Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская хореографическая школа имени М.М.Плисецкой

Методический доклад по предмету «слушание музыки»

На тему

«Симфоническая сказка Петя и Волк»

Разработчик

Преподаватель концертмейстер

Елчева М.А.

Тольятти 2020

Содержание.

1.	Введение………………………………………………………………...	3
2.	Особенности Симфонической сказки Петя и Волк………………………………..	3
3.	Методические рекомендации при изучении сказки Петя и волк…....................	8
4.	Заключение……………………………………………….......................	10
5.	Список используемой литературы…………………………………….	13.

1.Введение.

Чудесной страницей творчества Сергея Прокофьева стала его музыка для детей и юношества. Здесь симфоническая поэма «Гадкий утенок», балет «Золушка», симфоническая сказка «Петя и волк», оратория «На страже мира».

Среди творений выдающегося композитора Сергея Прокофьева есть одно удивительное сочинение, пользующееся необычайной популярностью, как среди взрослых, так и совсем юных слушателей. Произведение называется «Петя и волк». Это музыкальная сказка с увлекательным сюжетом, рассказываемая чтецом и озвученная симфоническим оркестром, учит детишек распознавать тот или иной музыкальный инструмент и знакомит с его характерными тембровыми особенностями.

Сергей Прокофьев посвятил симфоническую сказку «Петя и волк» руководителю Московского театра для детей, [Наталье Ильиничне Сац](https://soundtimes.ru/f65). Композитор называл её матерью этого произведения, так как именно Наталья Ильинична была инициатором его создания. В следующем, после премьеры произведения, 1937 году Сац была арестована и на пять лет сослана в один из лагерей Гулага. Впоследствии, оставаясь активным пропагандистом музыкального искусства среди подрастающего поколения, она явилась основателем шести театров для детей.

Музыкальная сказка «**Петя и волк**» очень полезна для музыкального воспитания детей любого возраста. Она не зря включена в программу всех музыкальных школ, так как в ней можно познакомиться с приемами звукоизобразительности и услышать тембры разных [инструментов симфонического оркестра](https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/putevoditel-po-instrumentam), а кроме того насладиться замечательной музыкой величайшего [Сергея Прокофьева](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-prokofev).

2.**Особенности Симфонической сказки Петя и Волк**

Знакомство с инструментами симфонического оркестра

"**Петя и волк"** — симфоническая сказка для детей, написанная Сергеем Сергеевичем Прокофьевым в 1936 году, вскоре после его возвращения в СССР, по инициативе Наталии Ильиничны Сац для постановки в ее Центральном детском театре. Премьера состоялась 2 мая 1936 года. Произведение исполняется чтецом и оркестром. Литературный текст написан самим композитором.

В своей автобиографии [Сергей Прокофьев](http://music-fantasy.ru/dictionary/prokofev-sergey-sergeevich) писал: «Каждый персонаж сказки имел свой лейтмотив, поручаемый одному и тому же инструменту: утку изображает гобой, дедушку - фагот и т. д. Перед началом исполнения инструменты показывали детям и играли на них темы: за время исполнения дети слышали темы многократно и выучивались распознавать тембр инструментов - в этом и педагогический смысл сказки. Мне важна была не сама сказка, а то, чтобы дети слушали музыку, для которой сказка была только предлогом».

Исполняется эта сказка так: чтец читает её небольшими отрывками, а симфонический оркестр играет музыку, которая изображает всё то, о чём рассказывается в сказке. Композитор последовательно представляет каждую группу оркестра.

Сюжет

Ранним утром пионер Петя выходит на большую зеленую лужайку.
На высоком дереве сидит его знакомая Птичка, которая, заметив Петю, слетает вниз.
В приоткрытую калитку пробирается Утка и направляется к пруду, чтобы поплавать.
Она начинает спорить с птичкой о том, кому считаться настоящей птицей ― Утке, которая не летает, но плавает, или птичке, которая плавать не умеет.
За ними наблюдает Кошка, готовая поймать одну из них, однако птичка, предупрежденная Петей, взлетает на дерево, а утка оказывается в пруду, и Кошка остается ни с чем.
Выходит Петин дедушка. Он начинает ворчать на внука, предупреждая его о том, что в лесу ходит большой серый Волк, и, несмотря на заверения Пети о том, что пионеры не боятся волков, уводит его. Вскоре действительно появляется Волк.
Кошка быстро залезает на дерево, а Утка выскакивает из пруда, но волк настигает ее и проглатывает.
Петя с помощью веревки перебирается через забор и оказывается на высоком дереве. Он просит птичку отвлечь волка, и, когда тот пытается ее поймать, накидывает волку на хвост петлю.
Волк пытается освободиться, но Петя привязывает другой конец веревки к дереву, и петля затягивается на хвосте Волка еще туже.
Из леса выходят Охотники, которые давно следили за Волком.
Петя помогает им связать Волка и отвести его в зоопарк.
Произведение завершается всеобщим шествием, в котором участвуют все его персонажи: впереди идет Петя, за ним охотники ведут Волка, над ними летит Птичка, а сзади ― дедушка с кошкой, продолжающий ворчать. Слышно тихое кряканье: это подает голос Утка, сидящая в животе Волка, который так торопился, что проглотил ее живьем.

Музыка

Состав оркестра:
Флейтa; Гобой; Кларнет (in A); Фагот; Три валторны; Труба; Тромбон; Литавры; Треугольник; Бубен; Кастаньеты; Большой и Малый барабаны; Тарелки; Первые и вторые скрипки; Альты; Виолончели; Контрабасы.

Каждый персонаж представлен определенным инструментом и отдельным мотивом:

Петя ― смычковые струнные инструменты (преимущественно скрипки), C-dur, свободная и открытая мелодия в духе пионерского марша;
Птичка ― флейта в высоком регистре, G-dur, виртуозные пассажи;
Утка ― гобой, Es-dur/As-dur, «крякающая» мелодия в нижнем регистре;
Кошка ― кларнет, G-dur, тема изображает грацию и мягкую поступь кошки;
Дедушка ― фагот, тема в h-moll, пунктирный ритм в нижнем и среднем регистре, имитирующий ворчание;
Волк ― три валторны, тема в g-moll;
Охотники ― литавры и большой барабан (изображение выстрелов), духовые инструменты (финальный марш)

1.Для характеристики Пети композитор использует струнную группу инструментов (надеюсь, нет необходимости здесь рисовать картинку, поскольку такие инструменты, как **скрипка**, **виолончель** или **альт** всем хорошо известны).

2. Птичка представлена близким ей по тембру деревянным духовым инструментом под названием **Флейта.**

3.С Уткой нас познакомит деревянный духовой инструмент **Гобой**, поскольку его тембр ближе всего к звукам, издаваемым этой птицей.

4.Кошку характеризует звучание Кларнета. **Кларнет** (как и флейта, гобой и фагот) относится к той группе инструментов, которые когда-то делали из дерева. Поэтому данная группа так и называется: **деревянные** духовые.

5.Для Дедушки Прокофьев выбрал инструмент из той же группы. Называется он **Фагот**.

Чтобы выделить волка из всей этой милой компании, использован инструмент из группы **медных** (сделанных из меди) духовых. Называется он **Валторна**, причём их задействовано для этой цели сразу три!

3.Методические рекомендации при изучении сказки Петя и волк.

Во всех странах является нормальной потребностью культурного, образованного человека посещение филармонических концертов. А в этом случае просто необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться с инструментами, входящими в состав симфонического оркестра, с их тембрами звучания, (научиться различать их по слуху), знать, как они выглядят.

К счастью, для этой цели в нашем распоряжении имеется специально созданное музыкальное произведение. Сергей Сергеевич Прокофьев, наш замечательный композитор, подумал о детях и написал для них свою симфоническую сказку под названием «Петя и волк».

Композитор, создавая сказку, хотел помочь детям «войти» в мир симфонической музыки. Многим (даже взрослым людям!) симфоническая музыка кажется сложной и непонятной. Сергей Сергеевич был первым, кто решил познакомить ребят с инструментами симфонического оркестра в увлекательной форме, в виде сказки, это своего рода путеводитель по симфоническому оркестру.

Каждый персонаж сказки изображается каким-то похожим на него по характеру звучания музыкальным инструментом. У каждого героя есть и своя мелодия, которая звучит всегда, когда он появляется. У птички – своя, у кошки – своя. Такая мелодия – узнаваемый портрет – называется лейтмотивом.

За время исполнения сказки дети слышат темы многократно и учатся распознавать тембр инструмента — в этом педагогический замысел сказки.

Текст читается отрывками во время остановок музыки. Музыка звучит непропорционально много по сравнению с текстом. С. С. Прокофьев Говорил: « Мне важна была не сама сказка, а то, чтобы дети слушали музыку, для которой сказка была только предлогом».

Я предлагаю вам вместе с детьми прослушать эту сказку. Совместные прослушивания будут благотворно влиять на установление духовного контакта ребёнка и взрослого (в процессе совместного прослушивания у ребёнка возникнет желание поделиться своими чувствами). Чем больше ребёнка приобщают к музыке, тем успешнее идёт его развитие в музыкальном отношении.

При изучении симфонической сказки Петя и волк у детей происходит;

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальной деятельности.

Развивается художественное мышление и запоминание музыкальных инструментов.

Рекомендуется при изучении музыки каждый урок знакомится с новым музыкальным героем отдельно.

Таким образом дети запоминают тембры музыкальных инструментов лучше.

4.Заключение.

Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева представляет собой выдающийся образец композиции, в которой музыкальными средствами (не только на уровне вербального текста) осуществлено развёртывание сюжетного повествования. Секрет удивительной популярности произведения как основы для всевозможных полихудожественных интерпретаций заключается в удачной координации свободы и регламентированности партии драматического артиста, осуществлённой в рамках динамично развивающейся музыкальной формы. В статье охарактеризованы основные выразительные и образные элементы произведения. Особое внимание уделено аудио- и видеозаписям интерпретаций этого сочинения некоторыми исполнителями. Проведено их сравнение. Обозначены возможности использования этих записей для формирования профессиональных навыков студентов музыкально-педагогических вузов. Знакомство с аудио- и видеоверсиями исполнения сказки представляется весьма актуальным для формирования профессиональных умений и навыков студентов-музыкантов педагогических учебных заведений, так как это позволяет не только сравнивать различные варианты прочтения Прокофьевской партитуры, но и понимать ресурсы педагогического воздействия исполнителей на детскую аудиторию.

5.Список литературы.

 С. Морозов «Прокофьев». Серия «Жизнь замечательных людей», издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, 1967

 С. Прокофьев «Автобиография», Москва, Всесоюзное издательство «Советский композитор», 1982г.