

2-й класс

«Жизнь ритма»

Ритм — основа всей жизни на земле и сердце музыки. На уроке мы увидим, как, видоизменяясь и отражая временной контекст, ритмическая пульсация связывает музыкальные произведения самых разных эпох и жанров.

1.

Обсудите с детьми, что такое ритм и в каких явлениях окружающего мира он присутствует.

Кто из вас знает, что такое ритм и где в окружающем нас мире мы можем с ним столкнуться?

Если говорить научно, то ритм — это чередование элементов, происходящее с определённой частотой. Самое простое — услышать ритм в звуках: например, в тиканье часов или движении поезда. А ещё ритм проявляется в восприятии человеком окружающего мира: все мы знаем, что чередуются день и ночь, и утром снова наступает день. Какой ещё пример ритма вы знаете? Лето сменяет весну, потом переходит в осень и зиму, а потом снова наступает весна. В этом тоже есть свой ритм.

Ритм сопровождает всё живое, что нас окружает. Как думаете, а в нас с вами есть ритм? В каждом человеке и во всех живых существах, конечно, есть ритм — это и ритм сердца, и ритм дыхания.

Но проще всего нам услышать ритм в музыке. Назовите вашу любимую музыку и мы вместе попробуем услышать в ней ритм.

Композицию, которую назовут дети, вы можете найти в коллекции Яндекс.Музыки.

2.

Предложите детям пофантазировать на тему «Какими были музыкальные инструменты первобытного человека и его первые музыкальные произведения».

У самых первых людей на Земле, конечно, не было таких замечательных инструментов, как в нашем с вами мире, где есть и такие большие и сложные инструменты, как рояль, и красивые, как скрипка, и яркие, как, например, труба. Но они тоже очень любили музыку — исполнять её, слушать, танцевать под неё. На каком инструменте удобнее всего создавать ритм? На чём мы можем постучать, чтобы создать ритмический рисунок?

Чтобы создавать самую первую музыку, первобытные люди придумали целое семейство ударных инструментов, самый известный из которых — это, конечно, барабан. Какие ещё ударные инструменты вы знаете?

Как думаете, можно сегодня услышать музыку, которую придумали люди, жившие на Земле много тысяч лет назад? А слышали ли вы что-нибудь про африканские племена, которые и сегодня живут почти так же, как и их предки, и через тысячи лет пронесли свою культуру? Хотите услышать такую музыку?

Композиция: Племенная музыка народов Африки

Барабан — один из самых древних музыкальных инструментов. Археологические раскопки подтверждают, что первые барабаны существовали уже десятки тысяч лет назад. Неудивительно, что они использовались и на войне, и в религиозных обрядах шам.

Похожа ли эта музыка на что-нибудь, что вы слышите в повседневной жизни? Очень часто современные музыканты создают музыку с такими африканскими ритмами, чтобы сделать её запоминающейся, чтобы под неё было легко танцевать и веселиться.

3.

Продemonстрируйте, как эволюционировали ударные музыкальные инструменты и ритмические рисунки на протяжении разных эпох.

С ритма начинается музыка, которую многие из вас точно слышали хотя бы один раз в жизни.

Композиция: Queen, “We Will Rock You”

А ребята из всемирно известного шоу Stomp создают музыку вообще без музыкальных инструментов, используя для извлечения звуков всевозможные повседневные вещи, включая мусорные баки, старые газеты, спичечные коробки и кухонную раковину.

Stomp.live

Ритму даже иногда посвящают целые песни. Вы знаете такой инструмент — маримба? Это один из самых красивых ударных инструментов — родственников того самого первого барабана.

Марíмба — ударный музыкальный инструмент, родственник ксилофона. На маримбе играют специальными палочками с намотанными на головки нитками, реже просто палочками с резиновыми головками. Возникла маримба в Южной Мексике, а затем распространилась по Африке, Центральной и Северной Америке. Маримба используется в основном в академической музыке — и как сольный инструмент, и для игры в ансамбле.

Композиция: Marimba Plus, “Rhythm Song”

Мы с вами увидели, как с помощью рук и ног, окружающих вещей и ударных инструментов можно создавать музыку, в которой главную роль играет ритм. Но иногда ритм становится сердцем самой музыки — и тогда появляется джаз, в котором абсолютно все инструменты и люди попадают под воздействие волшебных чар ритма. Давайте встанем и попробуем, хлопая в ладоши, «подыграть» джазовым музыкантам.

Вы можете предложить детям подвигаться под музыку.

Композиция: Вадим Эйленкриг, “New Orleans After the City”

Джаз — род музыкального искусства, сложившийся под влиянием африканских ритмов и европейской гармонии с элементами афроамериканского фольклора, его «корни» — блюз и рэгтайм. Джаз зародился в начале XX века на юге США и быстро стал популярным в Америке и Европе. Весь XX век этот жанр бурно развивался и видоизменялся. Постепенно он приблизился к сфере высокого искусства, сохранив при этом черты как популярной, так и академической музыки.

Джазовых (и не только) музыкантов очень вдохновляли те предметы окружающего мира, в которых можно услышать биение ритма. Поэтому появление такой ритмичной машины, как паровоз — предшественника современного поезда, — не могло пройти незамеченным. Все ездили на поезде? Давайте послушаем, похожа ли эта музыка на ритмичный стук колес.

Композиция: Оркестр Гленна Миллера, “Chattanooga choo choo”

Биг-бэнд Гленна Миллера особую известность снискал за доселе невиданное звучание. Миллер и музыканты из его группы, импровизируя, искали и находили многие приемы звукоизвлечения, которые затем стали «золотым стандартом» в джазовых оркестрах. Одной из самых известных композиций оркестра Гленна Миллера стала входящая в саундтрек фильма «Серенада солнечной долины» «Чаттануга –чу –чу», первая композиция в истории американского шоу-бизнеса, которая стала золотой с тиражом с более чем 1,2 млн проданных пластинок. Послушайте, как инструменты имитируют звуки железной дороги, «пыхтение» поезда, сигнальные гудки. Любопытно, что первый исполнитель партии саксофона, Текс Бенеке, решил, что название песни – «Чаттануга Чу-Чу» – это кличка собаки. На самом деле, Чаттануга – название маленького городишки в штате Теннесси, через который проходили большинство поездов, идущих с Севера на Юг этой огромной страны.

Композиция: Артю́р Оне́ггер, “Pacific 231”

Артюр Онеггер, один из лидеров французской «Шестёрки», содружества молодых французских музыкантов, ищущих новые музыкальные пути, в 1923 году писал: «В «Пасифике» я не хотел подражать шумам локомотива, а стремился передать музыкальными средствами зрительные впечатления и физическое наслаждение быстрым движением. Сочинение начинается спокойным созерцанием: ровное дыхание машины в состоянии покоя, усиление запуска, постепенное нарастание скорости, и, наконец, — состояние, которым проникнут поезд в 300 тонн, летящий глубокой ночью со скоростью 120 километров в час». Пристрастие к урбанизму было общим для «Шестёрки». Не случайно Дариус Мийо, ещё один член «Шестёрки», создает произведение с вызывающим названием «Каталог сельскохозяйственных машин».

Французы были не одиноки в своём интересе к современности. Например, русский композитор Александр Мосолов в те же годы создал пьесу «Завод. Музыка машин».

Композиция: Иоганн Штраус-мл., полька “Vergnugungszug” («Поезд удовольствий»)

Иоганн Штраус-младший, написавший польку «Поезд удовольствий» – представитель целой семьи знаменитых композиторов. Его отец был знаменитым венским сочинителем вальсов, и, кстати, тоже написал музыку про железную дорогу – вальс «Железнодорожный восторг», - приурочив его к открытию одной из железнодорожных веток в Австрии. Сейчас нам сложно представить, насколько поезда и железные дороги были модны и популярны в то время (начале 19 века), но довольно часто люди ездили на них просто для удовольствия. В Австро-Венгерской и Российской империи первые железные дороги соединили самые популярные места для отдыха. Например, Санкт – Петербург и Павловск - место отдыха императорской семьи и наиболее обеспеченных наших соотечественников. И как причудлива судьба – Иоганн Штраус, не любивший поезда, был одним из кураторов летней музыкальной программы Павловского вокзала. Впрочем, полька «Поезд удовольствий» (попробуйте с первого раза произнести это название по-немецки!) посвящена железнодорожной линии, соединявшей Вену с курортом Триест.

Композиция: Оскар Питерсон, “Night train”

Образ ночного поезда вдохновлял многих музыкантов. Поезд, мчащийся сквозь тьму, несёт тебя к новым приключениям, новым городам, новым встречам... Вот и знаменитый джазовый пианист Оскар Питерсон не устоял перед романтикой стука колес.

Композиция: Duke Ellington, “Daybreak Express”

Дюк Эллингтон, знаменитый джазовый пианист, получил свое прозвище – оно переводится как Герцог – за свой всегда щегольской наряд. Со своим оркестром Дюк объездил множество стран, побывав даже в Советском Союзе, и провел в поезде, наверное, не менее половины своей долгой жизни. Не удивительно, что именно поезда и их ритм вдохновили его на множество композиций, самая известная из которых «Daybreak express». Существует уникальная репетиционная запись этой композиции, на которой сохранился голос Дюка, призывающего саксофоны гудеть как экспрессы. Известно, что многие произведения Эллингтон писал таким образом, чтобы наиболее выгодно подчеркнуть достоинства того или иного музыканта из оркестра. Попробуйте определить, кого из музыкантов в композиции «Daybreak Express» Дюк ценил более всего!

Композиция: Майкл Найман, «Высокоскоростная музыка»

Британский композитор, музыкальный критик и теоретик Майкл Найман получил известность благодаря сотрудничеству со знаменитым режиссером Питером Гри-

нузем. Найман – один из ярчайших представителей стиля «минимализм» в музыке, стиля, который явился ответом композиторов на слишком усложненный к середине XX века музыкальный язык. Интересно, что кроме «серьезной» музыки – опер, балетов, концертов – Майкл писал саундтреки к компьютерным играм и даже поп- и рок-композиции. Помимо того, в юности он очень увлекался музыкой эпохи Барокко, сейчас тоже звучащей очень минималистично. Все грани его дарования отразились в композиции «Высокоскоростная музыка», посвященной открытию скоростной линии Париж – Лилль. И даже свою любовь к музыке Барокко композитор передал в этой композиции – структурно она соответствует жанру «Concerto Grosso» с его постоянными переключками между большим оркестром и небольшой группой солистов.

Композиция: Musique à Grande Vitesse: 1st Region

Композиция: Pierre Schaffer

Удивительный композитор Пьер Шеффер заложил новое направление в музыке XX века – «конкретная музыка». Сам композитор, будучи весьма скромным человеком, называл ее «звуковыми структурами». Его идея состояла в том, чтобы использовать для сочинения музыки не музыкальные инструменты, а звуки «шумового» происхождения. 5 июля 1948 года произошло историческое событие, имевшее невероятные (как оказалось потом) последствия для всего музыкального мира – в эфире одной французской радиостанции прозвучал коллаж из стука колес, гудков и прочих звуков поезда. Сотрудником этой радиостанции и был Пьер Шеффер, а то, что прозвучало, было его звуковой композицией «Железнодорожный этюд». И тогда, и сейчас эта композиция звучит по-настоящему революционно, и можно много спорить, музыка ли это, но идеи Пьера Шеффера отзываются сегодня в самых неожиданных музыкальных жанрах. Например, рэп изначально тоже не «сочинялся», а монтировался из небольших кусочков различных уже записанных треков – сэмплов.

Композиция: Étude aux chemin de fer (1948)

Композиция: Hans Christian Lumbye

Композиция: Copenhagen Steam Railway Galop (Lavard Frisholm, Copenhagen Symphony Orchestra)

4.

Попробуйте создать и исполнить вместе с детьми ритмический перформанс «Поезд».

Попробуем создать свой поезд? Мы с вами услышали, что для этого нам даже не нужно никаких специальных инструментов — достаточно просто наших рук и ног!

Давайте представим, как все вместе мы можем изобразить путешествие на поезде. Какие звуки мы слышим? Стук колес, гудки, звон ложечки в стакане, порывы ветра. Поделимся на команды и все вместе изобразим эти элементы.

Распределите звуки по группам и покажите детям, как лучше их изобразить.

Пока нам сложно договориться и организовать свои действия, правда? Чтобы получилось лучше, нам понадобится схема, которую музыканты называют партитурой.

Партитура «Поезд»

Звук гудка поезда с закрытым ртом (каждый на разной высоте, группа 3–5 чел.)								
Стук по столу 2 раза (как в дверь)								
Голосовое изображение поезда (чучух-чучух) и хлопки ладонями по ногам в ритме поезда								
Стук ложки о стакан (треугольник, например)								
Колокол (как на станции)								
Голосом изображение ветра «ууууууу»								
Подошвы ботинок о пол в ритме поезда (звук нарастает)								

Теперь изобразим поезд уже по партитуре.

(Распределение ролей, репетиция, исполнение.)

Итак, мы с вами сегодня поговорили о том, что такое ритм, в каких явлениях природы и предметах мы его можем услышать, как он вдохновляет на создание прекрасной музыки — и даже сами попробовали создать и исполнить ритмическую партитуру, посвящённую поезду.

Завершающий шаг

Предложите выполнить задание (на выбор).

- придумайте свой собственный ударный инструмент;
 - составьте список из 10 явлений или предметов окружающего мира, в основе которых лежит ритм;
 - в команде из 4–5 человек создайте ритмическую партитуру «поезда» с использованием придуманных вами уникальных звуков и исполните её.
-

Цели урока и навыки, которые он развивает

Цель

Вовлечение учащихся в творческую деятельность через осознание ритмического начала музыки.

Навыки

Творческое и аналитическое мышление, коммуникация, проектное мышление.

Соответствие ФГОС

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.