Дата_______________.Урок музыки в 7_______________________классе учитель музыки Абясова Н.В. Тема урока. В музыкальном театре. «Мой народ - амери­канцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Тип урока. Сообщение и усвоение новых знаний Цель. Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гер­швина. Дж. Гершвин -создатель американ­ской национальной классики XX в., перво­открыватель симфоджаза. «Порги и Бесс» -первая американская национальная опера Задачи. Знать: - жизнь и творчество Дж. Гершвина; - драматургию развития оперы; - музыкальных жизненных событий. Уметь проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки Хоровое пение «Острый ритм»- интонационная работа Вид контроля: Устный контроль. Слушание музыки. Интонационно-образный и сравнительный анализ. Межпредметные связи: Архитектурные символы Америки. Закрепление и обобщение полученных на уроке знаний Д/з: Индивидуальные сообщения

Ход урока.

1.Вход.

Приветствие в джазовом стиле «Хлопай в такт, друг» .

2. Актуализация.

Глинка –это…(русский композитор)

Опера «Иван Сусанин»-историческая опера. Руслан и Людмила»-сказачно-эпическая.

В какой звучит полонез, мазурка?

Кто сочинил оперу «Князь Игорь»? (А.Бородин)

Кто сочинил балет «Ярославна»? (Б.Тищенко)

Какое литературное произведение легло в основу оперы «Князь Игорь», балета «Ярославна»? (Слово о полку Игореве).

В начале XIX века М. Глинка – основоположник музыку русского народа.

Ф.Шопен-----польского

Э.Григ-----норвежского.

А в начале XX века-в Америке формируется новый стильна основе слияния музыки африканского и европейского народов. **джаз основу которого составили** протяжная песня БЛЮЗ, духовная песня СПИРИЧУЭЛ, ритмическая фигура СИНКОПА.

Рассказ о Дж. Гершвине.

Определение *СИМФОДЖАЗ.*

СЛУШАНИЕ ФРАГМЕНТОВ: мюзикл «Американец в Париже», «Рапсодия в блюзовых тонах», опера «Порги и Бесс».

Итог урока. В творчестве Дж.Гершвина нашли отражение интонации афро-американского народа в джазовом стиле.

Опера «Порги и Бесс». Особенности драматургии.

Опера "Порги и Бесс" - первая американская национальная опера (подробнее...).

Композитор нашел героев своей оперы среди самых бесправных граждан США - негров. Он несколько месяцев провел среди беднейшего негритянского населения, живя с ними одной жизнью, изучая его быт, речь и художественное творчество. По замыслу композитора, все роли в этой опере должны играть темнокожие исполнители, а не загримированные белые артисты. В пьесе Дюбоса и Дороти Хейуард "Порги" (Порги - имя главного героя), по которой написана опера, Гершвина привлекала идея противопоставления простых обитателей бедняцкого поселка миру людей, развращенных страстью к наживе.

Главным принципом сценической драматургии оперы является контраст. Два центральных образа олицетворяют собой две стороны драматического кнфликта. Это Порги - бедный калека и Спортинг лайф - торговец наркотиками, аморальная личность. Они борются за душу простой женщины - Бесс, в которую влюблены. В финале оперы она все-таки уезжает со Спортинг Лайфом в поисках "шикарной" жизни. Однако последняя песня, в которой порги поет о том, что собирается искать Бесс и для этого готов пересечь на своей тележке весь континент, звучит как торжество любви и веры.

Опера "Порги и Бесс" стала национальным достоянием Америки и вошла в сокровишницу мировой музыкальной культуры. особенности негритянского фольклора, джазовую стилистику Гершвин сумел преломить в традиционные для оперного жанра формы. Они засверкали новыми красками, раскрывая по законам музыкального театра драму жизни простых людей из негритянского поселка.

Приложение1

Лекции по музыкальной литературе musike.ru: Западноевропейская музыка 20 века

Содержание оперы Гершвина перекликается с лучшими произведениями американской реалистической литературы – творчеством Гарриет Бичер-Стоу, Марка-Твена, Уильяма Фолкнера, О. Генри и других американских писателей, рассказывающих о жизни негритянской бедноты. Чутьем истинного художника композитор понял, что именно на таком материале должна строиться национальная американская опера. В основе сюжета «Порги и Бесс» – картины быта маленького афроамериканского рыбацкого поселка, затерянного в глуши Юга США. Здесь живут со своими семьями рыбаки, портовые грузчики, уличные торговцы, нищие.

Либретто оперы создано Дюбозом Хейвардом и Айрой Гершвиным на основе пьесы Дороти и Дюбоза Хейварда «Порги». Пьеса, в свою очередь, является переработкой одноименного романа Дюбоза Хейварда.

Действие разворачивается в конце 1920-х годов. Главный герой, добрый и доверчивый нищий калека Порги, любит красотку Бесс, любовницу грузчика Кроуна. Когда в ходе уличной драки Кроун убивает своего партнера по игре в кости Роббинса и скрывается от полиции, все отворачиваются от Бесс. Порги сердечно предлагает ей свое убогое жилище, и она уходит к нему. Через некоторое время дешевый адвокат совершает нехитрый свадебный обряд, закрепляя союз Порги и Бесс.

Жители поселка отправляются на пикник на соседний остров. После пикника неожиданно появляется Кроун, он застает Бесс одну и насильно уводит в лес.

Спустя неделю, защищая Бесс от домогательств прежнего сожителя, Порги убивает Кроуна. Пока он находится под арестом, наркоторговец Спортин-Лайф при помощи «порошка счастья» убеждает Бесс уехать с ним в Нью-Йорк.

Освобожденный за недостатком улик Порги возвращается в свою трущобу. Он узнает от соседей о том, что произошло в его отсутствие, и отправляется на поиски возлюбленной в неведомый, сказочный Нью-Йорк.

В либретто бережно сохранены колоритный народный язык пьесы, смесь доверчивой наивности, набожности, суеверия и неудержимого темперамента, характерная для ее героев.

Сочиняя музыку оперы, Гершвин несколько месяцев прожил в одном из захолустных негритянских местечек, стремясь к возможно большей аутентичности в изображении быта его жителей. Он принимал участие в их хоровом пении, прислушивался к особенностям афроамериканской речи, постигал характерные детали быта, психологии.

Жанр и драматургия оперы

Гершвин назвал свою оперу народной, хотя ее конфликт носит сугубо частный характер. Это душевные «метания» Бесс между подлинной любовью к ней Порги и развращенной моралью Спортин-Лайфа, представителя нью-йоркских кабаков. В трактовке Гершвина Порги олицетворяет беспредельность человеческой любви и веры. Его наивность – не простота глупца, а проявление по-детски чистой, цельной, неискушенной души. Музыка оперы заставляет слушателя поверить в то, что отправившись за тысячу километров искать «иголку в стоге сена», Порги сумеет найти свою любимую.

Определение «народная» отражает самую суть оперы Гершвина. Сложные человеческие взаимоотношения разворачиваются в ней на широкой канве массовых и диалогических сцен, рождаются как бы в гуще народной жизни и потому так жизненно убедительны. Существенно то, что хоровые сцены, рисующие образ народа, являются мощной опорой всего спектакля, ее идейно-смысловыми центрами.

Композиция оперы складывается из девяти картин, действие которых замкнуто в одном пространстве, именуемом «двор в Кетфиш Роу»[1]. При этом имеет место сквозное развитие сцен как цепи событий.

Драматургия спектакля коренным образом связана с национальными традициями. Она опирается на характерное для американского театра, в том числе для «комедии менестрелей»[2], сочетание разговорных сцен и песенных номеров. Истоки подобной драматургии восходят к приемам «балладной оперы»[3], сложившейся еще в XVII веке. Балладная опера широко распространилась в США, породив, в частности, музыкальную комедию Бродвея. Таким образом, в «Порги и Бесс» Гершвин мастерски трансформировал тот многообразный опыт, который приобрел, сочиняя музыку для бродвейской эстрады.

С массовыми жанрами американского театра связаны и другие особенности произведения:

1. преобладание «речевых» сцен, их огромная роль в раскрытии образов;

2. динамика и целеустремленность в развитии сюжета, сценичность ситуаций;

3. комедийный облик многих эпизодов. В духе американского фольклора трагедия и шутка здесь неразрывно переплетаются;

4. родство образов главных героев, Порги и Спортин-Лайфа, с характерными типажами театра менестрелей.[4] В трактовке Гершвина эти менестрельные прототипы преображаются в жизненно правдивые образы.

Все персонажи оперы характеризуются широким спектром эмоций от горя, страдания до радости, веселья, правдиво отражающих особенности негритянского характера. В работе над музыкой композитор основывался на обширном круге национально-бытовых жанров: песенок из ревю, комедий, джаза. Но главным источником вдохновения для Гершвина стали оригинальные образцы афроамериканского фольклора, хотя музыка оперы не содержит прямых цитат. Стилизованные образцы ряда фольклорных жанров интегрированы в структуру полноценной оперы с ариями (по большей части в простой песенной форме), ансамблями, речитативами и лейтмотивами.

Композитор обращается к широкой палитре афроамериканского фольклора: лирическим блюзам и «языческим» пляскам, негритянским гимнам, псалмам и замечательным хоровым песням – спиричуэлс.

Спиричуэл (от англ. spiritual – духовный) – основной жанр афроамериканского фольклора, возникший в южных штатах США в период рабства. Это духовные песнопения негров, исполняемые хором a cappella как коллективная импровизация.

Поэтические тексты спиричуэлов в большинстве случаев основаны на библейском материале, однако библейские мотивы в них снижены, фольклоризированы, сочетаются с повествованием о собственной повседневной жизни.

Мелодика спиричуэлов глубоко своеобразна. Пентатонические попевки сочетаются в ней с типичными для блюзового лада колебаниями между мажорной и минорной терциями. Часто используются нетемперированные звуки, глиссандирование. Ритмическое своеобразие определяется характерным синкопированием.

Именно с опорой на спиричуэлс связана потрясающая выразительность трагедийных сцен, которые являются художественными вершинами всей оперы. Такова, в первую очередь, сцена похоронного причитания над телом убитого Роббинса, обобщающая образ всенародного горя[5] и молитва во время грозы.[6]

Высшая драматическая точка похоронной сцены – ее заключение, где восходящее хоровое глиссандо звучит на фоне нисходящих хроматических аккордов оркестра. А далее наступает естественная разрядка, выраженная, на первый взгляд, наивно, но психологически очень правдиво для данной среды. На неожиданный призыв Бесс занять места в поезде, уносящем в «обетованный рай», отвечает радостный «железнодорожный» псалом хора. Подобные внезапные эмоциональные модуляции, как уже отмечалось, весьма типичны для американского фольклора.

Оперные формы

Главный план музыкально-сценического действия «Порги и Бесс» составляют диалогические сцены. Изучив до тончайших деталей особенности негритянской речи с ее своеобразным «детонированием», Гершвин тщательно отобрал для характеристики своих героев ярко индивидуализированные попевки. Эти попевки отражают характерный прием «скольжения» натуральной и хроматической ступеней лада, глиссандирование (например, в окончании плача Сирины).

На свободном взаимодействии коротких музыкальных реплик нескольких персонажей выстраиваются многие колоритные бытовые сценки (игра в кости в 1-й картине, комическая стычка женщин с полицейским в 8-й или сборы на пикник в 3-й картине).

Песенные номера явились жанровой основой как сольных партий действующих лиц (Порги, Кроуна, Джека, Спортин-Лайфа), так и больших хоровых сцен. Подчас небольшая песня в эпизодической партии обретает серьезный образный смысл для всей оперы. Такова колыбельная Клары «Summertime»[7], являющаяся своеобразной лирической экспозицией спек­такля. Характерные «качающиеся» интонации афроамериканских блюзов придают ее музыке настроение одновременно и меланхолическое, и чувственное.

Музыка этой прекрасной колыбельной песни появляется в опере несколько раз (в том числе в партии Бесс).

Именно на песнях, основанных на оборотах негритянского фольклора, строится характеристика главного героя, Порги. Так, глубокая искренность и чистота его души раскрывается в веселой песенке из 3-й картины («Богат я только нуждою»), мелодически ясной и свежей, с наивно радостным напевом в стиле спиричуэлс-славлений.

Партия Порги выделена в сольную в ряде хоровых сцен. Например, в сцене похорон он возносит молитву (в клавире ремарка – «поет как псалом»). Венчающий оперу торжественный спиричуэл («Господь, я на пути в твой небесный рай...») в устах Порги звучит подлинным гимном душевной стойкости народа.

На выразительной певучей фразе, будто заимствованной из подлинных спиричуэлс, основан лейтмотив Порги.

Лирические черты образа Порги господствуют в его дуэте с Бесс (3-я картина).

В характеристике Спортин-Лайфа преобладают элементы эстрадного джаза. Яркий пример – его знаменитая песенка на пикнике (4-я картина). Острошаржированный текст, полный издевки над библейскими притчами, прокомментирован «кривляющейся» мелодической линией.

Национальная самобытность вокального стиля «Порги и Бесс» подчеркнута ее специфическим ладоинтонационным строем. Выразительность множества тем оперы связана с блюзовыми нотами, характерными для афроамериканской музыки.

Особенно широко применен Гершвином мажоро-минор с низкой септимой (например, в дуэте Порги и Бесс из 3-й картины или в заключительном спиричуэле в том же E-dur).

Специфика ладового строя афроамериканской музыки проступает и в гармоническом языке оперы. Почти во всей партитуре преобладает аккордика особого строения, отмеченная терпкостью колорита благодаря применению кварто-квинтовой или квинто-секстовой структуры в сочетании с интервалами септимы, секунды. Часто звучат в партитуре «жесткие» параллельные гармонии, характерные для спиричуэлс.

Национальную самобытность стиля Гершвина во многом определяет изумительно разработанная ритмика, со всей достоверностью передающая этот едва ли не самый характерный элемент афроамериканской музыки. Подлинным апогеем виртуозного владения Гершвином стихией ритма является сцена пикника (4-я картина), вступление к которой исполняют три африканских барабана. Их дополняют губная гармошка и гребенки.

Закономерно, что создавая музыку своей оперы, композитор с самого начала рассчитывал на темнокожих исполнителей. Именно поэтому он отказался от контракта с театром Метрополитен-опера: на его сцене выступали только белые певцы. Премьера «Порги и Бесс» состоялась в 1935 году в малоизвестном небольшом театре в Бостоне.

[1] Исключение – 4-я картина, пикник на острове.

[2] «Театр менестрелей» («минстрел-шоу») – разновидность комедийного балаганного театра, распространившаяся в США с середины XIX века. Изначально участниками этих представлений были исключительно белые артисты, гримировавшиеся под негров и пародировавшие негритянскую манеру музицирования. Со временем в минстрел-шоу всё чаще стали выступать чернокожие исполнители, утрированно гримировавшиеся «под негров». Значение минстрел-шоу определялось тем, что они привлекли внимание широкой публики к негритянской музыке, которая неизмеримо возвышалась над балаганным сюжетным фоном (c сюжетной стороны многие номера носили оскорбительный для негров характер).

[3] Балладная опера – это английская разновидность комедийного театра. Ее характерной особенностью является включение в разговорные сцены музыкальных вставок в виде замкнутых песенных и танцевальных номеров, заимствованных из фольклора или же сочиненных композиторами в народном духе. Первый классический образец – «Опера нищих» на текст Дж. Гея с музыкой Дж. Пепуша.

[4] Среди самых популярных персонажей менестрельного театра были «Джим Кроу» – «негр-простак», воплощавший «здравый смысл», и негр-дэнди, изведавший пороки городской жизни.

[5] 2-я картина: прощаясь с покойным, соседи бросают в чашку последние гроши, чтобы можно было его похоронить. Вдова Роббинса Сирина заводит плач по умершему, все присутствующие присоединяются к погребальному пению.

[6] 6-я картина: в комнатке Сирины спасаются от бури испуганные жители Кетфиш Роу; они молятся об избавлении и укрощении стихии.

[7] 1-я картина: Летний вечер. Молодая негритянка Клара, жена рыбака Джека, баюкает своего ребенка.

Песня «Summertime» известна в разных вокально-инструментальных интерпретациях. Самые знаменитые исполнительские версии созданы такими джазовыми исполнителями как Чарли Паркер, Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, Майлс Девис, Оскар Питерсон.