Музыкальное путешествие в 18 век.

Величие барокко

и

галантность рококо..

Методическая разработка.

Концерт – лекция.

Автор: преподаватель I категории

Золотова Лариса Константиновна

Лобня – 2011 г.

Пояснительная записка.

Цель данного мероприятия - воспитать интерес и любовь к музыке 18 века.

Задачи:

- максимально доступно раскрыть содержание музыкальных произведений 18 века

- развить художественное воображение, фантазию, образное и ассоциативное мышления учащихся,

- воспитать в учащихся умения держаться на эстраде.

Данная методическая разработка может рассматриваться как этап в работе над методической темой «Воспитание образного и эмоционального мышления на основе личностно-ориентированного подхода к учащимся».

Главной задачей исполнителя – музыканта является глубокое постижение и точная передача художественного образа сочинения. Интерпретация музыки 18 века не может считаться ценной, если она не аутентична, то есть исторически не достоверна. Можно с уверенностью утверждать, что музыку старых мастеров современным детям исполнять аутентично очень сложно , так как её содержание остаётся для многих детей непонятным.. Между тем, сочинения композиторов 18 века составляют чуть ли не половину школьного репертуара.

Центральная задача настоящего мероприятия – исправить это упущение, максимально приблизить современных детей к художественной культуре, мышлению и быту человека 18 века, тем самым сделать близким и понятным образное содержание старинной музыки и дать возможность учащимся исполнять музыку осмысленно, с большим интересом и любовью, а главное - исторически достоверно.

Эта непростая задача потребовала проведения мероприятия в форме концерта – лекции с кратким, доступным и занимательным по содержанию словесным пояснением к каждому номеру. Содержание словесного комментария составили характерные черты эпохи 18 века, исполнительские традиции и инструментарий 18 века, своеобразие личности музыкантов того времени, стилевые особенности господствующего тогда художественного направления барокко и рококо.

С целью повышения эффективности восприятия художественного образа была использована компьютерная программа POWER POINT 2010. Особенно ценно сопровождение соответствующими слайдами непрограммной музыки, что способствует более полному раскрытию её образного содержания.

Благодаря программе POWER POINT 2010 на сцене слились воедино музыка, архитектура, скульптура, живопись, декоративное убранство и мода 18 века. Что наряду с соответствующими костюмами участников, декорациями, использованием тембров органа и клавесина и словесными пояснениями создало своеобразную атмосферу «погружения» в далёкий 18 век. Это позволило выполнить немаловажную задачу мероприятия - расширить круг образов музыки 18 века , раздвинуть рамки ассоциативного образного мышления, разбудить фантазию и художественное мышление участников и зрителей концерта.

Для создания нарядной обстановки великосветского салона были использованы соответствующие театральные декорации, старинные подсвечники, множество разнообразных свечей, часы, светильник и столик в стиле рококо.

Концерт – лекция состоит из двух крупных разделов: первый посвящён органному музыкальному творчеству, второй – клавесинному. Концерт обрамлён кратким вступлением и заключением.

Концерт – лекция рассчитан на школьников среднего и старшего возраста

Программа концерта.

Музыка **Барокко.**

1. Д. Циполи. Менуэт ре минор. Исп. **Громцева А.(Преп. Золотова Л.К.)**
2. Д.Циполи. Прелюдия и фуга ми минор.Исп. **Мясникова А.(преп. Золотова Л.К.)**
3. И.С.Бах.Маленькая прелюдия До мажор.Исп.**ФлегентоваМ(пр.ЗолотоваЛ.К.)**
4. И.С.Бах.Маленькая прелюдия ми минор. Исп**.ЖуравлёвН.(пр.Мартынова Е.Г.)**
5. И.С.Бах.Органная хоральная прелюдия фа минор. Исп. **Золотова Л.К.**
6. И.С.Бах. Нотная тетрадь А.М.Бах.Менуэт соль мажор. Исп**. Громцева А.**
7. И. Кирнбергер. Менуэт соль диез минор. Исп**. Семёнова Н.(пр. Золотова Л.К.)**
8. И.С.Бах. Органная токката и фуга ре минор. Исп. **Золотова Л.К.**
9. И.С.Бах. Инвенция си минор. Исп. **Пухова Е.(пр. Чернышёва И.И.)**

Музыка **Галантного стиля**

1. Л.Моцарт. Менуэт ми минор. Исп. **Флегентова М.(пр. Золотова Л.К.)**
2. Л.Моцарт. Менуэт ре минор. Исп. **Боброва Е.(пр. Золотова Л.К.)**
3. Ж.Ф. Рамо. Менуэт. Исп. **Сапончик П.(пр. Мартынова Е.Г.)**
4. И . Пахельбель. Гавот ля минор. Исп. **Золотов М. (пр. Чернышёва И.И.)**
5. А.Каттинг. Куранта. Исп. **Рогатина Е.(пр. Павлова Н.Г.)**
6. И.Кристман. Точильщик. Исп. **Громцева А(пр. Золотова Л.К.)**
7. Неизв. автор. Контрданс. Исп. **Агапова П.(пр. Павлова Н.Г.)**
8. Ф. Куперен. Непорочность. Исп. **Флегентова М.(пр. Золотова Л.К.)**
9. Ф.Куперен. Кукушка. Исп. **Золотов В.(пр.Чернышёва И.И.)**

Сценарий

КОНЦЕРТ – ЛЕКЦИЯ

«Музыкальное путешествие в 18 век.

Величие барокко и Галантность рококо.»

Лобня – 2011 г.

 Приглашение

12 мая в 18.00

Концертный зал ЛДШИ Ленина 15А

Концерт-лекция

«Музыкальное путешествие в 18 век. Величие барокко и галантность рококо»

Слайд 2 (католический собор)

1. Звучит **менуэт Д.Циполи. Исп. Громцева А.**

Ведущий: Думаю, вы со мной согласитесь, что услышанная музыка производит на нас потрясающее впечатление. Она словно уносит нас в небо, в открытый космос, отрывая от повседневных забот, и погружает в атмосферу необычайного величия и возвышенности.

Эта потрясающая музыка была создана 300 лет назад, в очень загадочное и интересное время**. Давайте сейчас совершим небольшое путешествие в ту эпоху, послушаем музыку того далёкого от нас времени, узнаем на каких музыкальных инструментах играли тогда люди, какие выдающиеся имена композиторов прославили этот период времени и какое содержание вкладывали они в свою музыку. Итак, мы отправляемся в загадочный и удивительный 18 век!**

2. **Слайд 3 (космос)**

17 и 18 века- это время множества открытий . Среди них - изобретение микроскопа и телескопа. **Человек**, заглянув в них, поражён. Оказывается, он, мнивший себя царём природы, **лишь песчинка в масштабах бесконечной Вселенной**, его жизнь так коротка и мимолётна, а окружающий мир такой великий, сложный и многообразный! Человек стал задумываться о смысле своего существования, стал рассуждать на тему что есть жизнь и смерть, добро и зло, стал искать ответы на эти вопросы в религии, всей своей душой человек обратился к Богу**. Смятенное и взволнованное состояние человека нашло отражение в искусстве, которое искусствоведы назвали «барокко».**

Слайд 4 **(Собор св. Петра) щёлкнуть 2 раза.**

Художественный стиль барокко имеет свои особенности. Во-первых, это **масштабность, грандиозность** произведений искусства. Архитекторы, скульпторы, художники, композиторы эпохи «барокко» через громадные размеры своих творений словно демонстрируют человеку мимолётность и кратковременность человеческой жизни в огромном мире.

И вот мы оказываемся в мире огромных **храмов,**

Слайд 5 (Лувр) щёлкнуть 2 раза) дворцов,

Слайд 6 (Версаль) щёлкнуть 2 раза) в мире **картин**, занимающих целиком потолок или стену зала**.**

Во-вторых, для искусства барокко характерна **невероятная роскошь и порой преувеличенная пышность** , ювелирная тончайшая отделка деталей, стремление удивить и произвести на человека ошеломляющий эффект. Неслучайно слово «барокко» в переводе с итальянского языка означает **причудливый, странный.**

Слайд 7(«геркулесы»)

Парадные фасады дворцов в стиле барокко украшались множеством **лепных украшений, резьбой, колоннами, пилястрами, многоцветной скульптурой**.

Слайд 8(фонтан)

Продолжением дворца служили **оранжереи, многочисленные фонтаны**, **террасы, парки**.

Слайд 9 (зал с зеркалами)

Поистине потрясающее впечатление производит на человека внутреннее **убранство королевских апартаментов**: живописные картины на стенах, росписи на потолках в позолоченном лепном обрамлении, изящные замысловатые люстры, огромные зеркала во всю стену.

Слайд 10 А как роскошно декорируется мебель!

Столы, кресла в стиле барокко имеют сложные и изысканные формы. Их ножки красиво изогнуты, украшены богатой позолоченной резьбой. Кресла обиты дорогим бархатом. По внешнему виду они кажутся произведениями не мастера по дереву, а ювелира, настолько они перенасыщены украшениями, не оставляющими ни одного свободного места на поверхности дерева.

Слайд 11(столик)

3. Музыкальные произведения композиторов барокко также поражают нас своей мощью и величием, они полны страсти, накала чувств.

Слайд 12

Одним из интереснейших композиторов эпохи барокко является итальянский композитор **Доменико Циполи**. Его прекрасная музыка открывала наш концерт.

Монах ордена иезуитов Доменико Циполи был глубоко верующим человеком. Он не только сочинял музыку, но и ,имея очень солидное по тем временам образование, преподавал в университете философию и теологию (науку о Боге). За свою недолгую жизнь, а прожил он всего 39 лет, Циполи написал много красивейшей музыки. Его музыка о страданиях и радостях человека, о величии мира, тайнах мироздания.

В нашем распоряжении, к сожалению, нет настоящего органа и клавесина, эти инструменты, как вы понимаете, большая редкость в наши дни. Но мы всё же можем окунуться в мир старинной музыки благодаря достижениям современной техники.

Д. Циполи . Прелюдия и фуга ми минор. Исп. Мясникова А.(2-2,5 мин.)

Слайд 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24(зелёная комната)

4. Для выражения в музыке сильных человеческих переживаний, глубоких размышлений более всего подходил самый большой и сложный музыкальный инструмент в мире, **«король» всех инструментов - орган**. **Слайд 25**

Орган- самый древний предок современного фортепиано. На органе играют как на фортепиано, нажимая клавиши. Вот только это не клавишно-молоточковый инструмент, а клавишно-духовой. **Прародительницей органа** **была………… дудочка**. **Слайд 26 (два раза щёлкнуть)** А точнее флейта Пана. Такое имя флейте дали древние греки. Они считали, что придумал этот инструмент бог лесов и рощ Пан. Флейта Пана представляет собой несколько дудочек разной величины, соединённых вместе.

Играть сразу на нескольких дудочках было трудно, человеку не хватало дыхания. Поэтому люди стали искать механизм, заменяющий дыхание человека. Позже люди придумали нагнетать воздух водяным насосом, так появился далёкий предок современного органа – **гидравлос**. **Слайд 27**

(**2 раза щёлкнуть)**

Для того чтобы воздух попадал не во все трубы сразу, а только в определённом порядке, в соответствии с мелодией, в 1 веке до н.э. римский **архитектор Витрувий изобрёл клавиши**. Первые органные клавиши были огромными и очень тяжёлыми. Органист играл не пальцами, а сжатыми кулаками и даже локтями! А чтобы рукам не было больно, надевал кожаные перчатки. Намного позже клавиши приобрели современный вид.

Слайд 28

Каждый орган неповторим и строится по специальному проекту. Внутри него есть лестницы, комнаты. Если сто лет назад в этих помещениях рабочие вручную качали огромные меха – подавали воздух в трубы, то в наше время **эту работу выполняют электромоторы**.

Слайд 29

Современные органы имеют **тысячи труб**. Чтобы создать звуки разнообразной окраски, трубы делают из разных материалов – из жести, свинца, меди, дерева. А чтобы звуки имели разную высоту, трубы делают разные по длине и диаметру. Самые большие трубы органа имеют высоту более 10 метров, а самые маленькие – 10 миллиметров!

Слайд 30(кафедра)

Исполнитель-органист сидит на длинной скамье за кафедрой. Кафедра органа своим сложнейшим устройством внешне может напомнить нам даже пульт ЭВМ. Перед органистом террасами расположены клавиатуры органа, они находятся одна над другой, а под его ногами– клавиатура для ног. В большом органе бывает 7 ручных клавиатур, в каждой из которых 72 клавиши! Клавиатура для ног обычно включает 32 клавиши. На ножной клавиатуре активно играют обеими ногами, пользуясь попеременно каблуком и носком . Думаю, что всем понятно -играть на органе очень сложно.

Слайд 31(террасы клавиатур)

В отличие от фортепиано , на органе динамические оттенки форте и пиано достигаются не силой нажатия, а включением большего либо меньшего количества труб. Чем больше труб задействовано в процессе исполнения, тем громче музыка. Если на фортепиано звук постепенно гаснет, то на органе звук будет длиться ровно столько, сколько палец держит клавишу.

И.С.БАХ. Маленькая прелюдия До мажор. Исп. Флегентова М.(1 мин.)

Слайды 32, 33, 34, 35, 36,37(орган в розовых тонах)

5. Слайд 38 В 7 веке Папа Римский ввёл орган в католический обряд богослужения. С этого времени и до наших дней **этот инструмент прочно обосновался в соборах и церквях большинства** европейских стран. Он царит в церкви, украшая службу своей мощью, красотой и величием***.***

Слайд 39 (органист) С этих пор **п*рофессия органиста*** *стала очень востребована. Без исполнителя на органе богослужение в церкви стало невозможным. В основном все великие музыканты, прославившие эпоху барокко, начинали свою творческую деятельность с профессии церковного органиста.*

Все секреты устройства органа знал непревзойдённый органист-виртуоз, Иоганн Себастьян Бах. Его приглашали оценить новый инструмент в соседние города. К удивлению присутствующих, он точно указывал те места, где звуки органа будут казаться глухими, а где будут слышны лучше всего.

Слайд 40(св. Цецилия играет на органе)

Нужно заметить, что – одной из самых характерных особенностей музыки эпохи барокко является **полифонический стиль письма**.

Полифония – **это многоголосие, в котором все голоса равноправны**. Можно представить себе, каким грандиозным и монументальным становилось произведение, в котором одновременно соединялось несколько мелодий- голосов.

Полифоническая музыка в органном звучании создаёт в человеке ощущение глубокого внутреннего сосредоточения, философского раздумья.

Искусство полифонии достигло совершенства в творчестве И.С.Баха

6. **И.С.Бах – последний великий творец эпохи барокко**.

Слайд 41(портрет Баха, щёлкнуть 1 раз)

Восторг и благоговение охватывает нас при соприкосновении с музыкой И. С. Баха. Образы его музыки велики и загадочны, недосягаемо высоки, величественны и совершенны. Музыку Баха часто сравнивают с космосом, Вселенной.

Почему она покоряет наши сердца? **О чём она**?

Бах всю свою жизнь выполнял обязанности органиста в разных церквях Германии, и , безусловно был глубоко верующим человеком.

Слайд 41 СЛОВА(щёлкнуть два раза)

Следующее его высказывание служит тому доказательством: «**Вся моя музыка принадлежит Богу, и все мои способности Ему предназначены. Главная и конечная цель…всей вообще музыки есть служение славе Божьей и освежению духа. Где это не принимается во внимание, там нет никакой музыки, а есть только дьявольская болтовня и назойливый шум.»**

Несомненно, в музыке этого гения **заложен глубокий философский смысл.** Вопросы отношений человека и Бога, смысла жизни и смерти волновали его так же, как и других деятелей искусства эпохи барокко. Думаю, что музыка Баха несёт в себе все самые неуловимые, тайные, сокровенные чувства и оттенки душевной жизни человека, всё ,что недоступно переводу на понятия, всё, что может прочувствовать человек в таком многообразном и сложном окружающем мире. И поэтому она находит отклик в наших сердцах. Она учит нас быть лучше, добрее, умнее, совершеннее.

И.С. Бах. Маленькая прелюдия ми минор. **Исп. Журавлёв Н.(1,5 мин.)**

Слайд 42, 43, 44, 45, 46(ангел-хранитель ребёнка)

7. Слайд 47 (люди в храме)

В те давние времена в Германии, Франции, Италии простые люди, приходя в храм, пели множество песен на сюжеты из Библии. В Германии эти духовные песни люди назвали **хоралами.** Чтобы прихожане не начали петь фальшиво, органист в начале проповеди давал настраивал их на определённую высоту и напоминал мелодию хорала. С этой целью он импровизировал, говоря другими словами, **прелюдировал на тему хорала**. Каждый раз повторяя мелодию, он вносил в неё небольшие изменения. Так рождалась органная хоральная прелюдия.

И.С.Бах. Органная хоральная прелюдия « Я взываю к тебе, Господи!» фа минор. Исп. Золотова Л.К. (1-1.5 мин.)

Слайды 48, 49, 50, 51, 52, 53(вознесение на сером фоне)

8.**Слайд 54 (портрет и слова, щёлкнуть 2 раза)**

Предки Баха издавна славились своей музыкальностью. Музыкальный талант рода Бахов передавался из поколения в поколение. Полсотни родственников И.С. по отцовской линии, за редким исключением, посвятили себя музыке. Из рода Бахов выходили флейтисты, трубачи, органисты, скрипачи. В конце концов каждого музыканта немцы стали называть Бахом и каждого Баха музыкантом. Какое – то время фамилия Бах стала в Германии нарицательной.

Иоганн Себастьян был внимательным мужем, заботливым отцом, добропорядочным главой многочисленного семейства. Бах был женат два раза. В первом браке появилось на свет 7 детей, во втором – 13. Из-за чудовищной детской смертности из двадцати выжило только десять детишек. **Согласно сложившейся веками традиции передавать музыкальное ремесло из поколения в поколение Иоганн Себастьян передал своё мастерство собственным детям.**

Слайд 55

Дети Баха обладали необыкновенным музыкальным дарованием .Сыновья Вильгельм Фридеман, Карл Филипп Эмануэль, Иоганн Кристоф Фридрих, Иоганн Кристиан ещё при жизни отца стали известными композиторами. Вторая жена Баха Анна Магдалена и старшая дочь обладали прекрасным слухом и красивым голосом.

В семье Бахов было принято всем членам семьи принимать участие в домашних концертах. В их содружестве возникал небольшой инструментальный ансамбль. Бах был по- настоящему счастлив в эти минуты. **Для него семья всегда была отрадой, островком счастья.**

Жена композитора Анна Магдалена записывала понравившиеся сочинения своего мужа и других композиторов в домашний музыкальный альбом под названием «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах». Давайте послушаем менуэт из этой тетради.

И.С. Бах. Менуэт соль мажор . Исполняет Громцева А.(1 мин.)

Слайды 56, 57(скульптура девушки на фоне летней зелени)

Бах, несмотря на свой гениальный талант, был обычным человеком со своими радостями, горестями и…… чудачествами. Бах любил непременно засыпать под музыку. Вечером, когда он ложился спать, три его сына поочерёдно играли ему на клавесине. Однажды настала очередь Эммануила. Он терпеть не мог эти вечерние упражнения и, как только услышал долгожданный храп отца, моментально остановил игру прямо на неразрешённом аккорде , и убежал. Обрывки музыкальной фразы терзали слух гения, и…. Иоганн Себастьян проснулся. **Диссонанс убивал его сон**! Бах долго ворочался в постели в надежде на то , что сын вернётся и доиграет. Эммануил не возвращался! Тогда Бах рывком отбросил одеяло, в кромешной тьме пробрался к инструменту и наконец- таки разрешил аккорд. Через минуту счастливый глава семейства безмятежно спал.

Иоганн Себастьян был превосходным педагогом, у него всегда было много учеников. Одим из самых преданных, любимых учеников И.С.Баха был Иоганн Филипп Кирнбергер. **Слайд 58 (портрет)**

Иоганн Филипп Кирнбергер – известный немецкий теоретик музыки, композитор и педагог.

Кирнбергер вспоминал: **« Бах говорил, что нет ничего невозможного, он и слышать не хотел, что то-то и то-то не получается.** И это всегда побуждало меня к тому, чтобы трудом и терпением одолевать в музыке немало трудностей. Бах, предвидевший мои будущие заслуги однажды сказал мне: Я был бы очень признателен вам, если вы будете стараться передать то немногое, что получили от меня, другим хорошим людям, не довольствующимся обыкновенным треньканьем.» Кирнбергер добросовестно исполнил этот наказ. Всю свою жизнь он способствовал распространению музыки своего гениального учителя.

И. Кирнбергер. Менуэт соль диез минор. Исполняет Семёнова Н. (1 мин.)

Слайды 59, 60 (закат)

9. **Слайд 61 (портрет и слова,щёлкнуть 2 раза)**

Бах был не только гениальным исполнителем, но и **непревзойдённым импровизатором**. Мной было уже сказано, что творцы барокко стремились удивить зрителя, создать в искусстве нечто особенное и неожиданное. В музыкальном искусстве с этой целью появилось замечательное средство – **импровизация**. Импровизация удивляла слушателя безграничной фантазией и изобретательностью исполнителя. **Каждый музыкант того времени обязан был уметь импровизировать, то есть варьировать, изменять музыкальную тему разными способами**. Во-первых, это относилось ко всякого рода повторениям : нельзя было дважды сыграть отрывок не добавляя при повторении ноты «от себя». Во-вторых, в ход шли украшения-мелизмы. Каждый музыкант играл их по своему усмотрению. В-третьих, играть дополнительные звуки полагалось на долгих звуках, на ферматах, в конце фраз. Из всего сказанного следует, что **музыкант барокко просто был обязан сочинять, а значит он оказывался не только исполнителем, но ещё и композитором. В эпоху барокко понятия - композитор, исполнитель, импровизатор стали неотделимыми друг от друга.** Примером блестящей способности И.С.Баха импровизировать служит его **соревнование** **в искусстве импровизации с прославленным французским органистом Луи Маршаном.** Соревнование проходило в королевском дворце немецкого города Дрездена. Маршан заиграл блестящую французскую арию, сопровождая мелодию многочисленными украшениями и блистательными вариациями. Вслед за тем просили сыграть Баха. Иоганн Себастьян неожиданно заиграл ту же самую арию. Причём, несмотря на то что он только что услышал её впервые в жизни, Бах безошибочно повторил все вариации, одну за другой, и играл их с сохранением всех украшений французского виртуоза, а потом перешёл к вариациям собственного изобретения, гораздо более изящным, трудным и блестящим. Когда он закончил, последовал оглушительный гром аплодисментов, который не оставлял сомнения, кто играл лучше - француз или немец. Однако было решено, что музыканты сойдутся ещё в одном поединке. Но в назначенный вечер Маршан не явился. Позже выяснилось - он попросту сбежал..

И.С.Бах Токката и фуга ре минор. Исп.Золотова Л.К. (1 мин.)

Слайд 62, 63, 64, 65, 66 (скульптура «Ангелочек»)

10. **Слайд 67(портрет, 1 раз щёлкнуть)**

Современники по достоинству оценили исполнительский талант И.С.Баха, они с восхищением говорили: **«Его искусность просто поразительна, и трудно понять, как ему удаётся столь необычайным способом, столь проворно действовать руками и ногами – с таким их переплетением, с такой растяжкой, что даже самые большие скачки получаются у него без единого фальшивого звука!»**

Слайд 67(слова, 1 раз щёлкнуть)

На что Бах , будучи человеком очень скромным, с необыкновенной простотой отвечал: **« Кто будет так же прилежен, ка я, достигнет того же. Я просто нажимаю нужные клавиши в нужное время, а инструмент играет сам.»**

Однажды Иоганн Себастьян решил сыграть злую шутку. Он переоделся в бедного школьного учителя и в таком виде пришёл в незнакомую захолустную церковь. Там он заиграл на органе….Присутствовавшие были настолько поражены великолепием и мощью его игры, что некоторые, полагая, что обыкновенный человек не может играть так прекрасно, в испуге убегали…. Они думали, что в церковь к ним заглянул….переодетый дьявол.

И.С. Бах. Инвенция на три голоса си минор. **Исп. Пухова Е.**

Слайд 68, 69, 70, 71, 72, 73. (мадонна с ребёнком на сиреневом фоне)

11.А сейчас мы с вами отправимся во Францию.

Слайд 74 (дворец)

Перед нами - бывшая резиденция французских королей – потрясающей красоты дворцово-парковый ансамбль Версаль, расположенный в пригороде Парижа.

Версаль был построен под руководством короля Людовика ХIV. **С** **именем этого короля во Франции связывают расцвет эпохи барокко**.

Слайд 75(портрет)

Король считал что вся власть и руководство страной исходит исключительно от него, «государство – это я!»- говорил король . Современники называли Людовика ХIV Король- Солнце. Король – Солнце хотел чтобы его дворец был самым большим и самым красивым. Своим великолепием и предельной роскошью Версаль символизировал величие и славу короля Франции.

На строительство резиденции было потрачено **10 500 тонн серебра**. В пересчёте на современную стоимость это составляет примерно **260 миллиардов евро**. Причём то, что нам кажется невероятной роскошью и расточительством, было построено как можно дешевле.

Слайд 76(клумбы)

Великолепные сады с симметрично подстриженными аллеями, чудесные цветники и клумбы, террасы, газоны, мраморные бассейны и фонтаны, оранжерея экзотических растений, многочисленные скульптуры в соединении с дворцом, охотничьим домиком, конюшней, театром, капеллой составляют грандиозный дворцово – парковый ансамбль Версаль.

12. Все именитые музыканты стремились в Версаль с целью получить покровительство французского монарха. Среди них был композитор и **скрипач Леопольд Моцарт**.

Слайд 77(семейство Моцартов)

Он приехал сюда продемонстрировать гениальные способности своего маленького чудо-ребёнка Вольфганга Амадея. Маленький мальчик с удовольствием исполнял перед королём музыкальные сочинения своего папы. Одно из них прозвучит для вас. Давайте насладимся под эту музыку роскошными видами Версаля.

Л. Моцарт **Менуэт ми минор** .**Исполняет Флегентова М. (1 мин.)**

Листать ускоренно. Слайд 78, 79, 80, 81, 82, 83,84, 85, 86, 87, 88,89(решётка)

Включить цветомузыку.

13. **Слайд 90 (маска)**

Французский король обожал шумные балы, маскарады, балеты и **оперы**. При дворе большое значение придавали музыкальному и танцевальному искусству.

Умение танцевать помимо обучения фехтованию и игре на музыкальных инструментах было непременной частью светского воспитания. Этому обучали с детства. В репертуаре придворной музыки непременно присутствовал **менуэт.**

Слайд 91 (танцующие пары)

Это был самый популярный танец 17-18 веков. Его называли «королём танцев, и танцем королей». Танцевали менуэт неспешно, без резких движений и высоких подскоков. В прыжке танцоры едва отрывались от пола, тяжёлые платья и высокие причёски дам определяли плавность и грациозностьдвижений. Менуэт изобиловал поклонами, реверансами, изящными позами.

Л. Моцарт. Менуэт ре минор. Исполняет Артюх В. (1 мин.)

Слайд 92, 93, 94 **(дама в голубом атласном платье)**

14. Людовик 14 постоянно устраивал в Версале роскошные балы, на которые съезжалась вся европейская знать. Здесь придворные имели возможность пощеголять своими **нарядами.** Франция в 17 и 18 веке была законодательницей мод для всего мира.

Слайд 95 (на зелёном фоне кавалер с подносом)

Кавалеры надевали парики, шёлковые чулки с узорами и галстуки в виде больших бантов. В то время мужчины по количеству вещей в гардеробе не отставали от своих дам ни на шаг. В их гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце – и по правилам этикета менять их полагалось ежедневно!

Дамы с чрезвычайно тонкой талией, стянутой корсетом, **одевали** пышные платья из дорогого бархата, атласа, шёлка с обилием кружевных бантиков, ленточек и рюш. Юбки шили из туго накрахмаленного полотна, а затем укладывали на специальный каркас из тростниковых и стальных обручей и распорок из китового уса.

А какие у дам были **роскошные фантастические прически**!

Слайд 96

Появились причёски **почти в метр высотой!** Каждый элемент причёски имел своё название: капуста, спаржа, труба, орган, первое небо, второе небо.

Чтобы удержать собранные волосы на высоте, их укрепляли проволокой, накрахмаленными лентами и китовым усом. Приготовленную искусным парикмахером копну волос украшали павлиньими и страусиными перьями, жемчугом и цветами. Иногда причёска представляла собой корзинку, полную цветов или фруктов, или солидный куст из лавровых и дубовых ветвей. Не менее замечательная причёска – горы, ручьи, леса и парки. Иногда на голову умудрялись посадить корабль с полной оснасткой и даже с пушками! В то время кареты делались с откидным верхом – иначе дама не смогла бы сесть в экипаж.

Обязательным считалось украшать свою одежду драгоценностями. Например, один из костюмов Людовика 14 имел около 2 тысячи алмазов и бриллиантов! Неслыханная роскошь! Таким образом, и в одежде проявилось типичное для барокко стремление к чрезмерной роскоши, перенасыщенности.

Ж.Ф. Рамо. Менуэт. Исп. Сапончик П. (2 мин)

Слайд 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105(дама с глобусом)

выключить цветомузыку

15. Слайд 106 (король с ближайшим окружением)

При дворе Людовика 14 весь уклад жизни регулировался строгими правилами. **Этикет имел огромное значение** : строго контролировалось какие персоны имеют право сидеть в присутствии короля, кто за кем должен следовать при выходах из апартаментов, контролировался даже уровень наклона головы при поклоне! По незнанию этикета человек мог нечаянно нанести оскорбление другому человеку.

Даже вести беседу было принято по определённым правилам. Ни в коем случае нельзя было яростно спорить, эмоционально отстаивать своё мнение. Этикет требовал владения искусством занимательной, увлекательной и равно приятной для всех её участников беседы. На этот счёт существовали определённые правила – в списке приглашённых не значились конфликтные собеседники и тщательно продумывались допустимые для обсуждения темы.

Изящество танцевальных движений, галантные учтивые манеры, приятная светская беседа - всё это нашло прямое отражение в музыке. Поэтому французские композиторы отказались от барочной полифонии с её сложными жизненными проблемами и грандиозными размерами сочинений. «Учёность и науки портят цвет лица!» - говорили придворные дамы.

Идеальной стала **музыка лёгкая, изящная, ласкающая слух и не вызывающая сильных эмоциональных переживаний. Композиторов** теперь больше привлекает не полифония, а **гомофония (**когда в музыке мелодия занимает главенствующее положение над аккомпанементом). Придворные композиторы с увлечением стали сочинять **миниатюрные** пьесы , в которых стали изображать музыкальные портреты людей, животных, птиц, многообразные картины природы.

Слайд 107 (слова, «рококо»)

Так в середине 18 века европейском искусстве на смену барокко пришёл так называемый – **«галантный стиль».** **Галантный означает учтивый, обходительный, приятный .Галантный стиль иногда называют «рококо» , что в переводе с французского означает раковина**.

Это название связано с тем, что в это время наиболее характерной деталью отделки мебели, скульптуры, декора стал напоминающий раковину орнамент, соединяющий в себе всевозможные завитки, изогнутые линии.

Давайте послушаем светлую, изящную, с торжественным оттенком музыку ещё одного старинного французского танца – гавота.

И. Пахельбель . Гавот. Исполняет Золотов М. (1 мин.)

Слайд 108, 109, 110 (часы)

16**. А теперь** **давайте направимся в королевскую часовню Версальского дворца.**

Слайд 111 (часовня на синем фоне)

Более 300 лет назад здесь происходило очень важное событие в жизни короля Людовика 14 .Каждое утро «король - солнце» выходил из своей спальни и направлялся со своим семейством в окружении придворных в это красивейшее место Версальского дворца. Королевское семейство присаживалось в ложе и под величественные звуки органа обращало свои молитвы к Богу. Здесь, за кафедрой органа уже много лет исправно выполнял служебные обязанности «великий», так его прозвали современники, **Франсуа Куперен.**

Слайд 112 (портрет)

Франсуа Куперен почти всю свою жизнь служил королевским музыкантом при дворе короля Людовика 14. Как и все заметные фигуры того времени он был многосторонне одарённой натурой. Выступал как солист, играя на клавесине и органе, сочинял музыку для придворных концертов и церковных праздников, аккомпанировал певцам, давал уроки игры на клавесине членам королевской семьи.

17. Самым любимым инструментом Франсуа **Куперена был клавесин.**

Слайд 113 (клавесин на фоне дворца)

По свидетельству современников, он играл на нём с истинным совершенством. Если орган прижился в церковной среде, то клавесин являлся непременным атрибутом великосветских салонов.

Если клавиатура органа связана с трубами, то клавиши клавесина соединены со струнами. К клавишам клавесина с помощью рычагов были присоединены перья птиц или кусочки засушенной кожи. При нажатии на клавишу перья защипывали металлические струны, заставляя их звучать.

Звук клавесина блестящий , ясный, отчётливый, острый. ***Недостатком*** *этого инструмента является то, что ему неподвластны тонкие динамические оттенки рояля.*

Каттинг. Куранта . Исполняет Рогатина Е.(1 мин.)

Слайд 114, 115(играющая на клавесине)

*Клавесины изготавливали из ценных пород дерева: дуба, кипариса, орехового дерева .Клавесины были разных форм: квадратные, пятиугольные, прямоугольные, в форме крыла птицы. Крышка и боковые панели инструмента украшались ажурной резьбой, искусно расписывались художниками, инкрустировались драгоценными камнями. Таким образом, каждый клавесин представлял собой настоящее произведение искусства****!***

Кристман. Точильщик. Исполняет Громцева А. (1 мин.)

Слайд 116, 117, 118, 119, 120 (клавесин на зелёном фоне)

18. Выключить цветомузыку.

Франсуа Куперен был прекрасным педагогом, ещё бы, много лет он обучал музыке самого короля и его детей! Свой многолетний педагогический опыт он обобщил в ценном методическом руководстве – трактате «Искусство игры на клавесине». *Для нас, современных людей, некоторые его высказывания из этой книги кажутся странными, но они в полной мере отвечают духу того времени* ***.***

Слайд 121(клавесинист)

Куперен писал: «Так как изящество исполнения абсолютно необходимо*,* ***надо начинать с******положения корпуса играющего****. Корпус должен быть несколько наклонён вправо, ноги должны быть на одном уровне, но правая нога обязательно повёрнута наружу. От гримас можно избавиться, ставя зеркало на пюпитр клавесина.» Согласно светскому этикету считалось крайне неприличным для клавесиниста изображать на лице усилия, морщить лоб и сдвигать брови, показывая напряжённую работу ума. Играть нужно было легко, беззаботно и непринуждённо.*

В старинных клавиатурах цвет клавиш отличался от того, что принято сейчас. Слайд 122 (клавиатура)

Французы считали что на чёрном фоне клавиатуры ярче выделяются белые изящные кисти клавесиниста и предпочитали черные диатони­ческие клавиши и с белым покрытием хроматические.

Слайд 123. (клавиатура) **Размеры** клавиш клавесина ,также как и их цвет, изменились с тече­нием времени. Старинные клавиатуры имели гораздо меньшие размеры по сравнению с современными.

Неизв. автор. Контрданс. Исполняет Агапова П. (1 мин.)

Слайд 124, 125(девочка)

19. *И снова читаем трактат Куперена и немного удивляемся – как странно это звучит в современные дни :* ***«Мужчины, желающие добиться совершенства игры, не должны заниматься никаким тяжёлым физическим трудом.*** *Именно в силу этого обстоятельства женские руки лучше мужских. Причём левая рука у мужчин, которой меньше трудятся, обычно более гибка в игре на клавесине.»*

Пьеса , которую мы будем слушать представляет собой своеобразный музыкальный портрет, в котором Куперен в звуковых образах рисует чистый и невинный образ незнакомой девушки, своей современницы.

Ф. Куперен. Непорочность. Исполняет Флегентова М. (1 мин.)

Слайд 126, 127(две девушки)

20. Слайд 128 (мальчик)*А вот что Куперен говорит об уроках с начинающими, с самыми маленькими учениками* ***: «Во время первых уроков с детьми лучше рекомендовать им не заниматься в отсутствие преподавателя. Дети слишком рассеянны, чтобы следить за предлагаемым положением рук. Я, когда начинаю заниматься с детьми, уношу ключ от инструмента, дабы они в моё отсутствие не могли мгновенно испортить то, что я так тщательно внушал им.»***

*Следующая пьеса называется «Кукушка». В ней проявился изобразительный талант Франсуа Куперена. Если внимательно прислушаться , то можно представить перекличку двух птиц: весёлая кукушка в партии правой руки всё время подтрунивает над скучноватым дятлом партии левой руки****.***

Кукушка поёт «ку-ку!», а дятел «тук-тук!».

Ф. Куперен. Кукушка. Исполняет самый младший участник нашего концерта Золотов В.(1 мин.)

Слайд 129, 130 (щёлкнуть один раз)

Заключение.

Я надеюсь, что наше музыкальное путешествие не оставило никого равнодушным. Давайте сохраним в нашей памяти неповторимый и своеобразный, такой непохожий на нашу современность облик безвозвратно ушедшей от нас эпохи.

Дорогие наши гости, маленькие музыканты, ученики нашей школы , я очень надеюсь , что благодаря этому концерту вам станут ближе и понятнее образы старинной музыки. И пусть в ваших душах под звуки органа и клавесина расцветают живописные картины прошлого : прекрасная архитектура, скульптура, живопись, декоративное убранство, быт и мода.

Слайд 130 (щёлкнуть один раз, слово «конец»).

Автор сценария Золотова Л.К.

апрель 2011 г.

Интернет – ресурсы

[**http://ru.wikipedia.org/wiki/**](http://ru.wikipedia.org/wiki/)

http://smallbay.ru/baroc.html

http://www.arhitekto.ru/txt/6barokko01.shtml

[**http://la-fa.ru/history/history260.html**](http://la-fa.ru/history/history260.html)

mir-jelaniy.ru

[**http://anysite.ru/publication/barokko**](http://anysite.ru/publication/barokko)

treetfront.ru/styles/599-arxitektura-barokko.html

wiki.kspu.karelia.ru

[**http://www.renesans.ru/**](http://www.renesans.ru/)

[**http://moikompas.ru/compas/renessans**](http://moikompas.ru/compas/renessans)

[**http://miaitalia.info/view_article.php?id=29**](http://miaitalia.info/view_article.php?id=29)

[**http://www.google.ru/search?q=классицизм&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&sourc**](http://www.google.ru/search?q=классицизм&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&source)

[**http://www.arhitekto.ru/txt/6italy03.shtml**](http://www.arhitekto.ru/txt/6italy03.shtml)

ghttp://nezhna.com/post106429872/

[**http://nezhna.com/post106429872/**](http://nezhna.com/post106429872/)

[**http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post103766308/**](http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post103766308/)

[**http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=316**](http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=316)

[**http://melnikovamusic.ru/bach/**](http://melnikovamusic.ru/bach/)

[**http://www.peoples.ru/facts/persons/411.shtml**](http://www.peoples.ru/facts/persons/411.shtml)

[**http://infrancelove.narod.ru/moda.html**](http://infrancelove.narod.ru/moda.html)

[**http://www.fashionburg.ru/mir-modyi/istoriya-modyi/hronologiya/xvii-vek/frantsuzskaya-moda**](http://www.fashionburg.ru/mir-modyi/istoriya-modyi/hronologiya/xvii-vek/frantsuzskaya-moda)

[**http://history-life.ru/post126792117/**](http://history-life.ru/post126792117/)

[**http://volkovagp.livejournal.com/183034.html**](http://volkovagp.livejournal.com/183034.html)

[**http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post48785427/**](http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post48785427/)

[**http://zhaba.ru/item69502**](http://zhaba.ru/item69502)

[**http://www.ashkimsin.ru/chayxana/lofiversion/index.php/t9310.html**](http://www.ashkimsin.ru/chayxana/lofiversion/index.php/t9310.html)

omi.ws/keyboard/harpsichord/

[**http://pianinotrade.ru/tags**](http://pianinotrade.ru/tags)

[**http://www.pianinoff.ru/vse-o-pianino/klavesin-i-klavikord**](http://www.pianinoff.ru/vse-o-pianino/klavesin-i-klavikord)

[**http://art.1september.ru/2002/14/no14_1.htm**](http://art.1september.ru/2002/14/no14_1.htm)

[**http://galanvek.ru/**](http://galanvek.ru/)

[**http://clubs.ya.ru/fetes-galantes/posts.xml?tag=2224963**](http://clubs.ya.ru/fetes-galantes/posts.xml?tag=2224963)

[**http://belcanto.ru/couperin.html**](http://belcanto.ru/couperin.html)

[**http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-48748/**](http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-48748/)

[**http://allpianists.ru/history13.html**](http://allpianists.ru/history13.html)

[**http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/**](http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/)

[**http://classic-online.ru/ru/composer/Zipoli/2986**](http://classic-online.ru/ru/composer/Zipoli/2986)

[**http://dreamfrance.ru/versale.html**](http://dreamfrance.ru/versale.html)

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=610

[**http://wolfgang-mozart.ru/2_2.php**](http://wolfgang-mozart.ru/2_2.php)

[**http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpostid**](http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpostid)**=**

Литература.

Браудо И. Об органной и клавирной музыке. Изд. «Музыка»Ленинградское отделение 1976г

Копчевский Н.А. Клавирная музыка,. – М., Москва,1986 г.

Куперен Ф. Искусство игры на клавесине.Изд.»Музыка», Москва 1973 г. Перевод.

Сборник статей. Как исполнять Баха,. – Классика –XXI, М., 2007 г.

Тихонова А.И. Возрождение и барокко. Москва «Росмэн»2003 г.

Швейцер А. И.С. Бах,. – Классика – XXI, М., 2004 г.