Всероссийская дистанционная педагогическая конференция

«Панорама педагогических технологий»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

Детская школа искусств № 1.

Полный адрес: ЯНАО, город Новый Уренгой, улица Подшибякина, дом 1.

Тема доклада: « Современный урок музыкальной литературы – урок встречи с шедевром»

Автор: Преподаватель

музыкально – теоретических

дисциплин МБОУ ДОД ДШИ №1

г. Новый Уренгой

Самкова Майя Юрьевна

2013 – 2014 учебный год

Содержание.

1. Пояснительная записка
2. Введение. Цели и задачи предмета «Музыкальная литература».
3. Основная часть: Особенности содержания и принципы преподавания предмета «Музыкальная литература».
4. Выводы.
5. Список литературы.

Пояснительная записка.

Представленный доклад посвящен современным подходам к преподаванию музыкальной литературы в детской школе искусств. Значение этого предмета в системе художественного образования трудно переоценить, так как он объединяет в себе элементы как музыкально-исторических, так и музыкально-теоретических дисциплин. Кроме того, неразрывно связанная с мировой культурой, литературой, историей, философией, музыкальная литература с её обширным художественным материалом во многом помогает формировать мировоззрение учащихся, обогащает их духовно и эстетически. Справедливы слова Казимира Малевича, о том, что «самым лучшим памятником какой-либо эпохе всё же является искусство». И в этом плане, как никакой другой предмет, музыкальная литература открывает начинающим музыкантам двери в мир прекрасного, погружая их в разные эпохи, позволяя какой-то период «прожить» в том или ином времени, ощутить, чем жили и как чувствовали его лучшие представители.

За более чем двадцать лет преподавания этого предмета у автора работы сложились определенные взгляды на роль музыкальной литературы в музыкальном воспитании детей. Стремление сделать путешествие по страницам истории мировой музыкальной культуры увлекательным и запоминающимся стало причиной дальнейших рассуждений.

Работа состоит из Пояснительной записки, Введения, Основной части, представленной двумя разделами, Выводов. Методическая работа снабжена Списком литературы.

Цели и задачи предмета «Музыкальная литература».

Цель обучения в детской школе искусств – формирование музыкальной культуры учащихся как части их духовной культуры. Соответственно, цель предмета «Музыкальная литература» - формирование у обучающихся основ культуры слушания музыки.

Слушание (наряду с исполнением и сочинением) является одной из основных форм деятельности, реально обеспечивающей существование музыки как вида искусства. Занимаясь в школе искусств, ученики готовятся к тому, чтобы впоследствии реализовать себя самостоятельно, активно и целенаправленно.

К сожалению, возможности самореализации в исполнительской деятельности у каждого ученика в очень большой степени зависят от индивидуальных особенностей и нередко довольно ограничены. Тем не менее, обучение музыке имеет смысл для любого ребенка, поскольку деятельность слушателя доступна каждому при условии овладения необходимым уровнем **функциональной грамотности.**

Необходимый уровень функциональной грамотности в сочетании с потенциальной готовностью к активной и целенаправленной самостоятельной деятельности в этой области составляют основы культуры слушания музыки.

Проводившиеся рядом зарубежных и отечественных исследователей эксперименты показали, что большинство рядовых слушателей, и в их числе даже любители серьезной музыки, в сущности ее не слышат, а воспринимают как некий красивый фон. Более «продвинутые» включаются в слушание, когда звучит нечто знакомое, чаще всего мелодия. Лишь очень немногие способны слышать произведение целиком. Кроме того, слушание и даже желание слушать не всегда означает **слышание**. А умение слышать музыку не всегда вызывает желание ее слушать.

Очевидно, что именно сочетание желания слушать и умения слышать и есть конечная цель предмета «Музыкальная литература».

Еще одно важное условие успешного обучения «Музыкальной литературе» – умение видеть в учащихся будущих активных слушателей, независимо от того, станут они профессиональными музыкантами или нет. Еще В.Сухомлинский отметил: «Пусть не все дети превратятся в великих музыкантов и художников – это не нужно, но зато каждый, благодаря искусству, сможет стать Человеком».

Вместе с другими предметами учебного цикла, музыкальная литература участвует в решении приоритетных задач формирования, воспитания и развития таких личностных качеств учащихся как **музыкальность, музыкальное мышление, креативность и эмпатийность.**

Музыкальность проявляется как предрасположенность к любой деятельности в области музыкального искусства.

Музыкальное мышление может рассматриваться как процесс постижения музыкального произведения.

Креативность проявляется как ориентированность школьника на творчество в любой сфере деятельности.

Эмпатийность применительно к музыкальному произведению можно рассматривать как способность слушателя входить, «погружаться» в образ, ставить себя на место «героя».

Обучение направлено на формирование музыкально – эстетической позиции ученика, его художественного вкуса, иными словами – способности воспринимать и ценить красоту музыки.

Особенности содержания и принципы современного преподавания предмета «Музыкальная литература».

В современном содержании предмета «Музыкальная литература» особое место занимают представления об истории музыки как процессе накопления культурных ценностей. Наиболее доступным для детей путем познания различных исторических эпох является изучение биографий выдающихся композиторов.

…Они приходят на учебные занятия один за другим – зарубежные и русские композиторы прошлого и наших дней. Что приносят они за собой, чему учат? О чем нужно помнить и что нужно понимать, готовя и проводя подобные уроки?

…Сколько биографий, столько и оттенков в уроках. Личность композитора воздействует на проведение занятия, потому что каждая следующая биография не преподносится только как сумма событий и перечень созданных им произведений. Есть нечто более важное и увлекательное: возможность учить и учиться проникать в тайну личности художника, анализируя принятые им творческие решения, совершенные им поступки, исследуя их мотивацию, вникая в смысл сокровенных или настойчиво декламируемых композиторских высказываний. Такой подход приводит к тому, что композиторы «оживают» в сознании учеников и наделяются «лица необщим выраженьем». Если направление выбрано правильно, то появляется общая осознанность смысла происходящего на уроке, обеспечивающая его результативность. Урок продуктивен, если:

- вызвал желание найти литературу для чтения;

- прочитать, зная, что сложившимся мнением поинтересуются;

- обдумывать прочитанное, а не просто «пробегать глазами», т.к. на уроке будет предложено несколько тем для совместного обсуждения;

- появилось желание увидеть, как практически осуществились творческие намерения художника, т.е. начать изучение его творчества.

Содержание предмета «Музыкальная литература» составляют самые значительные и художественно зрелые произведения авторов, благодаря чему урок музыкальной литературы превращается в урок встречи с шедевром.

Встреча с шедевром… После этих слов хочется невольно затаить дыхание, словно предвкушая радость от предстоящего волнующего события. Ожидание открытия, прикосновение к тайне – именно с таким отношением готовятся и проводятся уроки по изучению музыкальных произведений. Понятие изучение подразумевает, что ученики получают определенную сумму новых знаний, накапливают сведения, закрепляют навыки анализа, но не только в этом. Соприкосновение с выдающимся произведением должно действовать на оба полушария головного мозга, то есть создавать как интеллектуальное напряжение, так и (в первую очередь) эмоциональное впечатление, художественное переживание, удовлетворять потребность в эстетическом наслаждении.

О важности развития эмоционально – чувственной восприимчивости ученика говорили многие музыканты. Приведем слова русского пианиста Л. Лешетицкого: «Можно развить слух, исправить несовершенную руку: чувство, чувство нельзя создать» [7, c.54]. По – видимому, музыкальная литература как раз и является тем предметом, который направлен на развитие (и даже пробуждение) в ученике тонких оттенков эмоциональных переживаний, на воспитание способности чутко реагировать на разные образные состояния.

Стоит помнить о тех своего рода универсальных установках, которые помогают «выбрать направление» в работе с произведением, подвести к его восприятию и осмыслению.

Первым номером будет замечательная фраза московского музыковеда Марины Раку, которая звучит так: «Произведение само диктует способы подхода к нему. Методология и есть выбор именно этих способов диалога, понимания» [5, c.8]. Автор утверждает (и практика подтверждает правоту этих слов), что произведение, как человек, имеет свою ауру, генерирует свое активное смысловое поле, попадая в которое слушатель и исследователь должен ощутить на себе его воздействие. Педагог, выступая в роли исследователя «должен стремиться помочь ученикам познать музыкальное произведение как неповторимый художественный мир, как духовный феномен творца и его эпохи» [9, c. 14].

« Через рассказ я должна передать послание композитора» (И. Сендерова, музыковед) [3,c. 42]. Под словом послание здесь понимается композиторская мысль, идейно – художественный замысел, творческое намерение. И это послание нуждается в конкретизации.

Истолковать послание композитора во многих случаях помогает мысль О. Уайльда: « Произведение отражает того, кто в него смотрится» [9, c.6]. Если воспринять эту фразу по отношению к создателю музыки (подход первый), то ее можно произнести иначе: Произведение – это ответы на вопросы, которые композитор сам перед собой ставит. Такой способ работы с произведением хорошо срабатывает в проведении урока. Уже сам момент выяснения гипотетического композиторского «вопрошения» вызывает обостренный интерес.

Все высказанное помогает главному – стремлению постичь замысел автора и выявить способы его осуществления.

В организации изучения музыкальных произведений ведущим является ***принцип погружения*** школьников в художественный мир сочинения, действие которого направлено на развитие эстетического отношения к шедеврам музыкального искусства и, как следствие – на воспитание музыкой, преодоление формализма, вербализации учебно-воспитательного процесса.

Погружение учащихся в художественный мир музыкального произведения реализуется через систему педагогических принципов:

- действие принципов интонационности, целостности направлено на организацию процесса постижения произведения как законченного авторского замысла;

-реализация принципов активно – деятельного постижения, эмоционально – ценностного подхода, опосредованного воздействия музыки обеспечивает эффективность присвоения ребенком духовно – нравственных ценностей, воплощенных в сочинении;

- принципы цикличности (сериальности) и единства урочной и внеурочной деятельности нацеливают на выстраивание цикла уроков по определенной логике и на интеграцию разных форм музыкально – творческой деятельности учащихся, подчиняющейся единым образовательно-воспитательным задачам.

Следование этим принципам создает предпосылки оптимизации музыкально – педагогического процесса как многоуровневой системы освоения школьниками музыкального произведения.

Практической реализацией этих принципов стало создание особой модели освоения музыкального произведения как целостного явления. Она представляет собой художественно-педагогический цикл, состоящий из пяти уровней, охватывающих разные формы «жизнедеятельности» ученика (урочной и внеурочной). Такая модель была предложена Еленой Юрьевной Гундоровой в работе «Освоение русской героико-патриотической оперы младшими школьниками на занятиях музыкой». Практика показала, что применение многоуровнего художественно – педагогического цикла целесообразно при работе с музыкальными произведениями любых жанров.

Раскрытие сквозной идеи произведения осуществляется через систему занятий: вводно – вступительных уроков – проблем, экспозиционных, разработочных и заключительных занятий.

Первый уровень – вводный урок – это своеобразный музыкально-педагогический эпиграф к циклу уроков попроизведению. На таком занятии сталкиваются наиболее важные (с точки зрения педагогической задачи) смысловые кульминации произведения. Поэтапное освоение шедевра происходит на ***втором уровне***. Содержательное наполнение каждого урока, лично – коллективно – деятельное общение его участников позволяют, с одной стороны, погрузиться в атмосферу эпохи создания произведения, а с другой стороны, фиксировать в сознании детей наиболее значительные музыкально выраженные мысли и идеи. **Создаю**т**ся** условия для формирования у школьников обобщенного, целостного звукового образа произведения, который закрепляется и углубляется при каждом последующем соприкосновении с этим шедевром**. *Третий уровень*** – уроки обобщения. **О**ни, с одной стороны, позволяют учащимся воспринять макрообраз, концепцию, идею сочинения. С другой стороны, знание музыки шедевра дает возможность осмысления школьниками более общих, музыкально-эстетических вопросов: **системы** музыкальных образов, м**узыкальной драматургии,** жанровых истоков и др. Эти важнейшие проблемы познаются детьми не абстрактно, а в процессе общения с живой музыкальной материей. ***Четвертый уровень***– внеклассные занятия, которые предполагают организацию клуба любителей музыки, научно-исследовательской работы. Этот уровень способствует углублению, расширению и обогащению знания самой музыки и знаний о музыке. ***Пятый уровень***– посещение концерта (спектакля) или прослушивание (просмотр) произведения.

Принцип цикличности позволяет последовательно и целенаправленно погружать учащихся в музыку, раскрывать ее как «познаваемое в движении целое», в котором все звенья (все стадии, все моменты) тесно взаимосвязаны. Каждый урок – серия является вариативной, уменьшенной моделью целостной драматургии сочинения, ступенькой в его познавании. От урока к уроку вместе с развитием музыкальной истории у школьников параллельно происходит расширение границ жизненно – музыкальных познаний. Последовательное освоение помогает постепенно «вжиться» каждому ребенку в музыкальную историю, круг образов, героев, интонаций и позволяет ускорить процесс ассимиляции, следующий за восприятием или параллельно ему, а, следовательно, углубить эмоциональную отзывчивость на содержание произведения, оценку происходящих событий.

Эффективность данного метода изучения выражается в том, что школьники способны освоить произведение как целостное явление, понять его драматургические линии, исполнять наиболее значимые фрагменты на уровне своих возрастных и физиологических возможностей.

Выводы.

Внедрение предложенной модели изучения музыкальных произведений позволяет сделать следующие выводы.

Изучение музыкальных произведений приобщает детей к достижениям мировой музыкальной культуры, развивает у них эстетическое отношение к шедеврам музыкального искусства.

Система принципов освоения музыкального произведения интегрируется в базовом принципе погружения в художественный мир произведения, обеспечивая эффективность воспитания самой музыкой. Длительное погружение в мир музыки увлекает детей, вызывает положительные эмоции, развивает воображение, память, внимание, мышление.

Совокупность внешних, внутренних и общих форм организации музыкально – педагогического процесса обеспечивают многоуровневое общение детей с музыкальным искусством.

Освоение музыкальных произведений является необходимой ступенью в процессе взросления детей, их социализации, способствует пониманию единства сферы общественных и личных интересов, обогащению жизненного опыта, формированию эмоционально – ценностного отношения к искусству и жизни, становлению «Я – концепции».

Данная модель создает позитивную мотивацию постижения конкретного произведения. Уменьшается непродуктивное время на психологическую адаптацию ученика к новому сочинению. Повышается познавательная активность школьника, открываются большие возможности для глубокого, эмоционального «проживания», «прочувствования» музыки. Возникает совместное творчество учителя и учеников, в итоге повышается воспитательный эффект уроков музыкальной литературы.

Применение описанной выше модели в комплексе с другими методами позволяют наделить ученика всеми необходимыми навыками и знаниями для будущей полноценной жизни в искусстве в качестве эмоционально отзывчивых, эрудированных слушателей концертных залов, посетителей театров, выставок.

Главная задача преподавателя - научить воспринимать произведения искусства не как музейные экспонаты, бережно «дистанцированные» от тех, кто решил с ними познакомиться. Педагогическая инициатива современного преподавателя музыкальной литературы, понимаемой именно как гуманитарный предмет, должна быть направлена осознание необходимости общения с произведением искусства. Учащихся и самого педагога как саморазвивающуюся личность должно волновать, что поведает музыкальное произведение об окружающем мире и человеке в нем.

Нельзя научить любить **всю** музыку, да это и не нужно. Дети должны научиться делать в звучащем мире свой осознанный выбор, согласуясь с собственной системой музыкальных ценностей. Тогда задача педагога по воспитанию образованного слушателя будет выполнена.

Все описанное выше призвано, в конечном счете, сделать изучение музыкальных произведений увлекательным занятием, спровоцировать или усилить интерес учеников к музыкальному искусству, приобщить их к лучшим достижениям мировой музыкальной культуры, на практике осуществив пожелания великого классика: «Музыка воодушевляет мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения, музыка придает жизнь и веселье всему существующему. ЕЕ МОЖНО НАЗВАТЬ ВОПЛОЩЕНИЕМ ВСЕГО ПРЕКРАСНОГО И ВСЕГО ВОЗВЫШЕННОГО».

Список литературы.

1. Алиев Ю. Б. Настольная книга учителя – музыканта. - Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000.
2. Вопросы преподавания музыкальной литературы и дисциплин общеэстетического цикла. – Н. Новгород, 2011.
3. Гундорова, Е.Ю. Освоение русской героико-патриотической оперы младшими школьниками на занятиях музыкой : автореф. дис. / Гундорова Е.Ю. – М., 2006.
4. Гундорова, Е.Ю. Принцип цикличности как фактор целостного постижения оперы школьниками / Е.Ю. Гундорова // Теоретические и методологические проблемы современного образования: Материалы международной научно-практической конференции, 29-30 декабря 2010 г. – Москва,2010.
5. Елистратова Г.Б. Музыкальное мышление как форма креативной деятельности. – Саранск: Мордовский гос. Университет им. Н.П. Огарёва, 2003.
6. Заболотская И.В. Новые технологии в музыкальном образовании. – С. – Пб., 2000.
7. Иванчикова О.С. Свободные вариации на тему: Нетрадиционные методы музыкального воспитания. – Симферополь: Издательство А. П. Выродов, 2003.
8. Как преподавать музыкальную литературу в XXI веке. – М.: Классика XXI, 2009.
9. Марейчева О.А. Записки преподавателя музыкальной литературы. – Екатеринбург, 2005.
10. Методы обучения музыке в современной школе. – М.: Логос, 2008.