

Учебно-методический информационный центр по образованию
в сфере культуры

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ

**«НЕМЕЦКАЯ ПЕСЕНКА» П.И.ЧАЙКОВСКОГО И
ТИРОЛЬСКОЕ ПЕНИЕ**

**«ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕСЕНКА» П.И.ЧАЙКОВСКОГО И
РОБЕРТИНО ЛОРЕТТИ**

**«ШАРМАНЦИК ПОЕТ» П.И.ЧАЙКОВСКОГО И
ИСТОРИЯ ШАРМАНКИ**

Методическая разработка уроков в курсе
«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» преподавателя МАУДО
«ДШИ №2 имени С.С. Прокофьева» г. Владимира
Н.Ж. Компанеевой

г. Владимир
2022 г.

Содержание

Пояснительная записка.....	3
«Итальянская песенка» и Робертино Лоретти.....	4
«Немецкая песенка» и тирольское пение.....	6
«Шарманщик поет» и история шарманки.....	7
Список приложений.....	10
Список использованной литературы	11

Пояснительная записка

Данная методическая разработка (из опыта работы) по проведению уроков предназначена для курса «Слушание музыки», который является подготовительным этапом к изучению курса музыкальной литературы. Именно на этом предмете учащиеся развивают свой музыкальный вкус и понимание искусства, обогащают образный и эмоциональный багаж, расширяют музыкальный кругозор. Для полноценного развития юного музыканта кроме показа высокохудожественных образцов композиторского творчества разных стилей и эпох, преподаватель должен создать целостную картину музыкального мира, включающую в себя также образцы фольклора разных стран, богатую историю музыкальных инструментов и исполнительства. Именно такие задачи я поставила, разрабатывая предлагаемые уроки-открытия.

Искусство преподавания этого предмета для детей младшего возраста во многом зависит от точности подобранных фактов о жизни композитора и конкретного произведения, от яркости музыкальных характеристик, и не в последнюю очередь – от обаяния преподавателя. Педагог должен каждый раз удивлять учеников, чтобы увлечь за собой в волшебный мир классической музыки.

В данной работе изложен опыт проведения уроков по следующим темам: «Немецкая песенка и тирольское пение», «Итальянская песенка и Робертино Лоретти», «Шарманщик поет и история шарманки». Эти уроки я провожу в процессе слушания пьес «Детского альбома» П.И.Чайковского. Такое, казалось бы, неожиданное продолжение после прослушивания пьес Чайковского, на мой взгляд, очень необходимо, оно одновременно логично и ново. Данные темы обычно не затрагиваются на уроках Слушания музыки. Пьесы «Детского альбома» предстают не оторванными страницами из фантазии автора, а становятся соединены тонкими музыкальными связями с реальной, окружающей жизнью человека. Здесь время историческое - время Чайковского, расширяется до общемузыкального, всеобъемлющего.

Детское восприятие отличается яркой образностью и предметностью. Поэтому, вольно интерпретируя известную поговорку, я считаю, что «лучше услышать и увидеть много раз». Это касается и истории шарманки, и тирольского пения, и чудесного голоса итальянского уличного певца XX века Робертино Лоретти. Дети с большим интересом воспринимают эти уроки-открытия. А потом еще долго просят включить им пение на «йо», а своих бабушек расспрашивают о пластинках с именем Робертино. Поэтому, я создала видео и аудио приложение, в котором собрала самые лучшие образцы тирольского пения, архивные записи Р.Лоретти, калейдоскоп шарманок с фестивалей европейских городов. Разработки этих уроков можно использовать не только по теме «Детский альбом» П.И.Чайковского, но и как отдельные уроки по истории

инструментов (Шарманка), разновидностям голосов или страницам биографии певцов (Р.Лоретти), а также как особая разновидность народного пения (тирольское пение).

Приложение записано на DVD диск в формате видео MPEG2, аудио – mp3.

«Итальянская песенка» и Робертино Лоретти

История написания этой пьесы очень трогательна и близка детям. Я ее рассказываю словами самого композитора: «Мы с братом услышали вечером на улице пение и увидели толпу, в которую и пробрались. Оказалось, что пел мальчик лет 10 или 11 под аккомпанемент гитары. Он пел чудным густым голосом с такой законченностью, с такой теплотой, какие и в настоящих артистах редко встречаются». Спустя месяц, вновь оказавшись во Флоренции, Чайковский ищет «божественного мальчика» на улицах города среди многочисленных уличных музыкантов. И...о Чудо! Наконец, вот этот голос! Петр Ильич записывает несколько песен. (Одна из них – «Pimpinella» - стала основой одноименного романса op.38 №5). Еще одну мелодию вы сейчас услышите в исполнении фортепиано. Далее следует первое прослушивание песенки.

Пьеса настолько прелестная, но короткая, что, несомненно, ей хочется уделить больше внимания и не единожды послушать. Вот здесь можно подключить к работе небольшой музыкально-аналитический опыт учеников: поговорить о характере мелодии, сыграв ее отдельно, отметить ее скромную выразительность вначале и фиоритуры в конце, обратить внимание на «гитарный» аккомпанемент, и для второго прослушивания предложить подпевать мелодию на нейтральный слог. (Можете даже познакомить учеников с новым словом Фиоритура (итал. fioritura, буквально — цветение) — название музыкального украшения в вокальной или инструментальной партии. Украшение мелодии впервые начало использоваться именно в итальянской опере XVII века. Но лучше этот термин изучать в связи с оперным пением и не перегружать детей раньше времени).

Далее можно рассказать ученикам о необычайной природной музыкальности итальянцев, которые очень жизнерадостны и много поют. В качестве доказательства приведите примеры – появление первых опер, самые известные оперы написаны итальянскими композиторами (можно даже не перечислять их имен), самые лучшими мастерами пения всегда считались тоже итальянцы. Проверьте эрудицию своих учеников, спросив: «А каких знаменитых певцов вы знаете?». Скорее всего, в ответ прозвучат имена современных исполнителей поп музыки, но вдруг кто-нибудь блеснет, назвав Доминго, Паваротти. Но вся эта информация должна быть подана детям с некоторой театральностью, загадочностью, пусть даже небольшим преувеличением, чтобы не стать сухой и скучной.

«А сейчас прозвучит голос еще одного уличного певца, которого можно было услышать спустя 100 лет в кафе столицы Италии – Рима. Имя

этого «божественного мальчика» знали во всем мире, пластинки с его исполнением были почти во всех домах и его голос разносился из всех окон! Запоминайте его имя – Робертино Лоретти!!!» - так я продолжаю наш урок и предлагаю послушать запись песни «O, sole mio», в переводе - «Мое солнышко». (Р.Лоретти родился 22 октября 1947 года) У этой песни есть авторы, композитор Эдуардо ди Капуа и поэт Джованни Капурро. Она написана на неаполитанском диалекте итальянского языка, вот один из ее переводов:

*Как прекрасно утро, когда солнце всходит,
Как безмятежен воздух после бури!
Прозрачный воздух приносит праздник,
Как прекрасно утро, когда солнце всходит!
Но есть другое солнце,
Ещё красивее.
Моё солнце - На твоём лице!
Солнце, моё солнце –
На твоём лице! На твоём лице!
Сверкают стекла твоего окна
Прачка поет, и ей становится радостно
Она нарезает хлеб, раскладывает его и поет
Сверкают стекла твоего окна
Но есть другое солнце,
Ещё красивее.
Моё солнце - На твоём лице!
Солнце, моё солнце - На твоём лице! На твоём лице!
Когда ночь приходит, и солнце садится,
В душе моей поселяется грусть;
Но я бы остался под твоим оконцем,
Когда ночь приходит, и солнце садится.
Ведь есть другое солнце, Ещё красивее.
Моё солнце - На твоём лице!
Солнце, моё солнце - На твоём лице!
На твоём лице! <http://song5.ru>*

Возможно передать смысл текста кратко своими словами – как прекрасен солнечный день, нежный ветер после шторма, но еще прекраснее солнца – свет твоего лица! (приложение №7).

Обратите внимание учеников на народный итальянский инструмент, отчетливо слышимый в ансамбле сопровождения – мандолину, покажите его изображение. (Наиболее распространена неаполитанская мандолина, с четырьмя двойными струнами, имеющими строй скрипки, строящимися в унисон. Играют на ней с помощью медиатра. Кстати, звучание мандолины многие уже слышали в песнях Пьеро и черепахи Тортиллы из кинофильма «Приключения Буратино»).

Обычно, услышав необычно звонкий голос мальчика, дети очень бурно высказывают свое удивление и восхищение.

А дальше можно показать видеозапись исполнения народной неаполитанской песни «Санта Лючия». Текст песни описывает красочное прибрежное местечко с таким же названием на берегу Неаполитанского залива. Замечательно подобран видеоряд с картинами художников, живописующих этот чудесный залив (приложение №8).

Детям всегда интересен рассказ о детстве композиторов или исполнителей. Вот здесь и уместна жалостливая история о трудном детстве Роберто. Настоящее имя именно Роберто, а Робертино - это имя позже придумано для сцены. Родился он в Риме в небогатой семье, где было 8 детей. И чтобы помочь своей семье с деньгами, стал с раннего возраста петь на улице. В 6 лет Роберто становится солистом церковного хора, где и обучается основам музыкальной грамоты, в 8 лет – поет в хоре Римского оперного театра. В 10 лет, когда его отец заболел, мальчик устраивается помощником булочника, но продолжает петь в кафе и на разных праздниках. И вот! Однажды в Риме проходили летние Олимпийские игры, Роберто тогда исполнилось уже 13 лет. В одном из кафе он пел очень популярную итальянскую песню «O, sole mio» («Мое солнышко»). Там его услышал музыкант и продюсер из Дании и пригласил его в Копенгаген, столицу Дании, для записи пластинки и концертных выступлений. Так началась у Роберто новая жизнь! Жизнь под новым сценическим именем – Робертино! Трудно было Робертино расстаться с ласковым теплым морем родной Италии, семьей и друзьями и оказаться в холодной Дании, где он прожил 4 года. Ему пришлось много трудиться, гастроли продолжались по несколько месяцев. А в день иногда приходилось петь по три концерта! Он побывал с концертами во многих странах мира.

Далее мы слушаем (или смотрим) самую красивую молитву к Святой Марии Франца Шуберта - «Ave Maria» (приложение №9).

Сейчас Робертино живет на своей родине, в большом доме со своей семьей, разводит лошадей и продолжает петь, но уже другим голосом – настоящим мужским баритоном. (Я кратко поясню особенности голоса мальчика, который с возрастом становится низким).

В заключении урока мы еще раз слушаем «Итальянскую песенку» П.И.Чайковского.

«Немецкая песенка» и тирольское пение

Немецкую песенку, как и остальные песенки этого цикла, вместе со вторым прослушиванием я прошу подпевать на нейтральный слог. И на каверзный вопрос об удобстве пения этой мелодии, дети безошибочно отвечают - «не всегда» и определяют место «неудобства»: широкие скачки в 4-5 тактах. «Вот так песня!» - удивляемся мы вместе. Оказывается, все очень просто – Чайковский изобразил особую манеру пения альпийских пастухов, так называемое тирольское пение! (По статистике, дети не слышали ни этого названия, ни пения.) Вот и настает время познакомить учеников с этим необычным народным пением! Я включаю первую музыкальную запись и потом начинается весьма бурное подражание и

очень эмоциональное обсуждение услышанного (приложение №2,3). Мы отмечаем, что это пение без слов, с распеванием гласных, что в нем много скачков и переходов от грудного низкого регистра к высокому горловому (фальцету). Эта манера пения имеет еще одно название – йодль (йодель), что в переводе с баварского дословно – «делать звук йо». Лучше не перегружать детей информацией о географических границах Тироля, но, как полагается хорошему педагогу, он должен об этом знать всю доступную информацию. (Тироль – провинция в Австрии. Столица – Инсбрук. Тирольское пение характерно для южных районов Германии, Швейцарии и Австрии). Интересна история, а может легенда, возникновения этого удивительного пения. Далее, включив все свои актерские возможности, образно нарисуйте картину высоких живописных гор и оставленных без средств общения, например, сотовых телефонов, пастухов (ведь первое упоминание о «криках пастухов» относится к сер.ХVI века). Говорят, такими вечерними перекличками и пользовались пастухи, оказавшиеся друг от друга на огромном расстоянии. Ведь эхо в горах разносится на многие километры вокруг. (Кстати, можно предложить детям покричать «Ау» и обратить их внимание на интонацию взлета на второй слог, что имеет сходные черты с тирольскими скачками). Есть еще одна версия появления йодля – подражание звукам альпийского рога. Звучание и размеры рога поражают воображение, ведь его длина составляет 5 метров (приложение №4). Сейчас тирольцы поют песни в такой необычной манере для своего удовольствия, продолжая традиции своих предков и привлекая туристов и исполнителей йодля со всего мира. Ведь именно в Инсбруке ежегодно проводят недели тирольской музыки. Аудио примеров тирольского пения достаточно много, но лучше показать и фотографии или видео образцы, которые снимались на фоне живописной альпийской природы (приложение №5).

В видео приложении я включила записи самых известных исполнителей тирольского пения – Франса Ланга, Маргрет Альмер, а также выступление на телевизионном конкурсе юной певицы.

Техника йодль в разной степени используется в пении других народов под названиями: тахрир (Древняя Персия, Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Индия), криманчули (Грузия), Кюльнинг (Скандинавские страны), позывные африканских племен, крики Тарзана. В Америке йодль приобрел особые черты, сроднившись с кантри, стал частью национальной культуры.

«Шарманщик поет» и история шарманки

Эта пьеса продолжает серию странствий, так как в ее основе мелодия, записанная Чайковским во время заграничного путешествия 1878 года. Перед первым прослушиванием этой пьесы, я рассказываю детям историю о том, как к окнам венецианской гостиницы, где проживал композитор, каждый вечер приходил шарманщик со своей маленькой дочкой. Мелодия этого напева запомнилась автору, и он ее использовал не

только в этой пьесе, но и в другом цикле «12 пьес средней трудности» в номере под названием «Прерванные грезы».

После прослушивания пьесы, мы обсуждаем ее характер, жанровые особенности. Дети безошибочно определяют вальсовость сопровождения, но вот на наводящий вопрос о ладовой основе обычно я получаю противоположные ответы – у одних – это мажор, у других – минор. (Это очень интересный аспект восприятия лада и вполне объяснимый в первом разделе пьесы: ведь мажор там звучит совсем немного – в первой фразе он оттенен уменьшенным аккордом, а во второй фразе – отклонение в ля минор, третья и четвертые живут в ожидании тоники соль мажора в завершающих двух тактах). В мелодии преобладают нисходящие интонации, полутоновые тяготения. Во втором разделе пьесы (припеве) светлый мажорный лад незыблем в своем тоническом органном пункте и простоте гармонического чередования D и T.) Настроение светлой грусти, на мой взгляд, достаточно точное определение характера этой пьесы. Мелодию этой итальянской песни можно сыграть отдельно, подчеркнув ее певучесть, выразительность. Обратите внимание детей на особенности мелодического движения в припеве – ее волнообразный характер. А вот дальше я предлагаю сыграть ансамблем припев этой песни, разделившись на партии: левую руку играют на ф-но вдвоем ученики (бас и секунду ре-ми), изображая шарманочное звучание, а правую – учитель. Такая форма совместного музицирования очень увлекательна и любима детьми. (В конце урока можно показать детям Польку-шарманку Д.Шостаковича из сборника «Танцы кукол» №6 или Вальс-шарманку из музыки к кинофильму «Овод», в которых также ярко претворяется идея механического инструмента. Эти пьесы очень живо воспринимаются учениками и удобны для общего музицирования (приложение №14,15). После обязательно еще раз послушать целиком эту пьесу в другом исполнении. Чередование звучания пьесы на аудионосителе и «живой» игры педагога удерживает внимание учеников и формирует представление о разных исполнительских трактовках.

Следующую часть урока я посвящаю шарманке: истории возникновения, ее устройству, а главное – видео показу настоящих шарманок, звучащих на улицах Европы во время ежегодных фестивалей.

Название инструмента произошло от французского названия одной из первой песен в репертуаре шарманщика – «*Charmante Catherine*» - «Прекрасная Катрин». Я прошу запомнить и повторить красивое французское слово *charmant* - что в переводе прекрасно, очаровательно!!! Шарманку первоначально использовали для обучения певчих птиц и называли в России «чижовка» или «дроздовка».

Шарманщики ходили по дворам и играли известные песни, романсы, вальсы, а жители домов кидали ему монетки. Часто на его плече сидела маленькая обезьянка, устраивающая целые цирковые представления на радость детям. А вот по поводу бедности шарманщика у меня есть множество сомнений. Купить такой дорогой инструмент мог далеко не

бедный человек, а мастера тем более были ценны. Скорее всего, это только театральный образ нищего уличного музыканта.

А что же находится внутри этого загадочного ящика? Устройство шарманок разнообразно, как и их размер. Оказывается, настоящая шарманка – это маленький орган с несколькими рядами трубок, мехами, деревянным или металлическим валиком с шипами. Иногда ее так и называли – «уличный орган» или «ручной орган». Живет в Грузии семья Кутесовых, в которой из поколения в поколение передаются секреты изготовления шарманки. Последний представитель этой династии рассказывает, что на создание одного инструмента уходит два года каждодневной 8-часовой работы. Мастер должен обладать не только навыками столярного дела, так как трубки делаются из разных пород дерева, но и иметь превосходный музыкальный слух. Вес самого маленького «ручного органчика» – 25кг, но может достигать и 40-50кг. И воспроизводит он всего 6-8 мелодий. (Поэтому, и сейчас такой дорогой инструмент может приобрести только очень богатый покупатель).

Информация для педагога, не обязательная для сообщения в младших классах: заграничное название шарманки – **orgue de Barbarie** – орган из страны варваров (так отзывались французы про итальянцев). Первенство изобретения этого механического чуда оспаривают многие европейские страны. Известно имя одного из первых мастеров, занимавшегося изготовлением шарманок – итальянца Джованни Барбьери. В XVIII-XIX вв. в английских церквях шарманки исполняли псалмы и гимны).

В России шарманки появились 100-200 лет назад. Перескажите детям историю «Как появился русский переносной орган на Дону», содержащую интересные исторические и бытовые подробности: играющий «стол на кривых ножках», который привез помещик из-за границы, крепостные мастера-музыканты, которые два года по ночам снимали мерки с каждой детали, чтобы подарить на день рождения барина свой чудо-инструмент, за что получили вольную, создание собственной конструкции оркестриона.

В видеоприложении есть образец современного оркестриона – механического инструмента, воспроизводящего звуки целого оркестра. Напомните детям, что самые ранние музыкальные впечатления П. И. Чайковского были связаны с перевезённым отцом композитора из Петербурга в Воткинск механическим органом – «оркестриной», на котором звучали арии из опер Моцарта, Россини, Беллини, Доницетти. (Думаю, что оркестрина – это камерный вариант оркестриона, также как пианино и рояль). Оркестрион был изобретен позднее шарманки – в конце XVIII века и для него писали Гайдн, Моцарт, Бетховен, а в России его называли «Чудо-часы» – но это уже отдельная и очень увлекательная история... (приложение №11).

В завершении обзора шарманок, мы слушаем еще раз пьесу «Шарманщик поет» в исполнении фортепиано и голоса (слова В. Лунина) (приложение №12).

В конце урока я показываю и завожу «свою маленькую шарманку», которую вынула из музыкальной шкатулки (см. фото).

Список приложений

Список печатных приложений:

1. Чайковский П.И. «Немецкая песенка», ноты
2. Чайковский П.И. «Итальянская песенка», ноты
3. Чайковский П.И. «Шарманщик поет», ноты
4. Шостакович Д. «Танцы кукол» №6 Шарманка, ноты
5. Шостакович Д. Вальс-шарманка из кинофильма «Овод», ноты
6. Стененко Г.И. «Как появился русский переносной орган на Дону», статья
7. Фото музыкальной шкатулки

Список аудио-видео приложений:

1. Чайковский П.И. «Немецкая песенка», аудио
2. Тирольское пение, аудио
3. Тирольское пение, аудио
4. Альпийский рог, видео
5. Тирольское пение, видео подборка
6. Чайковский П.И. «Итальянская песенка», аудио
7. «O, Sole mio» Р.Лоретти, аудио
8. «Santa Lucia» Р.Лоретти, видео
9. «Ave Maria» Р.Лоретти, видео
10. Чайковский П.И. «Шарманщик поет», аудио
11. Шарманки, фестивальная подборка, видео
12. Чайковский П.И. «Шарманщик поет» с голосом, видео
13. Шостакович Д. «Танцы кукол» №6 Шарманка, аудио
14. Шостакович Д. Вальс-шарманка из кинофильма «Овод», аудио

Список использованной литературы

1. Айзенштадт С.А. «Детский альбом» П.И.Чайковского М., 2009.
2. Малинина И.В. «Детский альбом» и «Времена года» П.И.Чайковского М., 2003.
3. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах М., 1984.
4. Музыкальный энциклопедический словарь М.,1998.
5. Чайковский П.И. Полн.собр.соч. Лит. Произведения и переписка. Т.6 М., 1961.
6. «Абсолютный слух» https://www.youtube.com/watch?v=YY3h_Qk_eaI
7. «Галилео» №677 от 30.12.2010
<https://www.youtube.com/watch?v=xsymrnV3zjA>
8. Orgues de Barbarie Dijon <https://www.youtube.com/watch?t=1&v=ItlB-j55-4I>
9. Draaiorgel 'De Viool' at Amsterdam Street Organ Festival 2014
<https://www.youtube.com/watch?v=XPMCRSvxIdI>
10. Sarreguemines 2013 Festival Orgue de Barbarie
<https://www.youtube.com/watch?t=9&v=bJWkiLLEH5g>
11. Шарманщик на Карловом Мосту и его шарманка
<https://www.youtube.com/watch?v=YvnPgQfpVcc>
12. Шарманщик поет <https://www.youtube.com/watch?v=3uo2Lu5ARs0>
13. Robertino Loreti - Ave Maria <https://www.youtube.com/watch?v=-6nMEOH3z0Y>
14. Робертино ЛОРЕТТИ Санта – Лючия
<https://www.youtube.com/watch?v=2LFy3b4evSI>
15. Cool girl sing Jodeln <https://www.youtube.com/watch?v=0s8ytJYC3no>
16. Franzl Lang - Einen Jodler hör i gern
<https://www.youtube.com/watch?v=67rc96joOz8>
17. Tegernseer Zwoagsang - Übern Laurenziberg 2005
<https://www.youtube.com/watch?v=hJ5f7TXNV9o>
18. Margret Almer - Grüß euch Gott, liebe Leut (2008)
https://www.youtube.com/watch?v=5r8OZ_5RsK8
19. Alphornvereinigung Berner Oberland - Oberländer Choral 2010
https://www.youtube.com/watch?v=K_qp26NHytg
20. Шарманка и семья Китесовых
<https://www.youtube.com/watch?v=tFVq7EpuKCQ>