвучал настолько настолько мощно,что национального пространства ему было недостаточно.Завоевать Европу русскому искусству помогли такие выдающиеся люди,как Сергей Дягилев.

Преподаватель истории мировой культуры:

Выдающийся деятель культуры,русский меценат С.Дягилев с его блестящими «Русскими сезонами» в Париже,смог не только показать высокий исполнительский уровень,сказать новое слово в развитии культуры вообще,но и стать законодателем моды в Европе. Ведь в его спектаклях работали не только талантливые балетные танцоры,певцы,но и лучшие русские художники – Бакст, Рерих и другие. Мудрость Дягилева заключалась в том,что он выстроил стратегию завоевания Европы:сначала была организована выставка художников,затем - постановка оперы «Борис Годунов» М.Мусоргского с Ф.Шаляпиным в заглавной роли,а затем - его знаменитые балеты.Европа сдалась! Посмотрим фрагменты воссстановленного в 90-е годы А.Лиепой балета «Петрушка» И.Стравинского,хореография М.Фокина.

Видеофрагмент из балета «Петрушка» И.Стравинского.

С каким русским художником,на ваш взгляд,можно проследить общность творчества И.Стравинского?

Примерное выступление студентов:

Конечно, с Ф.Малиявиным. Вокруг произведений произведений Ф.Малявина и И.Стравинского разгорелись ожесточенные споры,но все они сходились в одном,что за балетами композитора и полотнами художника оригинальное национально-русское происхождение. В основе колористических завоеваний многих русских художников начала 20 века была яркая и броская декоративность. Пример картина Ф.Малявина «Вихрь»,в которой мы наблюдаем редкие по красоте цветовые сочетания красного,синего и зеленого.Задаче,которую поставил художник, - изобразить порыв внезапно налетевшего вихря,возникшее от этого бурное движение, - подчинена не только композиция,но и сама манера кладки мазка,кипения разноцветных красочных пятен.Поразительно разнообразен мазок художника неодинаковой плотности и самой причудливой формы,разбросанный в разных направлениях. Написанная с таким темпераментом и красочной мощностью,картина своей экспрессией не могла никого оставить равнодушным.

Преподаватель литературы:

Художественные открытия серебряного века подтверждают особый статус культуры этой эпохи: возрождение утерянных духовных начал. Об этом писал и В.Вейдле: «Сияние его,как и подобает серебряным векам – было, в известной мере,отраженным: его мысль и его вкус обращались к прошлому и дальнему… Но он воскресил Петербург, воскресил древнерусскую икону, вернул чувственность слову и мелодию стиху,вновь пережил все,чем некогда жила Россия...» . И будет жить... Стадия вызова: пробудить познавательный интерес учащихся и студентов к изучаемому материалу.

Стадия осмысления: помочь активно воспринимать изучаемый материал.

Стадия рефлексии: помочь обучающимся самостоятельно обобщить изучаемый материал и определить направление в дальнейшем его изучении.

Материал сгруппирован и предлагается для проведения данного урока в ССУЗ, лицеях и гимназиях.

Список используемой литературы:

• Баевский В.С. История русской поэзии: 1730 - 1980 / В.С. Баевский - М., 1996.

• Серебряный век: поэзия / сост. Т.А. Бек. - М., 2002.

• Поэзия серебряного века в школе: Книга для учителя/ Автор-сост. Е. М. Болдырева, А. В. Леденев. М., 2001.

• Брюсов В. Из книги «Далёкие и близкие» // Брюсов В. Собрание соч.: М., 1975.;

• Гарин И.И. Серебряный век: / И.И. Гарин - М., 1999.

• История мировой культуры (мировых цивилизаций): «Феникс», Ростов н/Д, 2008.

• Осетров Е. Лики русской музы (стихи и поэты серебряного века) - М., 1991.

• Поэтические течения в русской литературе конца XIX - начала XX века: Литературные манифесты и художественная практика: Хрестоматия/ Сост. А. Г. Соколов. М., 1988;

• Русская поэзия серебряного века: 1890 - 1917: Антология М., 1993;

• Русская музыкальная литература, выпуск 4, книга 2: «Музыка» - М., 2020.