МБУ ДО «Натырбовская детская школа искусств»

 МО «Кошехабльский район»

 Республика Адыгея

 Открытый урок для учащихся 3-5 классов

 К. Дебюсси «Детский уголок»

Автор: Гудкова Татьяна Леонидовна

преподаватель теории музыки

 2019г.

 Клод Дебюсси «Детский Уголок».

К. Дебюсси "Детский уголок"

 №1. "Doctor Gradus ad Parnassum"

 № 2. "Колыбельная слона»

 № 3. "Серенада кукле"

 № 4. "Снег танцует"

 № 5. "Маленький пастух"

 № 6. "Кукольный кэк-уок"

Цель: расширение кругозора учащихся в области зарубежной музыки конца XIX начала ХХ века.

Поставлены следующие задачи:

1.Образовательные задачи:

а) познакомить учащихся с сюитой «Детский уголок» для фортепиано К. Дебюсси.

б) обобщение знаний об изучаемом произведении;

в) формирование эмоционального отношения к музыке на основе их восприятия;

г) особенности строения сюиты К. Дебюсси «Детский уголок»

2. Воспитательные задачи:

 а) воспитывать позитивное отношение к искусству

б) воспитывать уважение к традициям зарубежного искусства;

в) формировать нравственно-эстетические восприятия к услышанному произведению

г) формировать этетический вкус, чувство прекрасного.

 3. Оборудование: музыкальный центр, компьютер, портрет К. Дебюсси, картины.

 Ход урока.

1. Организация учащихся.
2. Основная часть урока:

Преподаватель: Волшебное мгновенье, когда звучит прекрасная музыка. Так и хочется, чтобы мелодия не останавливалась, чтобы она продолжалась как можно дольше. Эти слова можно отнести к музыке К. Дебюсси. Сегодня мы послушаем и узнаем много нового и интересного о французском композиторе К.А. Дебюсси и о его музыкальной сюите для детей под названием «Детский уголок».

 К. Дебюсси - самый яркий представитель импрессионизма в музыке. Творчество этого композитора включает большой круг разно жанровых произведений, предназначенных для разных исполнительских составов.

 Его искусство отличается колористическими красками, хрупкостью, изменчивостью мелодики, тонкостью гармоний, ритмической прихотливостью, использованием сложных ладов и элементов политональности, зыбкостью музыкальных образов. К. Дебюсси выявил возможность музыки передавать тончайшие оттенки настроений, их колебания. Его музыка по большей части программна: в ней как в полотнах художников-импрессионистов, господствуют смутные, неявно выраженные образы, возбуждающие фантазию. В музыке Дебюсси расширил палитру выразительных средств, своего рода звуковых бликов, сложных аккордов. Обращение композитора к архаичным мелодиям, простым, но своеобразным, неуловимой, зыбкой ритмикой, чистыми и тонкими оркестровыми красками.

Музыкальный язык импрессионистов яркий, насыщенный, но очень сложный. И поэтому хотелось познакомить учащихся с музыкой импрессиониста на примере сюиты для фортепиано для детей: "Детский уголок" К. Дебюсси, поскольку в этом произведении музыкальный язык достаточно упрощен.

 Сюита "Детский уголок" К. Дебюсси.

Сюита для фортепиано "Детский уголок" была написана, опубликована в1908 году и публично исполнена 18 декабря 1908 года пианистом Гарольдом Бауэром. Наряду с высокой поэтичностью, шутливой иронией, тот мягкий ласковый юмор, которые окрашивали отношения композитора к дочери, к ее детским выдумкам. Публика это сразу почувствовала и оценила. Сам же композитор, как об этом вспоминал Гарольд Бауэр, "не был спокоен по поводу своего публичного вторжения в область юмора - во время концерта он не вошел в зал и был очень удовлетворен, узнав, что его музыкальная фантазия заставила публику смеяться".

Юмор содержится уже в английских заголовках сюиты и ее частей - это как бы шутливое обращение отца к ребенку, который воспитывается под руководством английской "мисс" (хорошо известна большая склонность, которую питал Дебюсси к различным английским словечкам, анекдотам и вообще к английскому юмору). Композитор сам сделал забавные рисунки для оформления первого издания цикла.

Созданию юмористического настроения способствует и чисто музыкальный прием, играющий большую роль в музыкальной драматургии сюиты, - пародирование уже знакомой музыки, переосмысление широко известных тем и музыкальных образов. В этом отношении наиболее характерными являются первая и последняя пьесы.

Первая - "Doctor Gradus ad Par. nassum" и своим названием и пианистической фактурой пародирует хрестоматийный сборник этюдов Клементи - Таузига. Именно с серьезностью и назойливой систематичностью связан музыкальный образ доктора (горькое, но необходимое лекарство, которое нужно регулярно принимать). Иронический подтекст последней пьесы "Кукольный кэк-уок" заключается в том, что Дебюсси вводит в ее среднюю часть знаменитый "мотив томления" из "Тристана и Изольды" Вагнера (произведение, которое, кстати говоря, Дебюсси очень высоко ценил, несмотря на неприятие принципов Вагнера).

В "Детском уголке", нашло выражение богатое чувство юмора, - но здесь Дебюсси во многом следует традициям, разработанными русскими композиторами. В первую очередь хотелось бы вспомнить - "Картинки с выставки" Мусоргского ("Лиможский рынок", "Балет не вылупившихся птенцов", "Тюильрийский сад" из "Картинок с выставки", а также романс Бородина "Спесь"). Как известно - и видно даже по этим названиям, - многое в юморе русских композиторов связано с обращением к детям. Самый популярный в наше время русский сборник пьес для детей – это «Детский альбом» Чайковского был также наверняка известен Дебюсси. Это сочинение было создано незадолго до того времени, когда он общался с семьей фон Мекк (написано в мае 1878 года), и молодой пианист, по всей вероятности, проигрывал или проходил с детьми Надежды Филаретовны многие из этих пьес.

Необычайно поэтично программное описание, принадлежащее замечательному исполнителю музыки Дебюсси, пианисту Альфреду Корто, который показал, каким открытием нового мира - души ребенка, его непосредственных реакций, его глубоко эмоциональных вопросов и своевольных ярких фантазий явился этот необычный цикл Дебюсси.

Подлинно художественное произведение, как правило, обладает многоплановым образным строем. Приведенный текст Корто оказывается в высшей степени субъективным. В принципе возможны различные литературные программы, в такой же степени отвечающие содержанию этого цикла.

«Детский уголок» К. Дебюсси посвятил своей маленькой дочери Эмме. В семье ее ласково называли Шушу. Девочка была очень ве­селой, подвижной, и, не как все дети, любила играть со своими игрушками. Когда родители брали ее с собой в цирк или маленький кукольный те­атр, Шушу хохотала от забавных гримас кукол и клоунов, танцевавших модные тогда танцы. Вернувшись, домой, она разыгрывала целые сценки с обитателями своего детского уголка. В этом маленьком театре Шушу зас­тавляла страдать и смеяться, петь и танцевать своих любимых кукол и зверушек.

Композитор К. Дебюсси, наблюдая это, решил нарисовать звуками не­которые эпизоды из жизни своей маленькой дочери, так и появилось про­изведение, с которым мы будем знакомиться - "Детский уголок" она вклю­чает шесть разнохарактерных пьес. Каждая из них имеет свое название, за которым скрывается ее герой. Все вместе пьесы составляют особую форму сюиту. Слово "Сюита" - французское, оно означает "ряд", "последо­вательность". В музыке - это обычно несколько пьес объединенных общим названием. В "Детском уголке" мы как раз встречаем форму сюиты.

Фортепианная сюита К. Дебюсси "Детский уголок" - произведение, в котором воплощен наивный и мудрый, сказочный и реальный, забавный и грустный, а в целом чудесный и добрый мир детства. И хотя сочинение было создано в начале века, главные герои сюиты - кукла, игрушечный слон, пастушок - любимы, близки и понятны современным детям.

 Преподаватель: - Сейчас прозвучит первая пьеса сюиты. Что вы услышите во время звучания музыки?

 "Doctor Gradus ad Parnassum"

"Doctor Gradus ad Parnassum" характеризуется своеобразным подходом к пародируемому оригиналу. Хотя здесь сразу же чувствуется, что первым толчком послужил инструктивный этюд, но насколько опоэтизирован и приподнят в пьесе банальный и сухой для всех пианистов образ! Это тонкая, нежная музыкальная картина, вся выдержанная в мягких пастельных красках.

Необычайно поэтично программное описание, принадлежащее замечательному исполнителю музыки Дебюсси, пианисту Альфреду Корто:

"С первых же тактов пьесы "Doctor Gradus ad Parnassum" возникает прелестный образ ребенка за роялем, несколько насмешливый рассказ о его невинной, неравной и смиренной борьбе с однообразными сложностями вероломного Муцио Клементи. Какая тоска, какие непомерные разочарования либо непреодолимое желание развлечений из-за солнечного луча, из-за пролетающей мухи, из-за осыпающейся розы обнаруживают и неожиданные остановки и замедления от недовольства. А в заключение сколь неудержимый порыв к движению, к играм, к наконец-то обретенной свободе.

 "Колыбельная слона"

"Колыбельная слона" (оригинальное название - "Jimbo's Lulfaby" - "Колыбельная Джимбо" - так звали игрушечного слоненка маленькой Шушу) рождает в нашем представлении образ неуклюжего, несколько тяжеловесного существа, вызывающего, однако, самые нежные и ласковые чувства.

 Жанр колыбельной как нельзя лучше помогает показать образ с легким оттенком юмора. Ведь звучание колыбельной чаще всего ассоциируется с чем - то маленьким, беззащитным и нежным. У Дебюсси же этот жанр характеризует пусть и игрушечного, но все - таки слона. Отсюда - и нетипичное для колыбельной использование на протяжении всей пьесы низкого регистра, и нетрадиционный для колыбельной аккомпанемент в виде чередующихся больших секунд. Тяжеловесная, несколько угловатая мелодия колыбельной построена по звукам пентатоники, что придает музыке некоторый восточный колорит.

Необычайно поэтично программное описание, принадлежащее замечательному исполнителю музыки Дебюсси, пианисту Альфреду Корто:

«в "Колыбельной слона" прекрасные истории, нежно напеваемые кроткому фетровому слону, слишком великому для укачивающих его маленьких рук.

Она (имеется в виду Шушу) рассказывает ему эти истории без слов, выдумывая их для себя, - шестилетняя Шехеразада, пребывающая в чудных грезах детства, более сильных, чем действительность, более пленительных, чем волшебство. А затем ребенок ли, игрушка ли засыпает?

Может быть, и ребенок, и игрушка».

  "Серенада кукле"

Характер этой серенады подчеркивается авторским указанием: "Нужно держать левую педаль на протяжении длительности всей пьесы, даже в местах, обозначенных". При таком исполнении звучание приобретает призрачность, все становится иллюзорным.

Главные признаки жанра - плавная, выразительная мелодия и

аккомпанемент, подражающий звучанию гитары или мандолины.

 В "Детском уголке" героиней серенады, Дебюсси сделал куклу, поэтому

перечисленные жанровые признаки заключают в себе нечто игрушечное. Весь комплекс музыкально-выразительных средств характеризует "кукольное" звучание серенады: облегченная фактура, забавная

"прыгающая" мелодия, построенная на широких интервалах и предваряемая

форшлагом, своеобразная гармония, в которой выделяется звучание пустых

кварт и квинт, внезапные динамические контрасты, резкие смены главного и

отрывистого движения:

Необычайно поэтично программное описание, принадлежащее замечательному исполнителю музыки Дебюсси, пианисту Альфреду Корто:

«Серенада кукле»... За слегка насмешливым подражанием однообразному сопровождению - вся своенравная грация и вольная прихоть детской болтовни, которой внимает неподвижная улыбка новой куклы, застывшей в (курьезной) позе, приданной ей очередным капризом девочки».

 В "Серенаде кукле" можно по аналогии представить себе, что поющий серенаду вошел в роль и вдруг, забыв, что серенада предназначена кукле, дал волю человеческим чувствам. Потом, внезапно стряхнув с себя очарование, снова возвратился в "игрушечный" мир.

Следующий музыкальный номер сюиты называется

 "Снег танцует"

"Снег танцует". « Танцует снег, - и грустно и приятно, прильну к окну, следить из теплой комнаты за безмятежно падающими хлопьями. Что же сталось с птицами и цветами? И когда же вновь засверкает солнце?» -

поэтично программное описание, принадлежащее замечательному исполнителю музыки Дебюсси, пианисту Альфреду Корто.

Для пьесы "Снег танцует" Дебюсси избрал жанр токкаты. (к этому жанру композитор неоднократно обращался в своем фортепианном творчестве: токката из сборника "Для фортепиано", пьеса "Движение" из I-й тетради "Образов","Сады под дождем" из "Эстампо"). В основе токкаты лежит исполнительский прием - быстрое чередование обеих рук, которое создает

ощущение моторности, непрерывности течения музыки. В данном же сочинении токкатный жанр отличен фактурным многообразием, очень интересной гармонической основой, благодаря которому создается особый колорит неустойчивости, недосказанности и зыбкости. Дебюсси обращается к виртуозному не ради решения технических задач. Его импрессионистическая токката примечательна, прежде всего, своим необычным образным содержанием, которое позволяет отнести "Снег танцует" к наиболее интересным и новаторским страницам "Детского уголка".

 «***Маленький пастух»***

Большой поэтичностью и теплотой чарует пьеса «Маленький пастух». В ней композитор воспроизводит звучание свирельных наигрышей, но сообщает им большую реальность и эмоциональную насыщенность. В основе пьесы – два тематических элемента, имитирующих наигрыши маленького пастуха: созерцательно-печальный и хороводно-танцевальный. Несмотря на различие характера, оба напева имеют общие черты: выделение звучания тритона, причудливый и капризный ритмический рисунок, которому триоли придают ощущение свободы и непринуждённости. Можно отметить интонационные связи наигрышей с музыкальными темами более ранних произведений Дебюсси: первый наигрыш близок флейтовому лейтмотиву Фавна (Прелюдия к "Послеполуденному отдыху Фавна"), а также основной теме Сиринкс ("Пьеса для флейты соло "Сиринкс").

 Пианист Альфред Корто дал поэтично описание этому произведению:

"Маленький пастух" - маленький воображаемый и прелестный пастушок простодушного стада... поэзия сельских услад, молчания и далей создается вашим наивным превращением...»

И последний музыкальный номер сюиты называется

 "Кукольный Кэк-уок"

"Кукольный кэк-уок" переводит в сферу танцевальной музыки, связанной с нарождающимся в это время джазом. Об интересе, который проявлял Дебюсси к этому новому искусству, свидетельствует целый ряд его сочинений, среди которых можно упомянуть пьесу "Маленький негр" (1913), а также прелюдии "Генерал Лявин, эксцентрик" и "Менестрели" (последняя была написана под впечатлением гостившей в Париже американской менестрельной труппы).

И снова обратимся к поэтично программному описанию, принадлежавшему замечательному исполнителю музыки Дебюсси, пианисту Альфреду Корто:

«Кукольный кэк-уок" - двигается курьезный полишинель: то раздвигается, то вновь собирается; комические увертки сопровождаются таким живым смехом, таким увлекательным весельем, что рука, управляющая этой игрой, от невыразимого чувства трепещет нежностью".

Оригинален заголовок пьесы: "Golliwoog's cake-walk" ("Кэк-уок Голливога"; Голливог - уродливая кукла-негритенок с черными, торчащими во все стороны волосами, а также "одно из прозвищ комедийного "негра" в менестрельных представлениях").

Кэк-уок как танцевальный жанр нередко выступал под другим названием - рэг-тайм (буквально, "рваный ритм"; например, рэг-тайм "Florida Cacewalk"). Приведем описание этого танца, сделанное одним из крупнейших советских специалистов в области американской музыки В.Д. Конен: "Рэг-тайм - исключительно фортепианный жанр... Фортепиано в рэгтайме трактовалось как инструмент не мелодический или гармонический, а ударный. Менестрельный пианист переносил на фортепиано принципы ансамблевой игры на банджо, подчеркивая и утрируя их. Техника рэгтайма основывалась на стаккатных звучаниях, на аккордовых кляксах, на жестких и необычайно заостренных ритмических акцентах".

 Преподаватель: Подводя итог нашему музыкальному уроку, можно сказать, что в "Детском уголке" царит атмосфера реальности, иногда даже

современности ("Кукольный кэк-уок" один из первых отзвуков танцевальных ритмов XX века в европейской музыке).

 К. Дебюсси - один из немногих композиторов по настоящему, понимавших детей и умевших писать для них доступным и интересным языком. В этом отношении композитора можно поставить в один ряд с Шуманом и Чайковским.

Сюита Дебюсси "Детский уголок" - прекрасное концертное произведение и драгоценная жемчужина педагогического репертуара.

Когда знакомишься с "Детским уголком" Дебюсси, то можно сказать, что – это поэма о детях. Но, изложена музыкальная поэма вполне "взрослыми" художественно-техническими средствами.

Изучение "Детского уголка" может дать ключ к пониманию музыки Дебюсси. Фортепианные сочинения Дебюсси хочется сравнить с партитурами - в любом из них на протяжении больших отрезков комбинируются многочисленные голоса, линии или целые пласты музыки.

***Преподаватель*:** Подошел к концу наш урок. Надеемся, что он останется в вашей памяти и что каждая встреча с музыкой К. Дебюсси для вас будет настоящим праздником, большим волнующим событием. О произведениях этого композитора можно рассказывать много и долго. Поэтому скажем музыки К. Дебюсси «до свидания», а это значит – до новых музыкальных встреч.

 Литература:

1. Абрыгина Е.Е. Музыка К. Дебюсси в художественном постижении мира школьниками. - М., 1983.

2. Вопросы фортепианной педагогики. / Под ред. В. Натансона. - М.: Музыка, 1976.

3. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. - Л.: Советский композитор, 1990.

4. Дебюсси и музыка XX века. Сб. ст. - Л., 1983.

5. Конен В Пути американской музыки. - М, 1965.

6. Копчевский Н. "Детский уголок" К. Дебюсси. - М., 1976.

7. Корто А.О. Фортепианная музыка Клода Дебюсси. - М, 1965.

8. Кремлев Ю Клод Дебюсси. - М, 1965.

9. Лонг М. С Дебюсси за роялем. - М.: Советская музыка, 1962, - № 8.

10. Мартынов И.И. Клод Дебюсси. - М., 1964.

11. Музыкальная литература зарубежных стран. / Под ред. Б. Левика. - М., 1980.

12. Смирнов В. Клод-Ашиль Дебюсси. - Л.: Музыка, 1978.

13. Яроциньский. Дебюсси, импрессионизм и символизм. - М., 1978.