

УДК 372.878

**ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА
ОБУЧАЮЩИХСЯ
К КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ:
РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КЛАССИКИ
В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ МИРЕ
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
А. Н. СКРЯБИНА**

Ирина Геннадьевна Матвеева,
учитель изобразительного искусства и музыки
МБОУ «СШ № 7 г. Ярцева»,
г. Ярцев, Смоленская область, Россия
E-mail: nbuvbu@mail.ru

Аннотация. В статье поднимается проблема формирования у обучающихся интереса к классической музыке. Автор представляет технологическую карту урока, на котором обучающиеся на примере творчества А. Н. Скрябина убеждаются в актуальности достижений классической музыки для современной музыкальной культуры.

Ключевые слова: обучающиеся, классика и современность, актуальность классической музыки, новаторство в музыке, творчество, современная классическая музыка, технологическая карта урока

В практике работы в школе часто сталкиваешься с тем, что обучающиеся недооценивают влияние классической музыки на современную музыкальную культуру, в том числе и на молодежную музыку. Ребята живут здесь и сейчас, зачастую оценивая музыкальные композиции только с позиции их временного появления, личного интереса и собствен-

Как цитировать статью: Матвеева И. Г. Формирование интереса обучающихся к классической музыке: раскрытие потенциала классики в современном музыкальном мире на примере творчества А. Н. Скрябина // Образ действия. 2024. Вып. 3 «Художественно-эстетическое образование (лучшие практики)». С. 57–71.

ных предпочтений. В своей работе на уроках музыки я стараюсь раскрыть связь классики и современности. Надо отметить, в последнее время сделать это становится чуть легче: в музыкальном материале современности много примеров обработки классических произведений Л. Бетховена, И. Баха, А. Вивальди, П. Чайковского, А. Бородина и многих других композиторов. Современные исполнители, чье творчество актуально для молодежи, в своих композициях также используют материал классической музыки.

В курсе музыки 7–8-х классов одной из основных целей уроков является раскрытие связи классической музыки и современной, эволюции современной классической музыки. Считаю, что в данном контексте творчество А. Н. Скрябина, его новаторские идеи в музыке очень актуальны для достижения в обучении поставленных целей.

Александр Скрябин — новатор среди консерваторов, самобытный русский композитор и пианист. Он стоит особняком в ряду выдающихся композиторов страны, поскольку имеет свой, особый взгляд на музыкальное произведение: узость и ограниченность тональности в нем композитор компенсировал яркостью красок звучания нот. Таким образом, Скрябин впервые соединил два, казалось бы, взаимоисключающих понятия: музыку и цвет, создав тем самым цветомузыку. Этот удивительный факт и стал основным новым знанием, которое обучающиеся получают на представленном ниже уроке.

Тема урока: Какого цвета музыка?

Цель: познакомить с биографией и творчеством композитора А. Скрябина, с особенностями его произведений; выйти на новый уровень обобщения полученных знаний о символике в искусстве, связи науки и искусства.

Задачи:

- формировать у обучающихся умение выделять главную идею в учебном материале, проводить сравнительный анализ, обобщать полученные факты, логически мыслить и четко излагать свои мысли;
- развивать эмоциональные чувства обучающихся на основе ситуаций удивления, радости, занимательности;
- обеспечить нравственное воспитание обучающихся;
- обобщить понятие «символ» в искусстве, раскрыть роль огня в жизни человека и определить значения понятий «огонь», «цвет» в культурологии;
- провести знакомство с творчеством А. Н. Скрябина через поиск и анализ дополнительного материала.

Форма занятия: комбинированная.

Оснащение урока:

- видеофрагменты; презентация по материалам урока;
- раздаточный материал — определения, миф о Прометее, цветковые карточки, информационные карточки.

Планируемые результаты

Предметные: знать названия и авторов музыкальных и поэтических произведений, воспевающих красоту огня и миф о Прометее и уметь узнавать эти произведения и композиторов, создавших их.

Личностные: формирование нравственно-эстетических ценностей через знакомство с музыкальной и литературной классикой.

Метапредметные: формирование универсальных способностей обучающихся.

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, психология.

Ресурсы:

- Федеральная образовательная программа основного общего образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370).
- Федеральная РП ООО Музыка (для 5–8-х классов образовательных учреждений), Москва, 2023.
- Музыка 8 класс. Учебник (к новому ФП, 2023 год). УМК «Музыка. Сергеева Г. П. (5–8)». ФГОС: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. М.: Просвещение, 2023.
- Фонохрестоматия к учебнику.

**План проведения урока музыки
8-й класс**

Этапы урока	Деятельность учителя	Деятельность учеников
І. Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности	<p>Вход в класс, деление на две группы (выбор цветковых карточек).</p> <p>– Сегодня мы работаем в группах и каждая группа в конце урока сможет оценить, насколько она была активной.</p>	<i>Деление на группы, организация раб. мест</i>

<p>II. Актуализация знаний</p>	<p>Создание проблемной ситуации Внимание на доску. (Показ видеофрагмента «Фонтан, музыка, цвет».) – Согласитесь, красиво. В чем красота, необычность данного видеофрагмента? (Учитель помогает обучающимся сформулировать тему урока.) – Почему, зачем объединяют музыку, цвет, действие и даже, больше скажу, запахи? – Нас в современное время сложно удивить и поразить, но и сейчас это зрелище воспринимается просто нереальным! Наверно, мы как обыватели не очень интересуемся, как это создается. Вы задумывались, а почему именно такие цвета используются? Именно такая музыка? Что определяет выбор... кого... Художника? Композитора? Обоих?</p>	<p>Формулировка темы урока <i>Участие в обсуждении проблемы</i></p>
<p>III. Изучение нового</p>	<p>Был человек, который не только задумался над этим вопросом, но и попытался подвести теоретическую основу под этот эффект. Эффект, при котором музыка, ее воздействие усиливается светом, цветом. Этим человеком является композитор Александр Николаевич Скрябин.</p>	<p>Ответы на вопросы учителя, просмотр видео</p>

	<p>(Просмотр видео) Внимание на экран! (Видео о биографии и творчестве композитора «А. Н. Скрябин. Где зародилась светомузыка и какой путь она прошла».)</p> <p>Работа с карточками (по группам): «Вставь пропущенные факты». А дополнит и обобщит наши знания о композиторе и его идее _____ (обучающийся класса).</p>	
<p>IV. Закрепление изученного, просмотр по теме</p>	<p>Согласитесь, и для того времени, и для современного мира музыки очень необычно выражал свою музыкальность Александр Николаевич Скрябин — знаменитый русский композитор!</p> <p>Как вы узнали из сообщения, он впервые решил непосредственно соединить звуки с цветом в своем произведении «Прометей». «Прометей» в переводе с древнегреческого означает «пророчица», «предвидящий». Вспомним краткое содержание мифа о Прометее. (Самостоятельное чтение мифа и краткое изложение.)</p> <p>– А кем является Прометей? Что он сделал для людей? – Как вы думаете, почему</p>	<p><i>Поиск ответов на поставленные вопросы; просмотр видеofрагмента, работа по содержанию видеofрагмента</i></p>

	<p>Скрябин так назвал свою поэму — «Прометей», второе название — «Поэма огня»?</p> <p>Для Скрябина Прометей воплощал творческое начало, преодолевающее страдания и муки на пути к идеалу: от неясной мечты к торжеству созидания, к свободе.</p> <p>В своем «Прометее» композитор мечтал соединить музыку и цвет так, чтобы зримо воссоздать «образ пламени» как очистительного огня, показывающего людям путь в царство благоденствия и красоты.</p> <p>Второе название «Прометей» — «Поэма огня» — показывает силу, с которой она должна была преобразовать мир.</p> <p>– Предположите, как Скрябин представлял себе исполнение симфонии «Прометей».</p> <p>Скрябин представлял так: в зале до начала музыки полная темнота. Постепенно, как из хаоса, рождаются одновременно звук и цвет. Медленный световой голос движется от фиолетового через синюю часть спектра к красному, затем вновь к фиолетовому. Интенсивность цвета</p>	
--	---	--

	<p>меняется вместе с интенсивностью звучания. Он то вспыхивает оранжево-красным огнем, то становится зеленоватым, бледно-голубым. В конце «Прометея» Скрябин дает ослепительный свет — символ перехода из тьмы к свету. Зал погружается в цветковые волны, «купается» в них.</p> <p>– Познакомимся с исполнением симфонии «Прометей». (Просмотр фрагмента).</p>	
<p>V. Обобщение</p>	<p><i>Ребята обмениваются впечатлениями от просмотренного фрагмента, обсуждают увиденное.</i></p> <p>Главные вопросы обсуждения: совпало ли ощущение действия, музыки и цвета у учеников с тем, что они увидели и услышали?</p> <p>Как вы правильно поняли, эта музыка охватывает общечеловеческие проблемы, связанные с поиском смысла жизни. Главные вопросы следующие: зачем мы приходим в этот мир? на что наша жизнь должна быть потрачена? как оставить память о себе?</p> <p>(Учитель и класс слушают</p>	<p><i>Обмен впечатлениями от увиденного, ответы на вопросы друг друга и учителя; осмысление того, что музыка — особое искусство, которое дарит радость, вдохновляет на благородные поступки</i></p>

	<p>мнения обучающихся, оценивают их суждения, учитель обобщает мнения обучающихся.)</p>	
<p>VI. Рефлексия</p>	<p>Учитель предлагает оценить обучающимся свою работу на уроке, заинтересованность темой.</p> <p>– На столах карточки синего, красного, желтого цветов. Общее определение и сопоставление значения цвета и активности в работе.</p> <p>Красный — сложно, интересно, есть вопросы.</p> <p>Зеленый — понятно, заинтересовался, активно работал, но мог бы лучше, в целом все понятно.</p> <p>Синий — тема не заинтересовала, отношусь нейтрально.</p> <p>Выбрать для себя определенный цвет, объяснить выбор, дополнить.</p> <p>Как вариант: на выходе из класса выбрать смайл либо позитивный (все понравилось, заинтересовало), либо негативный (не понравилось, сложно, не заинтересовало).</p>	<p>Осуществление самооценки учебной деятельности</p>
<p>VII. Домашнее задание, оценивание</p>	<p>Учитель подводит итог урока, оценивает работу и активность обучающихся на уроке; дает домашнее задание (на выбор ученика):</p>	<p>Выделение того, что еще подлежит усвоению и самостоятельной дополнительной проработке</p>

	<p>I уровень (базовый): Сообщение о жизни и творчестве композитора Н. А. Скрябина.</p> <p>II уровень (средний): Просмотр и слушание произведений композитора, найти дополнительную информацию о современных произведениях цветомузыки.</p> <p>III уровень (для продвинутых): Подобрать самим цветовую характеристику (партитуру) произведению (по выбору).</p> <p>Спасибо за работу на уроке!</p>	
--	---	--

При проведении урока я постаралась включить обучающихся в различные процессы мышления, активизировать их познавательную деятельность, умение работать в группе и осуществлять коммуникацию. Надо отметить, и это большой плюс к позитивным итогам урока, что обучающиеся были активны, свободны в обсуждении поднятых на уроке тем. Отмечу, что ребята серьезно подошли к выполнению задания в конце урока и следующий урок стал продолжением предыдущего. Цели урока были достигнуты, так как обучающиеся задумались на примере творчества Скрябина об основах современной музыки, о связи прошлого и настоящего в музыке; задались вопросом исследования подобного вклада творческих находок композиторов в развитие музыки; увеличился интерес к теме классической музыки и ее жизни в будущем.

Материалы данного урока могут быть использованы и во внеурочной работе, в зависимости от поставленных целей (приложение 1). Может быть усилен интерес к практической части при выполнении домашних заданий.

Приложение 1

Материалы урока по теме «Какого цвета музыка?»

- Видеоматериалы
- А. Н. Скрябин. Где зародилась светомузыка и какой путь она прошла. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=8xQLTc-vnV4>

- Скрябин. «Прометей» («Поэма огня»). Исполнение со световой партитурой. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OKLqYuRgKss>

- Карточка ассоциаций

Звук _____

Фигура _____

Запах _____

- Вариант выступления обучающегося

Цветомузыка Скрябина как символ начала новой эпохи

Основоположником цветомузыкального искусства является Александр Николаевич Скрябин, который обладал «цветным слухом». А первой цветомузыкальной композицией стала его симфоническая поэма «Прометей». Еще в 1910 году он придумал соединение музыки со световыми эффектами и написал знаменитую «Поэму огня», в которой объединил хор, орган, симфонический оркестр, фортепиано и специальную клавиатуру для световых эффектов.

- Обратить внимание на фото конструкции (раздаточный материал)

Любые западные опыты — это всего лишь подражание гению русской музыки. До сих пор никому не удалось исполнить это оригинальное произведение в том виде, в каком задумал автор, даже при развитой технике конца XX века!

После «Прометей» композитор задумался о введении в световую партию сложных световых форм. Таким образом, Скрябин продвигался к реализации своей идеи синтеза всех искусств. Он чувствовал, что музыку можно увидеть. Каждая тональность для него имела принадлежность к «земному» или «духовному». Например, красный (до мажор) — цвет и тональность ада, синий (фа-диез мажор) и фиолетовый (до-диез мажор) — цвета и тональности разума. Композитор чувствовал, что тональность фа мажор несет темно-красный цвет, ре мажор — золотистый, фа-диез мажор — синий цвет торжествующего разума. Цвета сложных тональностей композитор относил к ультрафиолетовым и ультракрасным частям спектра и цветам с металлическим блеском.

Обратить внимание на карточку «Цветомузыкальное восприятие А. Скрябина (раздаточный материал) и карточку «Примеры цветотональных ассоциаций некоторых русских композиторов»

Проведем эксперимент: предлагаю проверить свои способности в цвето-, звуко-, фигуρο- и даже запахоощущениях.

Задание: подпишите карточку цвета определенной эмоцией, характеристикой звучания, а может, даже и характеристикой запаха (вкуса) и формы.

Если ученики затрудняются, сделать вместе.

Проверка. Отмечается общее в соответствиях учеников.

– Согласитесь, для нас в наше время то, что мы делали сейчас, не так уж и странно и непонятно!

Вернемся к композитору. Сравнивая собственные цветотональные ощущения, вызываемые музыкой, с ощущениями других людей, он тоже, как и мы, обнаружил много совпадений.

Если бы Александр Николаевич Скрябин жил в наше время, он, вероятнее всего, смог бы воплотить все свои оригинальные замыслы. Родившись раньше времени, он не создал многие из задуманных им произведений с цветотональными партитурами, но он заронил искры своих творческих идей в сердца своих будущих последователей и поклонников нового музыкального жанра. Александр Николаевич дал мощный толчок в развитии искусства. Недооцененный в свое время, философ, символист, романтик и художник с тончайшим мироощущением, он заложил крепкую основу для развития искусства в XX–XXI веках.

- **Карточки для работы при просмотре видео «А. Н. Скрябин. Где зародилась светомузыка и какой путь она прошла»**

Оригинал (без пропусков информации)

Александр Николаевич Скрябин был выдающимся композитором, прекрасным пианистом и учителем. Родился Скрябин 6 января 1872 года в Москве. Мать была пианисткой, отец — дипломатом. В 5 лет юный композитор уже играл на фортепиано, в 10 был отдан в Московский кадетский корпус, в 16 лет поступает в Московскую консерваторию, которую оканчивает через 4 года с малой золотой медалью. К этому моменту он имел уже свыше 70 сочинений. Скрябин вскоре начинает преподавать в Московской консерватории. Вместе с тем не перестает писать музыку. Он давал концерты за границей и в России. 27 апреля 1915 года композитор умирает в Москве от заражения крови. Он был дважды женат и имел семь детей.

Безусловно, Скрябин был талантливым человеком, но почему же мы должны обязательно знать о нем?

Все дело в его идеях и его неординарном течении мысли. Скрябин мечтал соединить все проявления человеческого гения: на одной сцене

уместить музыку, танец, вокал, свет, театр. Он хотел создать так называемую мистерию, но при жизни он смог соединить лишь музыку и свет (цвет).

Однако его наследие оставило огромный отпечаток в мировой культуре! Лазерное шоу, голографические концерты, поющие фонтаны, театр света и многое другое — все это произошло от революционной идеи Скрябина. А без симбиоза света и музыки сегодня невозможно представить ни один концерт, ни одну дискотеку.

Как это было? С 1910 по 1911 год Скрябин создает поэму «Прометей». И вот новинка появилась! Световая часть, записанная в нотах! Как такое возможно? Дело в психологическом феномене композитора (синестезия Скрябина), это психологический феномен, при котором звук ассоциируется с цветом. После возникновения идеи идет реализация. Александр Николаевич пытается создать световую машину, клавиш, однако на тот момент развития технологий не хватало, и первое представление проходило без партии света. Публика с нетерпением ждала это творение, и все понимали, что это революция в мире музыки. После этого цветомузыка получила свое развитие. В 20-х годах абстракционист Владимир Баранов собирает первое цветомузыкальное пианино со световой постановкой. В 70-е появляются автономные светомузыкальные установки. В 80-е появляются школы цветомузыки в России и за рубежом.

• Карточка с пропусками (вариант)

_____ Скрябин был выдающимся композитором, прекрасным _____ и учителем. Родился Скрябин 6 января 1872 года в Москве. Мать была пианисткой, отец — дипломатом. В 5 лет юный композитор уже играл на фортепиано, в 10 был отдан в Московский кадетский корпус, в 16 лет поступает в Московскую консерваторию, которую оканчивает через 4 года с малой золотой медалью. К этому моменту он имел уже свыше _____ сочинений. Скрябин вскоре начинает преподавать в Московской консерватории. Вместе с тем не перестает писать музыку. Он давал концерты за границей и в России. 27 апреля 1915 года композитор умирает в Москве от заражения крови. Он был дважды женат и имел семь детей.

Безусловно, Скрябин был _____ человеком, но почему же мы должны обязательно знать о нем?

Все дело в его идеях и его неординарном течении мысли. Скрябин мечтал соединить все проявления человеческого гения: на одной сцене уместить _____, танец, вокал, _____, театр. Он хотел создать так называемую мистерию, но при жизни он смог соединить лишь музыку и свет (цвет).

Однако его наследие оставило огромный отпечаток в мировой культуре! Лазерное шоу, голографические концерты, _____, театр света и многое дру-

гое — все это произошло от революционной идеи Скрябина. А без симбиоза света и музыки сегодня невозможно представить ни один концерт, ни одну дискотеку.

Как это было? С 1910 по 1911 год Скрябин создает поэму «Прометей». И вот новинка появилась! Световая часть, записанная в ноты! Как такое возможно? Дело в психологическом феномене композитора (_____ Скрябина), это психологический феномен, при котором _____ ассоциируется с _____. После возникновения идеи идет реализация. Александр Николаевич пытается создать световую машину, клавиш, однако на тот момент развития технологий не хватало, и первое представление проходили без партии света. Публика с нетерпением ждала это творение, и все понимали, что это _____ в мире музыки. После этого _____ получила свое развитие. В 20-х годах абстракционист Владимир Баранов собирает первое цветомузыкальное пианино со световой постановкой. В 70-е появляются автономные светомузыкальные установки. В 80-е появляются школы цветомузыки в России и за рубежом.

• **Карточка «Примеры цветотональных ассоциаций некоторых русских композиторов»**

Тональность	А.Н.Скрябин	Н.А.Римский-Корсаков	Б.В.Асафьев
C-dur (до мажор)	красный	белый	
G-dur (ре мажор)	оранжево-розовый	светлый, радостный, открытый; коричнево-золотистый	изумруд газонов после весеннего дождя или грозы
D-dur	желтый, яркий	дневной, желтоватый, солнечный, царственный, властный	солнечные лучи, блеск именно как интенсивное излучение света
A-dur (ля мажор)	зеленый	ясный, весенний, розовый; это цвет вечной юности, вечной молодости	скорее радостное, пьянящее настроение, чем световое ощущение, но как таковое приближается к Ре мажору
E-dur (ми мажор)	синие-белесоватый	синий, сапфировый, блестящий, ночной, темно-лазурный	ночное, очень звездное небо, очень глубокое, перспективное
B-dur (си мажор)	синие-белесоватый	мрачный, темно-синий со стальным серовато-свинцовым отливом; цвет злобных грозовых туч	
Fis-dur (фа# мажор)	синие-яркий	серовато-зеленоватый	кожа зрелого апельсина (соль-бемоль мажор)
Des-dur (ре бемоль мажор)	фиолетовый	темноватый, теплый, багряный	красное зарево
As-dur (ля бемоль мажор)	пурпурно-фиолетовый	характер нежный, мечтательный; цвет серовато-фиолетовый	цвет вишни, если ее разломать
Es-dur (ми бемоль мажор)	стальной цвет с металлическим блеском	темный, сумрачный, серо-синеватый (тональность "крестостей и градусов")	ощущение синевы неба, даже лазури
B-dur (си бемоль мажор)	стальной цвет с металлическим блеском	несколько темный, сильный	ощущение цвета слоновой кости
F-dur (фа мажор)	красный	яснозеленый, пасторальный; цвет весенних березок	

• Карточка «Эмоциональное воздействие звука и цвета на человека»

<p>Красный:</p> <ul style="list-style-type: none"> • побеждает страх, неуверенность в себе, устраняет упадок сил, наделяет чувством безопасности; • обладает согревающим эффектом, помогает при простуде и насморке; • стимулирует мозговую деятельность и снимает сонливость; • в больших количествах усиливает беспокойство, волнение, нервное напряжение. 	<p>Синий и голубой:</p> <ul style="list-style-type: none"> • снимает усталость и стресс, лечит бессонницу; • помогает при застенчивости и страхе говорить, смягчает боязнь публичности; • усиливает эффект лечения при различных заболеваниях кожи, порезах, укусах насекомых и ожогах; • в больших количествах вызывает сонливость и грусть.
<p>Желтый:</p> <ul style="list-style-type: none"> • освобождает от негатива, помогает при депрессии, повышает самооценку, избавляет от пессимизма; • помогает быстро усваивать информацию, улучшает память; • очищает организм от токсинов, контролирует вес, помогает при диабете; • лечит некоторые кожные заболевания. 	<p>Зеленый:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поддерживает равновесие физического и психологического состояния человека; • мобилизует мышцы и повышает работоспособность; • избавляет от клаустрофобии, зрительно расширяя пространство, оказывает противовоспалительное действие.

• Карточка «Цветомузыкальное восприятие А. Н. Скрябина»

• Карточка «Первый в истории цветосветовой аппарат»

Список литературы

1. *Сабанеев Л. Л.* А. Н. Скрябин, его творческий путь и принципы художественного воплощения. Петроград: Сириус, 1916. 26 с.
2. *Федякин С. Р.* Скрябин (Жизнь замечательных людей: выпуск 909). М.: Молодая гвардия, 2004. 557 с.
3. *Петруленков В. М.* Современный урок в условиях реализации требований ФГОС. 1–11 классы. М.: ВАКО, 2020. 112 с.