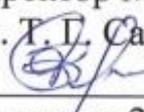

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 имени Т. Г. Сафиулиной»
г. Усть-Илимска Иркутской области**

**Методическая разработка творческого мероприятия
СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА «ГОЛОСА БАРОККО»**

**г. Усть-Илимск
2022 г.**

Одобрена
Методическим советом
МБУ ДО «ДШИ № 2
им. Т. Г. Сафиулиной»
Протокол от 11.01.2024 г. № 02

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ № 2
им. Т. Г. Сафиулиной»
 Т. И. Волкова
Приказ от 24.01.2024 г. № 12

Разработчик: преподаватель по классу вокала МБУ ДО «ДШИ № 2 им. Т. Г. Сафиулиной» Чернова Наталья Игоревна

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение (пояснительная записка.....	стр.4
2. Основная часть	стр.5
3. Список использованной литературы.....	стр. 11
4. Приложение1.....	стр. 12
5. Приложение 2.....	стр.12
6. Приложение 3.....	стр. 13
7. Приложение 4.....	стр.14

Пояснительная записка.

Цель концерта:

- создание условий для развития музыкальной культуры детей как неотъемлемой части духовной культуры;
- показ творческих достижений учащихся;
- активизировать заинтересованность родителей в музыкальном образовании ребенка;
- активизация работы по пропаганде вокального искусства.

Задачи:

Обучающие:

- приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену;
- формирование вокально-исполнительских навыков;
- формирование стилистических особенностей музыки эпохи Барокко.

Развивающие:

- развитие музыкально - образного мышления;
- развитие воображения через собственный опыт музыкальной деятельности;
- развитие способности реализации собственных возможностей.

Воспитательные:

- воспитание певческой культуры;
- воспитание личностного роста;
- воспитание стремления к сотрудничеству;
- воспитание ответственности;
- воспитание потребности в общении с искусством.

Подготовка к концерту: индивидуальная подготовка солистов концерта, подготовка ведущего.

В подготовке к концерту использовались методы:

- *наглядный* – исполнения, показ преподавателем;
- *словесный* – устное объяснение, разъяснение;
- *практический* – упражнения, работа;
- *репродуктивный* – воспроизведение полученных знаний и умений.

Приемы: устное изложение; показ, беседа; анализ произведения; исполнение; вокально-тренировочные упражнения.

Технические средства: рояль, акустическая система микрофон, проектор, компьютер.

Основная часть

Ведущий: Добрый вечер, уважаемые зрители, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на концерте вокальной музыки «Голоса Барокко» (см. приложение 1, рис. 1).

Сегодня на концерте вы услышите арии и кантаты эпохи Барокко в исполнении Натальи Черновой, преподавателя Школы искусств №2 по классу вокала и учениц школы искусств. Концертмейстер – Анна Игоревна Каганская.

Барокко – это направление в европейской культуре, которое характеризуется причудливостью образов и напряженными динамическими сценами. Краткий обзор эпохи Барокко мы покажем вам в небольшом видео.

Видео «История зарождения стиля барокко в искусстве: музыке, архитектуре, живописи, литературе», 2:00 мин. (см. приложение 2)

В это время происходит знаменательный перелом в музыкальном мышлении — полифоническое многоголосие сменяется гомофонно-гармонической системой, что приводит к расцвету культуры импровизации. Основой для этого послужила практика использования остинатного (постоянного) баса, на фоне которого талантливым исполнителям легко было обыгрывать основную мелодию, сочинять новые ходы. Можно вспомнить произведения таких мастеров жанра, как Алессандро Скарлатти, Георга Фридриха Генделя, Клаудио Монтеверди и других. Опера, появившаяся в период позднего ренессанса, стала одной из главных барочных музыкальных форм. Достижение вокальной музыки барокко – расцвет школы *belcanto* (прекрасное пение). Жанр оратории достиг пика своего развития в работах И.С. Баха и Г.Ф. Генделя; оперы и оратории часто использовали схожие музыкальные формы. Например, имевшую широкое распространение арию *dasaro* (с итал. «сначала») - 3х частная музыкальная форма, где средняя часть отличалась от первой минорной тональностью, а 3-я часть повторяла первую, но певец украшал ее колоратурами, показывая виртуозность своего голоса.

Томмазо Джордани - итальянский композитор, певец, представитель галантного салонного стиля. Лучшие из его сочинений отличаются мелодичной изобретательностью, ясностью формы, мастерством инструментовки, стилистическим изяществом.

Ариетта «*Caro mio ben*» ("Возлюбленный мой!"). Это самая знаменитая и часто исполняемая ариетта Томмазо Джордани. Кажущаяся легкой и простой, эта ариетта невероятно сложна для исполнения.

1. Ариетта Томмазо Джордани «Caro mio ben» («Возлюбленный мой!»). исп. Наталья Чернова.

Ведущий: Джованни Баттиста Перголези - итальянский композитор, скрипач и органист. Представитель неаполитанской оперной школы, один из самых ранних и важнейших композиторов оперы-буффа.

Buffa – комический жанр, берущий свое начало от импровизаций комедии дель'арте. Опера Buffa основывалась на бытовых сюжетах, нередко приобретавших сатирическую окраску.

XVIII век обожал игру в невинность, впрочем, как и многие другие игры, если они давали возможность изящно пошутить, сказать светскую любезность и вдобавок явить нечто нравоучительное. Причудливая смесь светского кокетства и милой непосредственности была в большой моде. Все это можно было найти в жанре пасторали, где пастухи и пастушки нежились на лоне природы. Именно этой, столь модной в те времена пасторальной теме, посвящена ария Серпины «Если любишь, прелестный пастушок» из оперы-буффа «Служанка-госпожа» Перголези. В ней есть все атрибуты аристократической пасторали: мягкие придыхания, легкая жалоба и кокетство без конца, когда за одним сказанным словом подразумевается множество несказанных. Эта музыка крайне подвижна и изменчива; она начинается как чувствительная ария с притворными вздохами, продолжается как томное лирическое признание и завершается как танец с притопыванием каблучками или как отповедь обиженной красавицы – и все это богатство уместается в одну музыкальную тему.

Коль ты любишь, коли вздыхаешь
Обо мне, мой пастушок!
На свирели ты играешь,
Мне из роз плетешь венок, -
Все ж не думай, что улыбка есть уже любви залог –
Как ты прост и как наивен, бедный, милый пастушок!
Пышной розы пурпур нежный
Нынче Сильвия сорвет
Надоест - и безмятежно
Лепестки ее сомнет.

Если милы мне лилеи,
Отчего к другим цветам
Прикоснуться я не смею,
Поднести цветок к губам?

2. Джованни Перголези ария «Se tu tami» («Если любишь - скажи»).
Исполняет Наталья Чернова.

Ведущий: Георг Фридрих Гендель – немецкий и английский композитор, ровесник Скарлатти и Баха. Один из крупнейших мастеров

музыки 18 в., чье творчество (наряду с творчеством И. С. Баха) стало кульминацией и завершением западноевропейской музыки барокко. Будучи по рождению саксонцем и выдвинувшись, как музыкант, в Германии, он большую часть своей жизни провел в Англии.

В Европе 18 века преобладала опера *seria*, которой Гендель должен был обеспечить и английскую аристократию. «Opera-seria» – это итальянский музыкальный термин, обозначающий аристократический и «серьезный» стиль итальянской оперы.

События, которые легли в основу Оперы-серии «Роделинда», связаны с правлением лангобардского короля Бертари. Роделинда – королева лангобардов.

3. Ф. Гендель ария Роделинды из оперы «Роделинда». («О, друг мой милый, навеки я забыла печали прежних дней»).

Исполняет Наталья Чернова.

Ведущий: еще один композитор эпохи Барокко, с которым мы познакомим вас сегодня, – **Антонио Лучо Вивальди** – итальянский композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижер, католический священник. Вивальди считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века, при жизни получил широкое признание во всей Европе. Мастер ансамблево-оркестрового концерта — концерто гроссо, в котором небольшая группа солирующих инструментов контрастирует с полным ансамблем. Вивальди в основном известен благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. Одними из наиболее известных его работ являются четыре скрипичных концерта «Времена года».

Но мы сегодня вас познакомим с оперой Антонио Вивальди «Баязет». Опера-*seria* «Баязет» написана Антонио Вивальди в 1735 году в Венеции. Знаменитая ария неразделенной любви принцессы Ирены к Тамерлану, «*Sposa con disprezzata*», в которой Ирен признается, что любит Тамерлана, несмотря на его неверность.

4. А. Вивальди ария Ирен «Sposa con disprezzata» из оперы «Баязет» в исполнении Натальи Черновой.

Ведущий: Ф. Гендель основал три оперных театра за 15 лет своей творческой деятельности, обеспечивая их репертуаром и лично подбирая артистов и музыкантов в их труппы. Это доказывает, что Фридрих был не только прекрасным композитором, но и первоклассным драматургом и ловким предпринимателем. Творчество великого немецкого композитора охватывает, чуть ли не все существующие на то время жанры. Сочиняя в среднем по опере в год, Гендель неустанно предпринимал попытки

реформировать оперу-seria, развить ее драматургическое начало, ввести массовые сцены, органную музыку, балет. Но итальянская публика того времени ценила в опере лишь пение как таковое, а английской культуре этот жанр был и вовсе чужд, в отличие от его оппонента – комедии.

В1738 году Гендель написал оперу-seria «Ксеркс».В основу сюжета оперы положены вольно интерпретируемые события из жизни царя Персии КсерксаI. Опера была заявлена как серьезная (opera-seria), но Гендель включил в нее элементы комического жанра. И эта опера рассказывает о неразделенной любви и интригах в царской семье. Мы же с вами услышим прекрасную Арию Ромильды. «Vagodendo» из оперы «Ксеркс» Ф.Генделя.

5. Выступает учащаяся выпускного класса, лауреат Международных конкурсов, дважды обладатель Гран-При территориального конкурса академического вокала (г.Братск), стипендиат премии Мэра, Коцюрба София

Ведущий: А. Скарлатти написал более 60 опер, считается основателем Неаполитанской оперной школы. Как говорили о нем современники – «Он царил в Вене, был связан с Бахом, с Глюком и молодым Моцартом». Первая опера, написанная в возрасте 19-ти лет - «Невинная ошибка или недоразумения из-за сходства», - имела в Риме большой успех. Александро Скарлатти состоял в Арканской академии – это объединение поэтов, музыкантов, ученых, таких как Г. Гендель, К. Глюк, А. Корелли, Б. Пасквини. Д. Скарлатти проявил себя в области фортепианной музыки. Среди его заслуг – создание виртуозного клавесинного стиля с пассажами, переkreщиванием рук, ломаными аккордами и скачками.

Сегодня мы познакомимся с Оперой seria «**Пирр и Деметрий**». Опера рассказывает о соперничестве двух великих полководцев – царя Эпирского Пирра и царя Македонии Деметрия I в войне с Древним Римом. Из оперы прозвучит буффонная ария «Фиалки», где композитор шутливо сравнивает грациозную фиалку снежной розой.

Нет цветов нежней чем розы, но фиалки грациозней
Притаились в скромной позе, сами негой опьяняют
И мне же упрекают в том, что я обольщаюсь грезе.

6. Выступает Кондратьева Лилиана. Лилиана учится в выпускном классе, является лауреатом международных конкурсов, обладатель Гран-При Территориального конкурса академического вокала (г.Братск).
Александро Скарлатти ария «Фиалки» из оперы «Пирр и Деметрий» .

Ведущий: Зажигательная ария Морганы из оперы-*seria* «Альцина» по мотивам средневековой поэмы "Неистовый Роланд", где повествуется о волшебнице Альцине. Эта безобразная старуха магическим искусством превращает себя в обворожительную юную красавицу, а свой пустынный остров – в цветущий сад. Сюда она заманивает рыцарей, обольщает их, чтобы затем обратить в деревья, цветы, камни или диких зверей. Так начинаются увлекательные приключения, в которых будет и любовь Морганы – сестры Альцины – к «Риччардо», и интриги ревнивого генерала Оронта, влюбленного в Моргану, и колдовство, и сражения, но завершается все благополучно: чары рассеиваются, прекрасный остров превращается в пустыню, Альцина утрачивает красоту, ее пленники вновь становятся людьми, а Руджеро и Брадаманта счастливо воссоединяются. Сам Гендель отзывался об «Альцине» как об одном из лучших своих произведений.

Ария Морганы – фейерверк! Искреннее, мгновенное вспыхнувшее чувство всецело охватывает волшебницу Моргану. Гендель создает удивительное гармоническое и мелодическое полотно, полное обаяния и обольщения.

Воротись, лаская взором, лишь тебя любить желает
моё преданное сердце, мой любимый, дорогой!
Отдала тебе я сердце, и любить я буду верно,
век тебя я не обижу, упованье ты моё.

7. Ф. Гендель ария Морганы «*Tornami a vagheggiar*» из оперы «Альцина», исполняет Наталья Чернова.

Ведущий: Джулио Качинни принадлежал к кружку музыкантов «Флорентийская камерата» и поэтов, способствовавших возникновению оперы в Италии. Каччини считается одним из основателей сольного пения, облечённого в художественную форму, благодаря чему полифоническая музыка лишилась своего безусловно преобладающего значения.

«Ave Maria», приписываемое Каччини, по мнению исследователей, является музыкальной мистификацией и принадлежит перу советского гитариста, лютниста и композитора Владимира Вавилова. Им было записано в конце 1960-х годов и издано в 1970 году на пластинке «Лютневая музыка XVI—XVII веков». При первом издании композиция была приписана неизвестному композитору, а затем стали указывать имя итальянского композитора Джулио Каччини.

8. Джулио Качинни «Ave Maria» (молитва). Исполняют Наталья Чернова (вокал), Анна Каганская (фортепиано), Елена Владимировна Кузовкова (виолончель).

Ведущий: В заключении сегодняшнего вечера прозвучит Ария «*Son come navicella*» («Кораблик в бурном море») из кантаты «*Lungi dal mio bel Nume*» Ф. Генделя. исполняет Наталья Чернова.

Кораблик в бурном море,
Гонимый по волнам,
Кораблик в бурном море,
Гонимый по волнам.
Кораблик в бурном море
Покорно следует волнам,
Как вольный путник на просторе,
Что не подвластен временам.
И гонит ветер вдаль,
И гонит, гонит ветер буйный вглубь и вдаль...
На вечное ль скитанье
Кораблик обречен,
Иль океан страданья
Преодолеет он?
То ввергнут он в пучину,
То к небу вознесен,
Но нет отчаянью причины,
Ведь знает – будет он спасен!
Пусть гонит ветер вдаль,
Пусть гонит, гонит ветер буйный вглубь и вдаль...

В эпоху барокко родилось множество новых жанров и великих композиторов, гениально реализовавших в своей музыке самих себя, которая отличалась сложностью, эмоциональностью, декоративностью, противоречивыми чувствами и некоторой вычурностью. Но в этом и есть её уникальность и неповторимость.

На этом наш вечер завершен. Спасибо за внимание!

Список использованной литературы:

1. Вельфлин Х. Ренессанс и барокко. М.: Познание, 1989. – 340 с.
2. Вейс Г. История культуры народов мира. М.: Эксмо, 2005. – 560 с.
3. Виноградов М.А. Барокко – жемчужина неправильной культуры XVII века. М.: Эдельвейс, 1999. – 158 с.
4. Владимирова С.А. Эстетика барокко: причины появления, происхождение термина. М.: Гардарики, 1994. – 203 с.
5. Ливанова Т.Н. Западноевропейская музыка XVII-XVIII веков в ряду искусств. – М., 1977.–528 с.9 с.
6. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.1 по XVIII век. – М.: Музыка, 1983. – 65
7. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990
8. Ролан Р. Музыкально-историческое наследие.–Вып. 2 Опера в XVII в. в Италии, Франции, Германии, Англии. Гендель.–М.,1987

6 декабря
ВЕЧЕР ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
**ГОЛОСА
БАРОККО**

СОЛИСТЫ:

Наталья Чернова
(колоратурное сопрано)

Лилиана Кондратьева
(сопрано)

София Коцюруба
(сопрано)

Анна Каганская
(фортепиано)

Елена Кузовкова
(виолончель)

В программе:
А. Вивальди,
Г. Ф. Гендель,
Д. Скарлатти,
К. В. Глюк,
Т. Джордани,
Дж. Каччини,
Г. Перголези

**ВХОД
свободный**

**начало
в 18.30**

МБУК «Картинная галерея»

рис. 1

<https://ok.ru/video/3130333270387> - «История зарождения стиля барокко в искусстве»

Программа концерта

1. Т. Джордани Ариетта "Caro mio ben" ("Возлюбленный мой!")
2. Дж. Перголези «Se tu mami» («Если любишь - скажи»)
3. Г. Гендель ария Роделинды из оперы «Роделинда» («О, друг мой милый, навеки я забыла печали прежних дней»)
4. А. Вивальди «Sposa son disprezzata» из оперы «Баязет»
5. Г. Гендель ария Ромильды «Va godendo» из оперы «Ксерск». Исполняет выпускница школы искусств Коцюруба София.
6. А. Скарлатти «Le Violette» («Фиалки»). Исполняет ученица 7 класса Хоровое отделение школы искусств, Кондратьева Лилиана.
7. Г. Гендель ария Морганы «Tornami a vagheggiar» из оперы «Альцина»
8. Дж. Качинни «Ave Maria» (молитва)
9. Г. Гендель ария «Son come navicella» («Кораблик в бурном море») ария из кантаты «Lungi dal mio bel Nume»

