

Альбом
**«Модули для
музыкального
развития детей
дошкольного
возраста в процессе
восприятия
музыки»**

Модуль 2

«Русская народная музыка»

П.И. Чайковский «Детский альбом»

Из истории: «Детский альбом» созданный в 1878 году представляет собой образец фортепианной музыки для детей и нашего времени.

Все 24 пьесы из «Детского альбома» написаны П.И. Чайковским о детях и доступны для исполнения детьми.

Слушаем:

1. «Марш деревянных солдатиков»

«Марш деревянных солдатиков» - игрушечный марш, под него маршируют деревянные солдатик. Они шагают, как заводные, и композитор построил музыку на высоких, коротких, отрывистых звуках. Сначала музыка звучит негромко, она едва слышна – они идут далеко. Вот они подходят всё ближе и ближе, и марш начинает звучать громче. Потом солдатик удаляются, и музыка постепенно затихает.

Пётр Ильич Чайковский в своей музыке подчеркнул, что это марш игрушечный. Настоящие солдаты шагают более тяжело, спокойно, идут медленнее и музыка походных солдатских маршей более стройная.

2. «Болельнь куклы», «Новая кукла»

В какие игры любят играть девочки? Правильно, в куклы! Пётр Ильич сочинил две пьесы об играх девочек: «Болельнь куклы» и «Новая кукла». В пьесе «Болельнь куклы» грустное настроение, девочка переживает, что её кукла заболела. Музыка здесь печальная, отрывистые звуки похожи на жалобные вздохи. Но вот девочке купили новую куклу. Музыка здесь стала другой – она стала быстрее, живее, похожа на весёлый танец.

3. «Вальс», «Полька», «Мазурка»

Танцевальные пьесы из «Детского альбома»: «Вальс», «Полька», «Мазурка».

- **Вальс** произошёл от народного крестьянского танца Германии и Австрии, но потом его стали слушать и танцевать и в других странах. По характеру вальсы бывают разные: медленные, спокойные, задумчивые, быстрые, весёлые, взволнованные, стремительные. Вальс танцуют парами. Сначала музыка вальса более плавная. В средней части вальса характер музыки меняется. Плавность исчезает. Быть может, на бал, где звучит этот вальс, приехал какой – ни будь знатный гость и все переполошились, засуетились... Но вот спокойствие восстановлено и танец продолжается.

- **Полька** – это чешский народный танец, весёлый, живой, задорный, озорной. Его танцуют поскаками – маленькими, лёгкими прыжками.

Название этого танца происходит от чешского слова – «полшага». Полька была распространена и как бальный танец. Полька начинается изящно и легко. Можно представить себе, что её танцует маленькая девочка в воздушном платье и красивых туфельках, которые едва касаются пола, так умело и грациозно она движется. А в средней части, быть может, её подхватил в танце какой-нибудь неуклюжий партнёр – большой, смешной и неповоротливый. Потом мелодия поднимается из низкого регистра всё выше и выше – это снова танцует девочка.

- **Мазурка** – это танец родом из Польши. Он возник, как сельский, крестьянский танец, а потом распространился как бальный. Мазурка похожа на вальс тем, что она тоже трёхдольная. Но, в отличие от вальса, в ней часто встречаются отрывистые, лёгкие, полётные интонации, чередующиеся с плавными. Для мазурки характерна ритмическая фигура, которая называется пунктирный ритм. Этот ритм придаёт мазурке энергичный характер. Эта музыка красива и изящна. В движениях мазурки есть лёгкие прыжки, а у мужчин – удары каблуком о каблук, но лёгкие и чёткие. В начале мазурки, музыка изображает движения кавалеров. В средней части – главные дамы (музыка воздушная и полётная). Третья часть повторяет первую.

4. «Камаринская»

Русская плясовая песня. Она весёлая, задорная, с юмором, озорством. Композитор в этой пьесе показал старинный народный танец, который ловко и весело отплясывали деревенские парни. Хотя «Камаринская» исполняется на фортепиано, в ней очень хорошо слышатся звучания разных русских народных инструментов. Вот задорно бренчит балалайка, её сменяет гармоника – раздвигаются меха и громко, во всю ширь звучит аккомпанемент. В зависимости от того, как звучит музыка, меняются движения танцоров. Они-то дробно стучат каблуками, то лихо пускаются вприсядку, то стремительно несутся по кругу.

5. «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка»

Пётр Ильич Чайковский очень много путешествовал. В «Детском альбоме» есть народные песни других стран.

- **Итальянская песенка** похожа на вальс. Но вальс этот не плавный, а игривый, весёлый, живой. В аккомпанементе слышится подражание распространённым в Италии музыкальным инструментам – мандолине и гитаре. Итальянская песенка больше похожа на танец.

- **Старинная французская песенка** больше похожа на песню – задушевную, задумчивую, печальную.

- **Немецкая песенка** танцевальная по характеру. Она похожа на старинный немецкий танец лендлер – предшественник вальса. Танцевали его крестьяне в деревянных башмаках, неповоротливо, с поклонами, притопами и кружениями. В Германии распространён народный музыкальный инструмент – губная гармошка. В средней части пьесы, очень похоже, переданы звуки губной гармошки. Неаполь – это город в Италии.

- В **«Неаполитанской песенке»** Чайковский очень выразительно передал черты итальянской музыки, звучание народных инструментов. Музыка весёлая, задорная, танцевальная. Пьеса напоминает народный итальянский танец – тарантеллу. Это быстрый, живой, жизнерадостный танец с чётким ритмом. В Италии распространён испанский народный инструмент – кастаньеты. Кастаньеты звучат очень звонко, отчётливо подчёркивают ритм музыки, придают ей энергичный, горделивый характер.

6. «Нянина сказка», «Баба – Яга»

Две пьесы – «Нянина сказка» и «Баба – Яга» следуют в «Детском альбоме» одна за другой. Вечером няня укладывает малыша спать, запугивает его страшными историями, чтобы уgomонить ребёнка. Обе сказки фантастические, устрашающие. Музыка быстрая, громкая, колючая, с внезапными акцентами, таинственная, а в середине – плавная, подкрадывающаяся, пугающая, тихая. Снова повторяется первая часть музыки. Заканчивается пьеса внезапно и таинственно. Музыка пьесы «Баба – Яга» злая, страшная, быстрая, отрывистая, тревожная. Баба – Яга ковыляет, опираясь на клюку, а потом летит в ступе, погоняя её помелом. Баба – Яга поднялась под самые небеса, грозит, машет, злится. Но вот мелодия начинает звучать всё ниже и ниже, как будто Яга спускается вниз, на землю. Закружилась, начала колдовать, завертелась... и вдруг пропала.

7. «Шарманщик поёт»

Шарманка – это старинный механический музыкальный инструмент, который воспроизводит мелодии, когда шарманщик вращает ручку. Она может играть одну или несколько мелодий, повторяющихся много раз. Чаще мелодии шарманок жалобные, заунывные. Шарманщики были бедными людьми. Они зарабатывали себе на жизнь, бродя по дворам и улицам, накручивая без усталости ручку своей шарманки. Люди бросали шарманщику из окон мелочь. Папа Карло в сказке «Золотой ключик» был шарманщиком. Музыка звучит заунывно, жалобно. Она звучит, как песня плавно и напевно. Есть в этой музыке черты вальса.

8. «Песня жаворонка»

Музыка светлая, беззаботная, нежная, слышится тоска и печаль. Быть может жаворонку стало неуютно одному так высоко в небе, может, тучка закрыла солнце, стало темно, страшновато. Но вот солнце снова показалось из-за туч, и жаворонок вновь запел свою беспечную, игривую, радостную песню. В конце пьесы слышно, как он спустился вниз и исчез.

Вывод:

Мы прослушали много пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского и знаем, что в нём композитор рассказал об одном дне прожитом ребёнком, наполненном разными впечатлениями, переживаниями, играми, «путешествиями».

П.И. Чайковский «Времена года»

Из истории: Фортепианный цикл «Времена года» П.И. Чайковского - это своеобразный музыкальный дневник композитора, запечатлевший дорогие его сердцу эпизоды жизни, встречи и картины природы. 12 пьес - 12 картинок из русской жизни.

Слушаем:

1. «У камелька». Январь.

Камелёк - это специфически русское название камина в дворянском доме или какого-либо очага в крестьянском жилище. В долгие зимние вечера у очага (камина) собиралась вся семья. В крестьянских избах плели кружева, пряли и ткали, при этом пели песни, грустные и лирические. В дворянских семьях у камина музицировали, читали вслух, беседовали. Пьеса «У камелька» элегически - мечтательного настроения.

2. «Масленица». Февраль.

Масленица или масляная неделя - праздничная неделя перед Великим постом. Масленицу чествуют веселыми гуляниями, разудалыми играми, катанием на лошадях, разными потехами. А в домах пекут блины, специфическое языческое блюдо, которое из глубины веков прочно вошло в русскую жизнь. В этом празднике сочетались черты языческих проводов зимы и встречи весны и христианского обряда перед началом Великого поста, предшествующего великому празднику Пасхи, Воскресения Христова. «Масленица» - это картина народного гуляния, где живописные моменты сочетаются с звукоподражанием музыке гуляющей толпы, озорным звучаниям народных инструментов.

3. «Песня жаворонка». Март.

Жаворонок - полевая птица, которую в России почитают как весеннюю певчую птичку. Ее пение традиционно связывается с приходом весны, пробуждением от зимней спячки всей природы, началом новой жизни. В переплетении двух мелодий и различных оттенков настроений - мечтательно-грустного и светлого - заключается покоряющая прелесть всей пьесы. Обе темы имеют элементы, которые напоминают трели весенней песни жаворонка.

4. «Подснежник». Апрель.

Подснежник – это цветок, который появляется сразу после схода снега. После зимней стужи, мертвой, безжизненной поры очень трогательно выглядят небольшие голубые или белые цветочки, появляющиеся сразу после таяния зимнего снега. Подснежники очень любят в России. Он почитается как символ новой нарождающейся жизни. Ему посвящены стихи многих русских поэтов. В пьесе передано волнение, которое возникает при созерцании весенней природы, и радостное, скрытое в глубинах души, чувство надежды на будущее и затаенного ожидания.

5. «Белые ночи». Май.

Белые ночи - так называются ночи в мае на севере России, когда ночью так же светло, как и днем. Белые ночи в Петербурге, столице России во времена П.И. Чайковского всегда отмечались романтическими ночными гуляниями и пением. Музыка пьесы передает смену противоречивых настроений: горестные раздумья сменяются сладостными замираниями переполненной восторгами души на фоне романтического и совершенно неординарного пейзажа периода белых ночей.

6. «Баркарола». Июнь.

Барка - это итальянское слово, означает лодка. Баркаролой в итальянской народной музыке назывались песни лодочников, гребцов, которые передвигались на лодках и при этом пели. Песни эти были, как правило, певучими, и ритм и аккомпанемент подражали плавному движению лодки под равномерные всплески весел. Тепло и выразительно звучит широкая песенная мелодия в первой части пьесы. Она как бы «раскачивается» на волнах. Пьеса заканчивается постепенным замиранием всей музыки - словно лодка удаляется, а вместе с нею удаляются и исчезают голоса и всплески волн.

7. «Песнь косаря». Июль.

Косари - это преимущественно мужчины, которые рано-рано утром выходили в поле косить траву. Равномерные взмахи рук и кос, как правило, совпадали с ритмом трудовых песен, которые пели во время работы дружно и весело. «Песнь косаря» - это сцена из народной деревенской жизни. Основная мелодия содержит интонации, напоминающие народные песни.

8. «Жатва». Август.

Жатва - это сбор с поля созревшего урожая пшеницы. Жатвенная пора в жизни русского крестьянина - важнейшая пора. Работали в поле семьями, как говорится, от зари до зари. При этом много пели. Пьеса «Жатва» - это большая музыкальная народная сцена из крестьянской жизни, рисующая яркую картину быта русского земледельца.

9. «Охота». Сентябрь.

Охота - это слово означает промысел диких животных. Охота проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов, со множеством охотничьих собак. Охота в дворянских поместьях в XIX веке, в осенние месяцы, была не столько необходимым промыслом, сколько забавой, требовавшей от ее участников мужества, силы, ловкости, темперамента и азарта. И все эти чувства присутствуют в пьесе, даже призывный звук рога.

10. «Осенняя песнь». Октябрь.

«Осенняя песнь» занимает в цикле особое место. Это песнь умирания всего живого. В мелодии преобладают грустные интонации - вздохи. Вся пьеса - это лирико-психологическая зарисовка. В ней пейзаж и настроение человека слиты воедино. «Каждый день отправляюсь на далекую прогулку, отыскиваю где-нибудь уютный уголок в лесу и бесконечно наслаждаюсь осенним воздухом, пропитанным запахом опавшей листвы, тишиной и прелестью осеннего ландшафта с его характеристическим колоритом», - писал композитор.

11. «На тройке». Ноябрь.

Тройка - так называют в России коней, запряженных вместе, под одной дугой. К ней часто подвешивали колокольчики, которые при быстрой езде звонко играли, переливаясь серебряным звучанием. Ноябрь в России - это хотя и осенний месяц, но зима уже предстает в своем полном обличье. Дорога в бесконечных русских просторах, тройка лошадей - вот символы продолжающейся жизни. «Стоят морозы, но солнце еще немного греет. Деревья покрыты белой пеленой, и этот зимний пейзаж до того прекрасен, что трудно выразить словами», - писал П.И. Чайковский.

12.«Святки». Декабрь.

Святки - время от Рождества до Крещения. Праздник, в котором сочетались элементы обряда христианского с древними, языческими. Ряженые, одетые не по обычаю, а ради шутки, ходили на святках из дома в дом, пели святочные песни, водили хороводы, девушки гадали о своей будущей судьбе. В семьях царило праздничное веселье. Заключительная пьеса цикла «Святки» имеет в рукописи композитора подзаголовок «Вальс». И это не случайно, вальс был в те времена популярным танцем, символом семейных праздников.

Вывод: Лирические чувства композитора, любовь к жизни и восхищение ею, наполняют музыку фортепианного цикла «Времена года». В образах этих пьес запечатлены бескрайние русские просторы и деревенский быт, картины петербургских городских пейзажей и сценки из домашнего музыкального быта русских людей того времени.

Камиль Сен-Санс

Сюита "Карнавал животных"

Из истории: «Карнавал животных» был написан Сен-Сансом в феврале 1886 года во время отдыха в Австрии. Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, Сен-Санс запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» музыки. «Карнавал животных» - состоит из 14 пьес.

Слушаем:

1. «Королевский марш льва»

Лев - царь зверей. Именно он открывает праздничный карнавал. Послушайте, как лев собирается на праздник, гордо трясет гривой и величественно выходит. Звучат фанфары. Они созывают зверей на карнавал. Лев не просто важно идет, иногда слышатся резкие звуки - это лев рычит.

2. «Куры и петухи»

Пьесу исполняют: кларнет, скрипки, альт, фортепиано: назойливые повторяющиеся звуки, изображающие квохтанье кур, перемежаются с мотивом петушиного кукареканья; «куриный» мотив взят из клавесинной сюиты Франсуа Куперена. Куры и петухи

3. «Антилопы»

Антилопы – животные быстрые. Это технический этюд для двух солирующих фортепиано в стремительном темпе. Пассажи фортепиано изображают стремительный бег животных.

4. «Черепахи»

Исполняют партию струнные и два фортепиано: цитируется канкан из оперетты Оффенбаха «Орфей в аду», но замедленный в несколько раз, что создаёт комический эффект. По характеру данная композиция контрастна предыдущей. Она очень медленная, так как изображает неторопливую рептилию. Музыка плавная, гладкая. Черепаха известна своей медлительностью, неторопливостью.

5. «Слон»

Пьесу слон исполняет контрабас и два фортепиано. Тяжелый, неповоротливый слон танцует вальс. Тему вальса исполняет самый большой струнный музыкальный инструмент - контрабас. Его низкий и густой звук с юмором изображает легкий и изящный вальс. Очень неуклюжий и смешной получается у слонов танец.

6. «Кенгуру»

Кенгуру исполняет два фортепиано: острые стаккатные звучания с форшлагами изображают прыжки кенгуру. Музыка быстрая, но осторожная, с остановками и прыжками. То кенгуру быстро скачет, то остановится и опасно смотрит по сторонам.

7. «Аквариум»

Пьесу исполняют: флейта, стеклянная гармоника (челеста), струнные, фортепиано. Музыка искрится и переливается, как будто в аквариуме плавают волшебные рыбки. Нежно поют скрипки, блестят и переливаются фортепианные пассажи, звенит челеста: все это рисует чудесную картину подводного волшебного мира.

8. «Персонажи с длинными ушами»

Персонажи с длинными ушами исполняют: скрипки чередованием очень высоких и очень низких звуков изображают ослиный крик.

9. «Кукушка в глубине леса»

Пьесу исполняют: кларнет и два фортепиано: на фоне размеренных аккордов у фортепиано, изображающих лес, кларнет (который, согласно указанию автора, должен находиться за кулисами) периодически играет два «кукующих» звука.

10. «Птичник»

Птичник исполняют: флейта, струнные и два фортепиано: на фоне «шелестящего» тремоло струнных флейта играет мелодию с трелями и скачками, изображая птичье пение.

11. «Пианисты»

Два фортепиано в сопровождении струнных играют гаммы и упражнения в стиле Анона и Черни. Эта часть без перерыва переходит в следующую.

12. «Ископаемые»

Исполняет кларнет, ксилофон, два фортепиано и струнные. Ксилофон изображает бряцанье костей. Сен-Санс цитирует собственную симфоническую поэму «Пляска смерти», детские песенки «Ah! vous dirai-je, maman» и «Au clair de la lune», а также каватину Розины из оперы Россини «Севильский цирюльник».

13. «Лебедь»

Певучая мелодия у виолончели изображает плавное движение лебедя по поверхности воды, а фигурации у фортепиано — рябь на ней. На музыку «Лебедя» хореограф Михаил Фокин в 1907 году поставил знаменитый балетный номер «Умиравший лебедь» для Анны Павловой. Сен-Санс был удивлён такой трактовкой — в его пьесе лебедь не умирает — но не возражал против неё.

14. «Финал»

Исполняет весь ансамбль. Весёлая и лёгкая главная тема перемежается мотивами из предыдущих частей.

Вывод: Сегодня «Карнавал животных» знают и любят все – и дети, и взрослые. Эту музыку можно услышать и в кинофильмах, и в мультфильмах, и в театральных спектаклях, и даже в рекламе по телевизору.

Р.н.п. «Ах, вы сени»

Из истории:

«Ах вы, сени, мои сени» — русская народная плясовая, шуточная песня, в которой рассказывается история девушки, которая любит молодого пивовара Ваню, но её строгий отец запрещает им видеться.

Слушаем: русская народная песня «Ах, вы сени»

Вопросы для детей:

1. Скажите мне, пожалуйста, какая музыка звучала по характеру, какой темп у этого музыкального произведения?
2. О чем вы думали, слушая эту музыку?
3. Что можно делать под такую музыку?

Вывод: Под мелодию «Ах, вы сени» можно не только танцевать, но играть на музыкальных инструментах. Давай те с вами встанем, пройдем, возьмем инструменты и сыграем в оркестре. Я буду вашим дирижером.

Игра на детских музыкальных инструментах!

Р.н.п. «Калинка»

Из истории: «Кали́нка» (от названия растения калина; также известна как «Калинка-Малинка») — русская песня, написанная Иваном Петровичем Ларионовым в народном стиле. Также «Калинкой» называется народно-сценический танец, исполняемый под мелодию этой песни.

Слушаем: русская народная песня «Калинка»

Вопросы для детей:

1. Какой характер музыки?
2. О чем рассказала музыка?
3. Как музыка передала характер?

Вывод: удивительно, но почему же песня, которая была создана более полутора века назад, до сих пор не потеряла свою значимость для людей? Видимо, что всё не так уж и просто, раз эта простая и незатейливая композиция смогла обрести столь огромную популярность во всём мире и до наших дней сохранить свою актуальность и важность для слушателей.

Методическое сопровождение

Задание: Собери разрезанные картинки

Р.н.п. «Во поле береза стояла»

Из истории: Впервые ноты и текст песни «Во поле берёза стояла» опубликован в сборнике Львова–Прача, который был издан ещё в 1790 году. В этот же год Радищев упоминает о ней в своём «Путешествии из Петербурга в Москву». В сборнике мелодий для фортепиано, выпущенном в 1797 году, так же опубликовано произведение под названием «Во поле берёза стояла». Это значит, что к концу века XVIII песня эта уже бытовала как народная и была хорошо известна, поэтому, вероятней всего, что история песни относится к гораздо более ранним временам. Выражение «белую берёзку заломати» пошло от старинного русского обряда, в процессе которого заламывали дерево и сплетали ветки с травой: девушки, перед праздником православной Троицы (обычно в четверг недели накануне праздника) шли в лес. Выбрав молодое деревце – берёзу, надламывали её верхушку и надевали на дерево венок. Потом девицы заводили хороводы и пели весёлые песни. Затем делалась из веток и травы кукушка, и чучело птицы навешивалось на берёзку. После девушки «кумились». Как? Очень просто: они всего лишь целовались через венок и обменивались крестами. По завершении обряда девушки становились друг для друга ближайшими родственницами, и обида или ссора между ними являлась страшным грехом.

Слушаем: русская народная песня «Во поле береза стояла»

Вопросы для детей:

- 1.Какой характер музыки?
- 2.О чем рассказала музыка?
- 3.Как музыка передала характер?

Вывод: Берёза была главным символом празднования Русальной недели и Семика. Известно, что ещё сам великий господин Александр Сергеевич Пушкин любил напевать себе под нос песню «про белёсую берёзку». Это век XIX, но песню знали и раньше.

Методическое сопровождение

Задание: Рассмотрите картинку и расскажите, что на ней изображено