МОУ ДО «Детская школа искусств Мотовилихинского района»

г. Перми

Публикация статьи: «Из опыта преподавания музыкальной

литературы в детской школе искусств»

Автор: педагог ДШИ,

преподаватель теоретических дисциплин Неганова Е. В.

Пермь 2018 г.

Предмет музыкальная литература появился в школьном образовании в 1930-е годы, заменив собой «слушание музыки». У истоков музыкальной литературы как школьного предмета стояли выдающиеся музыканты, ученые и педагоги Б.В. Асафьев, Б.Л. Яворский, позднее Д. Б. Кабалевский. С той поры школьный курс музыкальной литературы претерпел значительные изменения: обогатилось его содержание, усовершенствовалась методология, появились специальные учебные пособия; более четко выявились назначения предмета и его разносторонние связи с другими музыкальными дисциплинами. В настоящее время музыкальная литература как учебный предмет – это дидактически отработанная система знаний, умений и навыков, с помощью которых учащиеся должны научиться слушать музыку, понимать ее содержание, разбираться в своеобразии выразительных средств и получить запас ярких художественных впечатлений от непосредственного общения с лучшими образцами музыкального искусства.

Своеобразный синтез искусства и основ науки о музыке в содержании предмета музыкальной литературы позволяет в учебном процессе одновременно воздействовать как на эмоциональную, так и на интеллектуальную сферу школьников, делая их развитие разносторонним и гармоничным.

Предмет «Музыкальная литература» появляется у школьников с 4-го класса. До этого они занимаются на музыкальных инструментах, на уроках хора, сольфеджио, где получают первоначальные знания по теории музыки и основам музыкальной грамоты. Музыкальной литературой занимаются учащиеся среднего школьного возраста, подростки 11- 15 лет. Этот период развития «трудный», «переходный», в условиях нынешней акселерации.

В этом возрасте закладываются основы моральных и социальных установок личности и для успешного обучения требуются перестройка познавательной деятельности, новые способы усвоения знаний, самостоятельность. Учащиеся склонны к таким видам работы, в которых нужно охватить значительный материал, аргументировать суждения, делать выводы.

Приобретение знаний часто выходит за пределы школы и может происходить и самостоятельно, появляются новые мотивы учения и возможен стойкий интерес к предмету, формируются эстетические чувства. Однако этим процессам соответствуют и определенные противоречия. В.Сухомлинский заметил, что подростку в одно и тоже время свойственно восхищение красотой и ироничное отношение к красивому.

Некоторые исследователи отмечают своеобразный эстетический кризис у детей на выходе из младшего школьного возраста, когда они уже вырастают из игрового восприятия искусства, но еще не подошли к такому к нему отношению, которое раскрывало бы перед ними его сущность.

По данным социологических исследований «интерес школьников к занятиям искусством развивается не прямолинейно: он выше в младших кассах, снижается в средних и вновь возрастает в старших, но у большинства старшеклассников этот интерес становится избирательным…»

Проработав в школе более 30 лет, я познакомилась с разными методиками преподавания музыкальной литературы. Традиционная методика А.Лагутина основана на лекторском мастерстве учителя, эмоциональном воздействии на учащихся, объяснительно-иллюстративных и репродуктивных методах обучения.

В 2000-х я познакомилась с интересным педагогом Е.Б.Лисянской и ее методикой, основанной на методах проблемного, поисково-исследовательского обучения.

Е.Б.Лисянская исключает тезис «Научить детей любить музыку», вместо этого ставит задачу – научить слушать, понимать и грамотно говорить о музыке.

Уже тогда я задумалась над вопросом: как сделать, чтобы ребенку захотелось научиться, чтобы после окончания школы он смог продолжить общение с музыкой? Необходимы были новые технологии, которые развивали бы не только память, но и интерес к искусству, воображение, творчество учащихся. и здесь мне помог опыт современных педагогов Никифоровой В.М. и Максимомовй З.Ф., Шорниковой М., Калининой Г.Ф. которые предложили особые формы организации классной и домашней работы. Классная деятельность основывалась на практических, аналитических, проблемно-поисковых методах. Домашняя работа – это накопление понятийного и биографического материала в особой тетради-словаре, которое учит детей самостоятельно искать материал, делать выборки, составлять конспекты, таблицы, дает простор во времени, т.к. задания определяются на всю четверть и проверяются по мере накопления.

Появились в моей практике интересные формы уроков: «путешествие во времени», «урок-музей», урок-срез (дата и все культурно-исторические события вокруг нее), урок-концерт, а также особые формы работы на уроке и дома: опорный конспект и хронологическая таблица по биографии и творчеству композитора, составление кроссвордов, лото, литературное сочинение, эссе о музыкальных произведениях; тесты, рефераты, посвященные творчеству отдельных композиторов или характеристике целых культурных эпох, стилей и направлений в искусстве.

Освоение музыкального материала учащимися проходит в два этапа:

1. «Что слышу я?»

• какие слова могу подобрать?

• сравнение моих и чужих высказываний (в том числе высказываний современников композитора, великих людей разных времен).

2. Как это сделано?

• Какие выразительные средства музыки использует композитор.

Большую помощь учащимся оказывают памятка для разбора музыкальных произведений и словарь эстетических эмоций — признаков звучания.

Лицо каждого учебного предмета определяет его содержание.

Содержанием курса музыкальной литературы являются выдающиеся произведения народного, классического (и современного) музыкального искусства, жизнь и творческая деятельность великих композиторов, различные явления музыкально-общественной жизни, а также многие теоретические понятия о музыке. Все это обусловливает синтетическую природу содержания курса, что выделяет его среди других музыкальных дисциплин. Музыка рассматривается здесь как явление искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и социально-общественной жизни. Содержание устанавливается исходя из целей и задач, которые предстоит решить в ходе обучения, определяет формы и методы, переходит в знании, умения и навыки учащихся, формирует их взгляды, художественный вкус, отношение к музыке и своей музыкальной деятельности.

Авторизованная программа по музыкальной литературе рассчитана на 4 года, с 4 по 7 класс.

1 год обучения.

* Вводная тема: «Музыка в нашей жизни»
* Элементы музыкальной речи.
* Содержание музыкальных произведений.
* Музыкальные формы и жанры.
* Тембры инструментов.
* Разные исполнительные составы.
* Музыка в театре.

Начиная со второго года обучения, программа строится в соответствии с историко-художественным процессом, а учебный материал группируется в монографические темы, посвященные отдельным выдающимся композиторам. Линейная система развертывания содержания не исключает возвращение к пройденному материалу, но уже на более сложном музыкальном материале (движение по спирали).

2 год обучения.

• Зарубежная музыка 17, 18, 19 и 20 веков.

3 год обучения.

• Русская музыка 17, 18,19 века.

4 год обучения.

• Русская музыка 20, 21 века.

Курс музыкальной литературы рассчитан на 36 часов в год и 1 час в неделю.

Воспитательное, образовательное значение музыкальной литературы как школьного предмета определяется ее разносторонними связями со всеми музыкальными дисциплинами.

Игра на инструменте и занятия по сольфеджио, по музыкальной литературе соприкасаются на всем протяжении обучения и их взаимовлияние очень ощутимо. Музыкальная литература с первых же уроков использует опыт и знания детей, приобретенные на других занятиях, устанавливая специфические связи с каждой параллельной дисциплиной. В основе этих связей слуховое развитие через слушание музыки, пение, игру на инструменте, упражнения в классе сольфеджио. Главная цель слухового развития детей – эстетическая: научить их воспринимать художественную сущность музыки, ее содержательность.

Межпредметные связи делают знания глубже и прочнее, они направлены на более гармоничное и быстрое развитие школьников.

Работа в тесном контакте с общеобразовательной школой побуждает устанавливать более тесные связи с такими предметами, как литература и история.

Развитие интереса к предмету, воспитание художественного вкуса, любви к прекрасному невозможно осуществить только на уроках. Большое значение имеет внеурочная деятельность учащихся в рамках школьной филармонии. Это участие в концертах, проведение литературно-музыкальных вечеров посещение театров, выставок.

Мои ученики стали постоянными участниками научно-практических конференций, где с успехом демонстрировали свои рефераты-исследования в области искусства. Заинтересовали участников конференции исследования на такие темы как «Творческий путь певца С.Лемешева», «И слышится музыка давних времен…» (о музыкальных инструментах на картинах художников эпохи Возрождения), «Пушкин и музыка», «И тебе я в песне отзовусь…» (поэзия Есенина и музыка), «Благодарим, волшебница…» (о стихах русских поэтов, посвящённых певицам), « «Метель» в творчестве А.С. Пушкина и Г.Свиридова» «Творчество Э.Грига», «И слышится музыка давних времён…» (о музыкантах и музыкальных инструментах на картинах художников эпохи Возрождения), «Творческий портрет композитора и художника М. К. Чюрлёниса», «Дягилев и русское искусство XX века», «Музыкальный портрет группы Queen» и др.

Очень важно, когда учащиеся не просто знакомятся с разными музыкальными жанрами, но и творчески осваивают их, сочиняя, например, свои романсы, вальсы, мазурки, марши, этюды и другие произведения. Не раз в школе проходили концерты юных композиторов.

Развитие творческих навыков и использование интенсивных методов в обучении позволяют добиться 100% успеваемости по предмету музыкальная литература, высокого качества обучения, а также воспитывает любовь к искусству и стремление к самовыражению через него.

«Прекрасное рождает доброе» – писал Д.Б. Кабалевский.

Свою миссию учителя-музыканта я вижу в том, чтобы средствами искусства пробуждать в своих учениках любовь к прекрасному, чтобы каждый из них смог стать творческой, гармонично развитой личностью.

Моя задача – помочь ребенку через искусство глубже осознать свои мысли и чувства, и познание самого себя сделать средством познания других.