

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»
г. Сергиев Посад**

**Открытый урок МХК
в 10 «А» классе
по теме «Театр и музыка Средневековья».**

Составитель: Быкова Елена Михайловна
учитель мхк

23 марта 2016г

Технологии: презентация учителя и учащихся, электронные тесты.

Аннотация: урок проходит по программе Министерства Образования РФ. Урок связан с темой эпохи средневековья, который имеет непосредственное отношение к предыдущим темам по архитектуре, изобразительного искусства Средних веков.

На уроке использованы следующие **виды работ учащихся:**

1. презентация
2. самостоятельная работа с текстом
3. работа с электронными тестами

Цель: расширить знания учащихся о средневековом театре, воплотившим важнейшие эпизоды христианской истории, обращая внимание на своеобразие театральных представлений, положивших начало жанру литургической или духовной драмы.

Задачи:

1. Выявление характерных черт литургической драмы, новых видов религиозных представлений, аскетического характера раннего христианства и его связи с музыкально-поэтическим творчеством.
2. Развитие навыков учащихся самостоятельно вести отбор необходимого материала в соответствии с заданной целью.
3. Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства.

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, домашняя презентация учащихся и учителя, театральное искусство и музыка средних веков, электронный текст, дидактический материал для работы в группах, музыкальный центр, фонограмма музыки григорианского хора и органной музыки И.А. Баха.

Вид урока: урок усвоения новых знаний.

Форма урока: урок-презентация.

Предварительная подготовка (самостоятельное мини-исследование учащихся):

Создание домашней презентации нового материала (создание мультимедийного диска по данной теме):

- Погружение в содержание;
- Акцентирование внимания на наиболее существенных моментах;
- Систематизация материала;
- Создание иллюстрированного материала в электронном формате;
- Создание информационного сопровождения презентации.

План урока:

- I. Вступительное слово учителя.
- II. Новый материал:
 1. историческая справка;
 2. презентация нового материала учащимися «театральное искусство и музыка средних веков».
- III. Закрепление нового материала. Работа в группах.
- IV. Проверка первичного усвоения новых знаний: электронный тест.
- V. Итоги урока. Рефлексия.

Эпиграфы урока:

Словесный – «Исторические события и достоинства остаются в нашей памяти, этническая музыка – на лазерных дисках, так что все лучшее, что создано разными культурами, так или иначе, сохраняется». (А.Иванов «Культуры» - статья в журнале «Итоги» 2000, №6).

Изобразительное содержание – П. Каст «Пляшущие актеры средневекового фарса», Питер Брейгель «Битва Масленицы и Поста» (1559г.), Л. Гульери «Актеры-импровизаторы» (1598г.), «Концерт на ступенях храма», фрагмент книжной миниатюры (1490г.), Св.Григорий с рукописью (конец IX в.), Трубадуры и менестрели, исполняющие песни-баллады о подвигах рыцарей. Миниатюра из манускрипта «Миннезингеры» XIV в., Германия, театр позднего средневековья.

Музыкальное содержание – Григорианский хорал, органная музыка И.С. Баха

Ход урока

I. Вступительное слово учителя.

Средневековая культура Европы и Востока внесла существенный вклад в историю мировой художественной культуры и заняла в ней почетное место, она заложила фундамент современной цивилизации.

Если в предшествующий период средневековья, изучаемый вами на предыдущих уроках, основными центрами культуры были монастыри и церкви, то, начиная с XI века, эта роль переходит к новым и старым европейским городским центрам. Городская культура становится важнейшим пластом культурной жизни в XI-XV вв., её главными составляющими были просвещение и образование, литературное творчество, архитектура и скульптура, театр, музыка и народное творчество.

Общей чертой культурной жизни Европы во второй период Средневековья был заметный рост светских тенденций, усиление интереса к человеческой личности.

Сегодня речь пойдет об одном из направлений культуры Средневековья – театре и музыке, театральных представлениях, которые положили начало литургической или духовной драмы.

Историческое достижение, музыка, всё лучшее, что создано разными культурами, так или иначе, сохраняются и сегодня. Лазерные диски помогают нам сохранить культуру различных народов.

Перед вами театр позднего Средневековья, он напоминает нам современный театр – это и партеры, и балконы, и гримерные, и реквизиты, и буфеты, и архивы, но театр второй половины Средневековья начинался с подмостков церковных храмов и городских площадей.

Григорианский хорал XI века – это музыкальный символ Средневековья, получивший такое название в честь папы Григория I, находившегося на престоле с 590 по 604 г

II. Презентация нового материала (домашнее задание).

1. Историческая справка (на фоне Григорианского хорала, симфонической органной и оркестровой музыки И. С. Баха).

Ученик 1: Театральные представления IX-XII вв. связаны непосредственно с литургической драмой, позволяющей в полной мере представить характер и особенности театральных постановок. В основном они исполнялись в рамках церковной службы и носили условный характер. Излюбленные эпизоды литургической драмы – евангельское повествование о полении пастухов и явлении волхвов с дарами младенцу Иисусу, злодействе Ирода, рассказ о Воскресении Христа.

Условный характер литургической драмы можно проследить на примере одной из ранних пьес: «Шествие добродетелей» (конец 1140-х гг.). Театральное действие разыгрывалось под сводами монастырской церкви. Символом Бога была икона, помещенная над алтарем. На ступенях под иконой были расположены шестнадцать Добродетелей, возглавляемых Смирением. Они представлялись в виде облаков, пронизанных солнцем. Главная героиня, называемая Душой, шьет себе богатые одежды бессмертия, но затем, повстречав Дьявола, отбрасывает это одеяние. Основу действия составляет сложный танец Добродетелей. В конце спектакля зрителей просят поклонить колени, чтобы Бог-Отец смог достичь их души. Таким образом, все зрители становятся актерами.

Во второй половине XII века, представления литургической драмы начинают разыгрываться не в ограниченном пространстве церкви, а выносятся на паперть-площадку перед церковным входом, а позднее на рыночную площадь города.

Характерной особенностью литургической драмы является использование в ней церковной музыки, авторских ремарок и вставок – диалогов. Музыкальная сторона литургической драмы зависела от

особенностей григорианского пения. Помимо возвышенных и серьезных текстов стали использовать и комические, к которым церковь относилась не благосклонно.

В XIII веке возникают новые виды религиозных представлений, связанных с чудесами – миракли (лат. «чудо»), а затем моралите и мистерии, носящие назидательный, поучительный характер. Слово «мистерия» греческого происхождения и обозначает таинство, действие, посвященное важному и значительному событию. Мистерия – самое яркое театральное зрелище средневековой эпохи, посвященное Страстям Господним, с XV века историческим событиям. Мистерия – огромные пьесы, игравшиеся от 2 до 25 дней подряд. Для создания мистерии требовался автор-драматург, а для её постановки – режиссер. Театр мистерий возник в Италии в Риме. С 1264 г. Их ставили в цирке Колизее. Сто лет спустя мистерии ставятся в Англии и Франции. Мистерии ценили выше, чем выступления жонглеров или актеров-кукольников.

Ученик 2: Предтечей итальянского театра Возрождения являлся средневековый фарс, возникший в XV веке. «Фарс» в переводе с латинского – «начинка», «фарш». Фарс использовали в качестве «начинки» в малоинтересных мистериях. Истоки средневекового фарса уходят к карнавальным представлениям, устраивавшимися на масленичной неделе. Нередко горожанин – автор фарса, высмеивал жадное духовенство, и невежественных дураков, крестьян, мешавших успешной торговле, тщеславных рыцарей, соседей и самого автора.

Посмотрите на картину нидерландского художника Питера Брейгеля «Битва Масленицы и Поста». Сюжет этой картины непосредственно связан с фарсом. Противоборство Масленицы и Поста, олицетворяющих собой Добро и Зло – суть этого сюжета. Все участники шумного действия разделены на две группы. Первая окружает масленицу (Карнавал), вторая – Пост. Масленица – толстый бургер на огромной пивной бочке. За его спиной – шумное веселье и разгул. Напротив – тощий, унылый Пост в монашеской одежде, в руках у него деревянная лопата с двумя селедками.

Изгнанные из церкви маскарады ещё больше высмеивали нудные проповеди епископов, пышные выезды королей, простофилей мужей и сварливых жен и даже Папу Римского, беспутных монахов, странствующих рыцарей, жадных купцов, крестьян. Победителями оказывались находчивые, смекалистые и жизненно хваткие. Комические эпизоды и сценки, разыгрываемые на глазах у публики, получили название соми (фр. «дурачество»). «Исторические» пьесы артисты играли не в исторических костюмах, а в тех, которые носили в их время и в их стране.

Ученик 3: Высокую духовность и аскетический характер раннего христианства озвучила музыка. Музыкальным символом Средневековья стал григорианский хорал. По инициативе Римского папы Григория I были отобраны и канонизированы церковные песнопения и распределены в пределах церковного года. Григорий I определил основные части католической мессы (воскресного богослужения), сохранившегося до настоящего времени.

Григорианский хорал исполнялся на латинском языке – основном языке нынешнего католического богослужения. Это было одноголосое (сольное или хоровое) мужское пение в унисон.

Один из древнейших видов григорианского пения - псалмодия, то есть протяжный речитатив латинских молитвенных текстов. Из музыкальных инструментов повсеместное признание получил орган, наиболее точно выражающий мелодический строй григорианского хорала. Полноту чувств и переживаний, переполняющих душу верующего в Бога человека, позднее стал отображать более подвижный мелодический рисунок, в котором большие распевы из многих звуков приходились на один канонизированный звук григорианского хорала. Так появилось церковное **многоголосие** в IX веке, а нотные записи в XI веке – двух-, трех- и четырехголосные вокальные произведения. Многоголосное пение как бы связано с основными художественными принципами готической архитектуры, выражающих устремленность вверх к небу.

Главные достижения раннего многоголосия связаны с парижской школой Нотр-Дам. Многоголосные жанры **кондукт** и **мотет** перешли из церковной музыки в вокальную лирику трубадуров, труверов и миннезингеров. Любимые в университетских и городских кругах сюжеты стали основой текстов кондуктов. Мотет из литургических, религиозных перешёл в народно-бытовые сюжеты.

Ученик 4: Музыкально-поэтическое творчество средневековья было связано с творчеством музыкантов-трубадуров и труверов – это песни крестоносцев, песни-диалоги, плачи, танцевальные песни-баллады. Их главные темы – рыцарское воспевание Прекрасной Дамы, преданность, любовь, измена, очарование природой. Их герои – находчивый рыцарь и дама его сердца – остроумная пастушка. Трубадур от фр. «творец», «сочинитель». Особое влияние на трубадуров оказало народное творчество. Слова и музыка трубадуров изысканы, тонки.

Талантливым певцом-поэтом трубадуров был Бертран де Вентдорн (1140-1195) – воспевавший природу, солнце, любовь. В одной из песен он признавался: «Поэзия имеет для меня цену лишь тогда, когда она исходит из глубины сердца, но это возможно лишь тогда, когда в сердце парит совершенная любовь».

Расцвет творчества трубадуров относится к последней четверти XII – первой четверти XIII вв. Трубадуров сменили труверы из Франции и миннезингеры – «певцы Любви» - из Германии. Их идеальная любовь была связана с культом Марии. Поэт-миннезингер Германии – Тангейзер – наиболее был популярен в XIII веке. Излюбленным литературным жанром средневековья был роман.

Учитель: Театр, о котором вы сегодня узнали, вырос из народных зрелищ. Он был массовый, доступный, увлекательный и заставлял зрителей думать о главных вопросах своего времени.

Народно-смеховая культура по новому представляет «мрачное» Средневековье как празднично-поэтическое восприятие мира.

III. Закрепление нового материала. Работа в группах.

1. Разделение на 3 группы (произошло в начале урока).
2. Задания: в течение 3 минут каждая из трех групп выполняет, предложенное ей задание и отчитывается о проделанной работе (звучит григорианский хорал, органная музыка И.С. Баха).

Задание группе 1:

У каждой группы распечатанные листы с текстами и вопросами.

Стихотворение Средневековья:

«Доброе старое имя».

Вершина знаний, мысли цвет –
Таким был университет.
А нынче, волею судеб,
Он превращается в вертеп.

Гуляют, бражничают, жрут,
Книг сроду в руки не берут,
Для шалопаю-школяра
Ученье свет – вроде бы игра.

В былые дни такой пострел
Всю жизнь над книжками потел,
И обучался он – учти –
До девяносто лет почти.

Ну а теперь, за десять лет
Кончают университет
И в жизнь выходят потому,
Не научившись ничему!

При этом наглости у них
Хватает поучать других.
Нет! Прочь гоните от дверей
Таких слепых поводырей.
Пускают наставлять юнцов!

Неоперившихся птенцов
Барашек, мантию надев,
Решил, что он ученый лев!..

Ужель блаженный Августин
Погрыз в гнуснейшей из трясин?
Неужто мудрость всех веков
Свелась к распутству кабаков?!

То гордый дух былых времен
Распят, осмеян, искажен.
Здесь бредни мудростью слывут,
А мудрость глупостью зовут!

С каких же, объясните пор,
Ученье – блажь, прилежность –
вздор?
Но если названное – тлен,
что вы предложите взамен?!

Эх, молодые господа,
Побойтесь Страшного суда!
Прощенья станете просить –
Да кто захочет вас простить?!

Вопросы:

1. к какому многоголосному жанру можно отнести это стихотворение?
2. кто бы мог быть его автором?
3. что мешало средневековому студенту получать хорошие знания?

Задание группе 2:

Стихотворение Вальтера фон дер Фогельвейде (ок. 1170-1230)

«О, госпожа, сердиться не надо.
Верьте, учтив и приятен мой слог.
А для меня и честь и награда –
Если б я вам понравиться мог.
Я женщин красивее вас не видал,
Если же вы красоту с добротой
Соединили в себе – я не скрою:
Вы достойны высших похвал».

«Что же, хвалите, если угодно,
Видите, я уже не дитя.
Тот, кто воспитан, может свободно
Все мне сказать – и всерьез и шутя.
Мне говорили, что я хороша,
Но я бы хотела ещё и другого:
Быть женщиной в лучшем значении слова.
При красоте важна и душа».

«Я вам открою, что делать должны вы,
Чем, как женщина, славиться впредь:
Вы должны быть с достойным учтивы,
Ни на кого свысока не смотреть.
И, одного безраздельно любя,
Принадлежа одному всецело,
Взять в обмен его душу и тело,
Я вам дарю их, - дарю вам себя».

Вопросы:

1. к какому литературному жанру Средневековья принадлежит это стихотворение?
2. какая тема присутствует в нем?
3. кому посвящено это стихотворение?

Задание группе 3:

Учащимся предоставляется текст, связанный со средневековым театром.

«Представления обычно начинались в 7-9 ч утра. В 11-12 ч делали перерыв на обед и потом играли до 6 ч вечера. Все население города сходилось на площадь. Некоторые спектакли запрещалось смотреть детям до 12 лет и больным старцам. Но ведь спектакль шел на площади, окруженной домами, церквями, балконами, и кто углядит за ребяташками...»

В дни спектакля прекращалась всякая работа. Торговали только съестными припасами. Дворы домов, а в некоторых местах и городские ворота запирали, выставляли дополнительные караулы во избежание грабежей и пожаров. Даже часы церковных служб изменяли, чтобы церковь и театр не мешали друг другу. Представления отвлекали население от обычных занятий, поэтому их ставили раз в год на большие христианские праздники – рождество или пасху. И проходили эти представления до 25 дней подряд».

Вопросы:

1. какое направление средневековой культуры отражено в этом тексте?
2. назовите главную форму этих спектаклей.

IV. Проверка первичного усвоения новых знаний: электронный тест.

1. Литургические драмы чаще всего носили характер:
 - a) светский
 - b) церковный
 - c) народный
2. Как назывался новый вид религиозных представлений XIII века?
 - a) мистерия
 - b) драма
 - c) эпос
3. Фарс означает «начинка», «фарш» в переводе с:
 - a) латинского
 - b) итальянского
 - c) французского
4. Хорал XI века получил название григорианский в честь:
 - a) Людовика IX
 - b) Генриха II
 - c) Григория I
5. Многоголосные жанры Средневековья:
 - a) псалмодия
 - b) кондукт
 - c) мотет
6. Немецкие бродячие музыканты:
 - a) Трубадуры
 - b) Труверы
 - c) Миннезингеры

V. Итоги урока. Рефлексия.

Учитель: Что вы узнали нового? В чем вы видите единство средневекового театра и музыки? На что вы больше всего обратили внимание?

Домашнее задание:

1. Послушайте одну из средневековых месс и Вторую симфонию А.Шнитке. Что услышал композитор в средневековой мессе?
2. Познакомьтесь с лирикой французских трубадуров и немецких миннезингеров. Согласны ли вы с А.С.Пушкиным, сказавшим, что «трубадуры играли рифмой, придумывали самые затруднительные формы».

Использованная литература для урока:

1. Д.М. Зарецкая, В.В. Смирнова «Западная Европа и Древний Восток» Москва, «Айрис Пресс», 2004г.
2. М.Б. Бойцов, Р. Шукуров «История средних веков», Москва, «МИРОС», 2004г.
3. Л.Н. Кашинская «История мировой культуры». Новейший справочник школьника. Москва, «Слово», 2007г.
4. И.А. Мишина, Л.Н. Жарова «Становление современной цивилизации», Москва, «Памятники исторической мысли», 1995г.

5. О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин «Россия и мир» .10 класс. Москва, «Дрофа», 2005г.
6. Г.И. Данилова «Мировая художественная культура». 10 класс, Москва, «Дрофа», 2005г.
7. А.Н. Иоффе «Методические материалы по гражданскому образованию», Москва, ООО «Новый учебник», 2003г.

Оценки за урок.

Способы использования информационно-коммуникативных технологий:

Для подготовки к уроку были использованы:

1. Персональный компьютер для печатания информации.
1. Интернет для поиска информации при подготовке к уроку;
2. флеш-карта для записи презентации, содержания и хода урока, воспроизведения картин, тестов.
3. Сканер для сканирования изображений;
4. Принтер для распечатывания заданий учащимся и содержания урока;
5. Ксерокс для копирования заданий
6. Программа «Power point» для подготовки презентации
7. Музыкальный центр для записи григорианского хора и органной музыки И.С. Баха

В ходе урока были задействованы:

1. Мультимедийный проектор;
2. Ноутбук;
3. Электронные тесты;
4. Презентация на ПК;
5. Музыкальный центр для воспроизведения григорианского хора и органной музыки И.С. Баха;
6. Видеокамера для съемки работы на уроке учащихся и учителя;
7. Цифровой фотоаппарат



Гистрио

Бродячий актер эпохи раннего Средневековья (9–13 вв.). Был одновременно рассказчиком, музыкантом, танцором, певцом, дрессировщиком животных и пр. Они объединялись в особые «братства», из которых впоследствии иногда образовывались кружки актеров-любителей.

Гистрионы получили наименования:

во Франции — **жонглеры**,
 в Германии — **шпильманы**,
 в Польше — **франты**,
 в России — **скоморохи**.

Подвергались гонениям со стороны светских и церковных властей.

Жонглер (от лат. *joculator* — шутник, забавник). странствующий комедиант и музыкант эпохи раннего Средневековья во Франции. Творчество жонглеров связано в своих истоках с народными земледельческими обрядами и играми. Жонглеры выступали как рассказчики, певцы, музыканты, фокусники, исполнители импровизированных сценок, выражая вольнолюбивый дух народа.



Французский придворный шут в костюме дурака.

С 11 в. **жонглеры** становившиеся профессиональными исполнителями, сосредоточивались в городах; в 13 в. начали объединяться в некоторых странах в «братства» .

В течение долгого времени жонглеры были единственными носителями светской музыкальной культуры и, в частности, единственными профессионалами в области инструментальной музыки. Жонглеры, находившихся при труверах и трубадурах, назывались менестрелями.



Шпильман. В Германии место для игры, острология и брани называлось шпильхоф или шпильберг. Это могло быть место на городской площади, монастырский двор или сад, пространство внутри замка. Профессия подразумевала синтетичность. Отсюда и название актера — шпильман, тот, кто сочиняет, поет, танцует, водит зверей и разыгрывает сценки.





Ваганты (лат. *vagantes* — странствовать, бродить) — средневековая (XI–XIV вв.) западно-европейская корпорация «бродячих людей», способных к сочинительству и к исполнению песен или, реже, прозаических произведений. В этом широком употреблении слова в понятие «**ваганты**» войдут такие социально разнородные и неопределенные группы, как французские жонглеры, немецкие шпильманы, английские менестрели (от лат. *ministerialis* — слуга) и т.д.



Однако обычно слово **Ваганты** употребляется в более узком смысле для обозначения бродячих поэтов, пользовавшихся в своем творчестве исключительно или, во всяком случае, преимущественно латинским языком — международным сословным языком духовенства.