

**ЦИФРОВОЙ РЕЕСТР
ЛУЧШИХ ПРАКТИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ**

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

**ИНТЕГРИРОВАННОЕ
ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ
РЫЦАРСКОГО ЗАМКА»**

**Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования города
Москвы Центр творческого развития
и музыкально-эстетического
образования детей и юношества
"Радость"**

г. Москва

2021 г.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ РЫЦАРСКОГО ЗАМКА

Интегрированное интерактивное занятие

Интерактивная лекция-беседа «Музыкальные тайны рыцарского замка» с элементами театрализации входит в цикл занятий дополнительной общеразвивающей программы вводного уровня «В гостях у Терпсихоры», реализуемой в составе проекта «Час искусств» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость». Предполагаемый возраст учащихся 9-13 лет (3-7 класс).

Цель занятия: знакомство с музыкальной культурой Средневековья (с формами церковного и светского искусства, вокальными, инструментальными, музыкально-хореографическими, поэтическими жанрами), формирование у учащихся целостной художественной картины мира.

Техническое и музыкальное оборудование:

1. Оборудование для демонстрации мультимедийной презентации:
  - ноутбук
  - проектор
  - экран
2. Фортепиано.
3. Реквизит:
  - 4 рыцарских щита с фамильными гербами (макеты даны в приложении 1 распечатанные в формате А3), на обратной стороне наклеены стихи (приложение 2).
  - плащи и шпаги для четырех рыцарей.
  - элементы женского костюма
  - «булава» для конкурса «Рыцарский турнир» – мягкая набивная булава или мячик.

Примечание:

1. Танцевальные композиции «Охотница с луком», «Павана», «Город золотой» исполняет хореографическая группа студии «Эксклюзив» – вставные концертные номера, подготовленные заранее.
2. Музыкальные иллюстрации: Сарабанда Г. Генделя, Сицилиана Д. Перголези исполняет инструментальный камерный ансамбль педагогов Центра «Радость»: дуэт (фортепиано, скрипка) или трио (фортепиано, скрипка, виолончель).

В содержании интерактивного занятия использованы:

Музыкальные произведения

1. Бытовая музыка средневековья, аноним
2. Григорианский хорал, саунд трек из к/ф «Имя розы»
3. Гимн «Гаудеамус», из вагантов
4. «Во французской стороне», муз. Тухманова, слова Л. Гинзбурга (из вагантов)
5. Альба, традиционная песня о любви
6. Г. Гендель. Сарабанда
7. Д. Перголези. Сицилиана

Танцевальные композиции

1. «Охотница с луком», хореографическая картинка в ирландском стиле
2. Павана, салонный бранль
3. Бассданс, салонный бранль – танцевальный мастер-класс для рыцарей

4. «Гороховый бранль», крестьянский бранль - танцевальный мастер-класс для всех участников.

5. «Город золотой» - танец с масками.

Видео материалы

1. Знаменитые замки средневековья

2. Фрагменты фильма «Менестрели»

3. Видео ролик «Трубадуры»

4. Фрагмент художественного фильма «Ромео и Джульетта»

Поэтические тексты

Любовная лирика (стихи Прекрасной Даме), аноним

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. Введение

*Слайд 1. Музыкальная заставка. Шотландская средневековая мелодия
Ребята заходят в зал и рассаживаются по местам.*

Слайд 2. Видеоролик «Замки Средневековья» сопровождается словами ведущего педагога

Учитель.

«Когда-то в средние века
Повсюду жили рыцари.
И жизнь была их нелегка
В тяжёлой амуниции.
Гордились рыцари собой,
Мечами и доспехами.
Играли рыцари судьбой
И на турниры ехали.»

Здравствуйтесь, дорогие друзья!

Вы готовы оказаться в средневековом рыцарском замке? Да..., но знаете ли вы, мои юные друзья, кто они такие эти доблестные рыцари?

Ответ...

Учитель. Совершенно, верно, рыцарь в переводе с немецкого – «всадник». Рыцари были знатны и благородны. У рыцарей был свой кодекс чести. Рыцарь должен быть отважным воином, должен совершать подвиги, должен быть щедрым, защищать слабых и угнетённых и ... служить «даме сердца».

Сегодня мы окунемся в мир живой истории, прикоснёмся к тайнам и приоткроем завесу одного из самых романтических и загадочных периодов в жизни человечества – эпохи Средневековья. Мы перенесёмся во времена благородных, отважных рыцарей, побываем в старинном замке, насладимся песнями трубадуров, танцами знатных вельмож и приглашенных артистов, познакомимся с ритуалами поклонения Прекрасной даме, а кто-то, возможно, попробует свои силы в рыцарском турнире.

II. Основная часть

2.1. Рыцарский турнир

Учитель. Я уверена, что и среди наших мальчиков есть настоящие рыцари: сильные, ловкие, смелые и великодушные. Есть желающие сразиться в рыцарском турнире? Доблестных рыцарей прошу поднять руку.

Выбирают 1-2 мальчиков из каждого класса, всего 4 человека, одевают им плащи, выдают «щиты с фамильными гербами», шпаги.

Пока Рыцари готовятся, мы все становимся жителями средневекового города – горожанами и отправляемся в дальнее путешествие... А перед нами средневековая Ирландия.

Слайд 3. Ирландия. Горы. Замок. Музыка Э. Далль Абако «Жига» Хореографический номер – картинка в ирландском стиле «Охотница с луком»

Девушка (Охотница). «О, досточтимые рыцари, юные повелители душ!

Знатоки галантности и учтивости!

Явитесь на зов турнирных труб!

Турнир рыцарей ждет вас!»

Рыцари поднимаются на сцену.

Слайд 4. Замок. Фанфары

Учитель. Внимание! Внимание всех досточтимых людей!

Представляем вам имена и титулы рыцарей:

Граф Испанский

_____

имя мальчика

Острая шпага

Лорд Ирландский

_____

имя мальчика

Отважное сердце

Виконт Французский

_____

имя мальчика

Храбрый и великодушный

Великий Герцог Германский

_____

имя мальчика

Твёрдая рука

«Теперь пред нами все стоят,
Глаза их пламенем горят
В преддверье боя рокового
Надеждой, лаской и любовью
Их дамы сердца боя ждут...»

Слайд 5. Рыцарский турнир

Рыцарское состязание такое – каждый в чьи руки попадает булава (мяч) должен назвать одно из традиционных занятий рыцарей. Так мы узнаем – не самозванцы ли наши рыцари.

Рыцари кидают друг другу и ловят булаву, называя одно из занятий рыцарей. Кидать булаву можно по кругу или в хаотичном порядке, «сражаясь», но перекидывать мяч игроку, от которого получил булаву нельзя.

«Горожане», могут помогать и подсказывать своему рыцарю.

Примерные ответы рыцарей. Служение своему господину, путешествия, крестовые походы, занятия наукой, чтение книг, занятия музыкой, участие в турнирах, сочинение стихов прекрасной даме, посещение балов и др.

Учитель. Рыцари успешно прошли испытание и могут занять почётные места. А мы, тем временем, выясним: какое место в средние века занимала музыка?

2.2. Церковная музыка: Григорианский хорал

Учитель. Ведущая роль в Средние века принадлежит церковной музыке – Григорианский хорал, важнейший и в течение многих столетий единственный вид пения, использовавшийся в римско-католических церквях. Он отличается особым великолепием и красотой. Название «григорианский» образовано от имени одного папы Римского, который собрал все известные церковные песнопения и систематизировал, посвятил каждое песнопение определённому церковному празднику. Уже можно догадаться, как его звали... Это Григорий I, которого часто именовали Великим. Григорианские хоралы – это всегда одноголосное звучание на распев, на латинском языке, ритм музыки не имеет чётко очерченной структуры, полностью подчиняется тексту, словам молитвы.

Слайд 6. Католическая служба

Учитель. Любопытно, что григорианское пение, на протяжении долгого времени исполнявшееся только в стенах церквей, в наши дни стало пользоваться популярностью у широкого круга слушателей. И всё благодаря кино. Григорианский хорал обеспечил успех таким фильмам как «Звёздные войны», «Властелин колец», «Имя розы».

Давайте послушаем Григорианский хорал – саунд трек из фильма «Имя розы».

Слайд 7. Григорианский хорал, музыкальная иллюстрация

Обсуждение музыкальной иллюстрации

Как вы считаете: какой характер у этой музыки? Какие чувства вы испытали, слушая ее?

2.3. Светская вокально-инструментальная музыка

Гимны вагантов

Учитель. Значительный след в искусстве оставили ваганты – "странствующие студенты" с XI века, составлявшие, как бы особое подвижное сословие или братство во Франции, Германии, Англии и, отчасти, в Италии.

Слайд 8. Ваганты

Учитель. Побуждаемые жаждой знания, средневековые студенты путешествовали по всей Европе в поисках лучших учителей и лучшей жизни, слагали сатирические, застольные, студенческие и любовные песни, а также многочисленные песенные пародии, высмеивающие богатых и высшее церковное духовенство.

Песни вагантов писались по образцу церковных гимнов и исключительно на латинском языке, что не удивительно – в средние века вся школьная наука находилась в ведении церкви, но вместе с тем сильно отличались от церковной назидательной литературы. В своих бесчисленных песнях, ваганты воспевали

радости земной и вольной жизни (в духе столь знакомых им по школе античных поэтов). В наши дни студенческий гимн вагантов «Гаудеамус» исполняют студенты во всем мире, он стал международным.

Слайд 9. Гимн «Гаудеамус»

Учитель. Красиво и торжественно, правда? Авторы огромного большинства латинских песен вагантов совершенно неизвестны, они отличаются искренностью и непосредственностью выражения чувства, что их сближает с народными песнями. А сейчас, вы услышите ещё одну очень популярную современную композицию «Из вагантов» перевод Льва Гинзбурга, музыка Давида Тухманова «Во французской стороне...»

Слайд 10. Видеоролик «Во французской стороне»

Обсуждение музыкальной иллюстрации

Скажите, что вы чувствовали, когда слушали композицию? Какой характер этой музыки и почему (как вам кажется)?

Героические песни

Слайд 11. Музыканты Средневековья

Учитель. Важную роль в развитии светской музыки сыграла рыцарская культура и придворные профессиональные поэты-музыканты – менестрели. В средневековых латинских текстах менестрелями называли различных по своему социальному положению лиц, находившихся на личной службе у сеньора и исполнявших при нём определённые обязанности. Менестрели исполняли песни, восхваляющие своего господина, или воспроизводили песни, сочинённые своим господином.

Слайд 12. Видеоролик Менестрели

Лирические песни

Учитель. Пока английскую знать по-прежнему интересовали истории кто кого убил, и какие подвиги совершил, на юге Франции зародился новый тип вокальной музыки – лирические песни **канцона** и **альба**. Впервые в европейской культуре появились темы любви, верности, красоты природы. Авторы песен звали трубадуры, от французского: трувер – поэт-певец. Как правило, трубадуры были выходцами из высшей знати.

Идеалом возлюбленной рыцаря-трубадура была земная женщина, но не простая, а самая прекрасная, самая чистая и благородная, напоминающая собой Деву Марию. Относился же рыцарь к своей Прекрасной Даме с трепетным восхищением и поклонением.

Послушайте одну из лирических песен. Альба (окс. «утренняя заря») - песня, каждая строфа которой заканчивалась этим словом. Это жалоба влюблённых на неизбежность разлуки с наступлением утра;

Слайд 13. Лирическая песня Альба

Учитель. Музыкальное сопровождение в основном дублирует вокальную партию. Ярко выражены ритмическое начало и повторы, что образует популярную песенную форму «рондо» (круг, чередование темы-рефрена и других тем). Форма рондо – открытие светской песни 12-13 веков.

Изысканность поэзии, рифм и слов были очень важны в тот период времени, точно также как и изысканность подобранной к ним музыки. До трубадуров литература была элитарной, стихи понимали только аристократы.

Поэзия трубадуров была близка к народному творчеству, использовался родной просторечный понятный всем язык. Участвуя в «музыкальных турнирах», музыканты-рыцари демонстрировали своё остроумие, искусство сочинять, петь, умение играть словами.

Слайд 14. Видеоролик Трубадуры (1:53)

Учитель. Поэзия трубадуров произвела фурор в Европе, потому что впервые прозвучал призыв обратить свои взоры к красоте, посвятить себя любви заняться музыкой, поэзией, а не войной.

О нет, чтоб вас не утомил наш сказ
Начнем мы зрелище сейчас.
О, воин доблестный, на башню ты взойди
Взгляни на деву, ей песню посвети.

Слайд 15. Прекрасная Дама. Музыкальный фон

Учитель. Давайте посмотрим, насколько хороши наши рыцари в музыкально-поэтическом искусстве.

Рыцари по очереди встают на пьедестал перед изображением Прекрасной дамы и читают стихи (по карточкам)

«Горожане» поощряют рыцарей аплодисментами

1. Ты мой ясный, утренний рассвет,
Нежная и скромная заря,
Для меня милее в мире нет!
Говорить не стану я зазря!

2. Глаза твои – сияние озер,
Влекут своей бездонной глубиною!
А сердце – согревающий костер,
Морозы отводящий стороною!

3. Твой локон - виноградная лоза,
Искрятся звёздами твои глаза,
Как солнца луч румянец на щеках,
И лебединый взмах крыла в твоих руках!

4. Если улыбаешься мне ты,
Солнце прогоняет тьму ночи,
И сюда с небесной высоты
Тянет свои теплые лучи!

Учитель. Спасибо рыцарям!! А в нашем замке гости...

Танцевально-музыкальный номер в исполнении учащихся и педагогов ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»: Танец Пavana. (Танец Сицилиана). Музыка Перголези

Исполняют: танцевальная группа студии «Эксклюзив» в сопровождении инструментального трио – Сергей Агабалян (скрипка), Анастасия Чистякова (виолончель), Екатерина Савватеева (фортепиано).

2.4. Музыкально-хореографические формы Средневековья

Учитель. Рыцарские турниры проходили не один день и в конце дня за столом бывшие соперники становились лучшими друзьями И – ТАНЦЕВАЛИ...

Вы увидели два танца **Павана. и Сицилиана.** Техника танцев 14 - 15 веков чрезвычайно проста. Композиция большинства из них была построена на поклонах, приближениях, удалениях исполнителей друг от друга. Движения ног составляли мелкие шаги. Исполнению поклонов придавалось большое значение, так как они были частью придворного этикета.

Одежда сковывала свободу движений. В этих танцах еще не было строго установленных фигур и движений. Танцы со свечами и факелами прочно входят в бытовые и торжественные обряды и распространяются по всей Европе. Самыми популярными танцами 15 - 16 веков были бассдансы, или бранли.

Пришло время нашим рыцарям и прекрасным дамам выучить поклоны и шаги танца бранль.

Танцевальный мастер-класс для рыцарей и прекрасных дам № 1 Салонный бранль, Павана. Музыка Генделя в сопровождении инструментального трио

Слайд 16. Средневековый танец Павана

Рыцари танцуют с Прекрасными дамами, повторяют движения за первой ведущей парой (учителем и ассистентом).

Учитель. За медленным бранлем - **паваной** всегда следовал подвижный скорый бранль – **гальярда**.

Слайд 17. Средневековый танец Гальярда

Учитель. Развитие музыкального искусства в эпоху позднего средневековья было тесно связано с развитием танца, поскольку почти все крупные композиторы в своих сочинениях ориентировались на танец. Традиция контрастного сопоставления медленного танца-шествия и живого прыжкового танца породила такую музыкальную форму, как **сюита**, которая, в свою очередь, оказала влияние на становление **сонаты и симфонии**.

Плясали под инструментальную музыку или пение самих танцующих, причём танец мог сопровождать песню, и, наоборот песня могла служить иллюстрацией к танцу, в то время как он выполнял основную художественную функцию.

Танец популярный способ времяпрепровождения не только в благородном обществе, но и среди простых горожан. Существует бесчисленное количество веселых бранлей. Пышные уличные празднества, достигали порой необычайной яркости и великолепия.

Всем любителям повеселиться предлагаю встать и потанцевать «Гороховый бранль»

Танцевальный мастер-класс № 2

Гороховый бранль в сопровождении инструментального дуэта (фортепиано и бубен)

Рыцари и горожане танцуют в кругу, повторяют движения за ведущими (учителем и ассистентом), Танец повторяется с ускорением

*Приставной шаг вправо, поклон,
Приставной шаг влево, поклон,
Прыжок вперед, назад, 3 вокруг себя,
Прыжок вперед, назад, три хлопка*

Учитель. Возвращаясь к музыкально-танцевальным формам Средневековья, обязательно нужно сказать о танцах в масках. В Италии больше всего увлекались маскарадами, причем маски имели в эту эпоху особое значение. Люди, желавшие сохранить свое инкогнито, путешествовали в масках; представители враждующих знатных семейств, скрывали свои лица под масками как это представлено, например, в шекспировской трагедии Ромео и Джульетта, где юный Ромео в маске проникает на бал к враждебной ему семье Капулетти.

Слайд 18. Видеоролик, фрагмент фильма «Ромео и Джульетта»

Обсуждение музыкальной иллюстрации и мастер-классов

Трудно было исполнять движения средневековых танцев? Какой из танцев вам понравился больше и почему?

III. Заключение

Подведение итогов. Контроль знаний

Учитель. Думаю, нам удалось приоткрыть завесу над некоторыми музыкальными тайнами далёкого и загадочного Средневековья. Но осталась ещё одна загадка. До нашего времени дошел манускрипт – рукописный свиток, некоторые слова в нем, за давностью лет, выцвели и пропали. Давайте попробуем его расшифровать.

Слайд 19. Манускрипт

«В Средние века были заложены основы культуры европейских народов, появились новые государства, сложились современные европейские языки, бурно развивались европейские города. В культуре и искусстве зарождаются новые традиции, происходит развитие не только церковной духовной музыки, главное достижение которой - _____, но и рост светских направлений художественного творчества. И самые высокие достижения в рыцарской культуре. _____ трубадуров, _____ менестрелей, _____ и _____ вагантов и, конечно же, танцевальная музыка - бассдансы торжественная _____ и подвижная _____, с ясной ритмической структурой и формой заложили основу для формирования и развития современных форм музыки, таких как рондо, сюита, симфония.»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРИГОРИАНСКИЙ ХОРАЛ, ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ, ГЕРОИЧЕСКИЕ ПЕСНИ, ГИМНЫ, САТИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ, ПАВАНА, ГАЛЬЯРДА

Ребята выполняют задание.

Учитель. Молодцы! Мы не зря совершили это путешествие! Прошу всех рыцарей подняться на сцену!

Идёт со свитой рыцарей отряд
На каждом - пёстрый щегольский наряд
Несёт один оруженосец щит
Со шлемом этот, тот с копьём спешит.
Труба зачинщика надменный вызов шлёт
И рыцаря труба в ответ поёт.

Рыцари поднимаются на сцену к музыкантам, танцовщикам и другим участникам театрализованных действий.

Учитель. Спасибо вам за участие и смелость, достойную настоящего рыцаря!
Аплодисменты участникам рыцарского турнира!!!
Ну а теперь нам пора прощаться. Спасибо всем за активность и искренний интерес к истории музыкальной культуры мира!

До новых встреч!

Слайд 20. Музыкальный фон

Участники театрализации спускаются в зал