

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории и методики
музыкального образования

**СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА**

АВТОРЕФЕРАТ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса группы 511
направления подготовки 44. 03. 01 «Педагогическое образование»
профиль «Музыка» (заочная форма обучения))
Солодовниковой Елены Александровны

Научный руководитель:
доктор пед. наук,
профессор

 06.06.16
_____

И.Э. Рахимбаева

подпись , дата

Зав. кафедрой
канд. пед. наук, доцент

 06.06.16
_____

Л.Н. Мещанова

подпись , дата

Саратов 2016

Введение. В формировании музыкальной культуры школьников слушательская деятельность имеет первостепенное значение. Слушание музыки является важнейшим видом музыкальной деятельности, которое обеспечивает развитие всех основных музыкальных способностей учащегося. Согласно теории музыкального образования главной задачей слушательской деятельности является формирование музыкальной культуры учащихся в процессе общения с высокохудожественными образцами народной, классической и современной отечественной и зарубежной музыки.

Слушательская деятельность в рамках школьного предмета «Музыка» призвана содействовать:

- развитию интереса к музыке, музыкального слуха, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения, музыкального восприятия и учебно-творческих способностей;

- освоению музыкальных произведений и знаний о музыке;

- овладению практическими умениями применять усвоенные музыкальные знания;

- воспитанию музыкального вкуса, нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного отношения к искусству.

Проблемой формирования слушательской деятельности занимались в своих исследованиях многие учёные, музыканты, такие как Э.Б. Абдуллин, Б.В. Асафьев, Л. Бернштейн, Л.В. Горюнова, Д.Б. Кабалевский, Е.В. Николаева, А.А. Пиличяускас, Б.Л. Яворский и др.

Значительный вклад в развитие слушания музыки внёс отечественный музыковед Б.Л. Яворский. Он вёл интенсивную деятельность по разработке учебных программ в курсе «Теория музыки». Особое внимание он уделял процессу восприятия музыки и явился создателем новой для того времени учебной дисциплины «Слушание музыки».

Впоследствии многие музыкально-теоретические и педагогические идеи Б.Л. Яворского получили дальнейшее развитие в трудах Б.В. Асафьева, Н.Л.

Гродзенской, Д.Б. Кабалевского, М.Ю. Самакаевой, В.Н. Шацкой, Л.В. Школяр и др.

На сегодняшний день содержание и организация музыкально-слушательской деятельности основательно разработаны учёными Э.Б. Абдуллиним, Е.В. Николаевой. В своих трудах авторы определяют следующие направления слушания:

- какая музыка (народная, классическая, современная) будет изучаться на уроке;

- каков уровень общей и музыкальной (в первую очередь, слушательской) культуры данного класса;

- каком направлении предлагается развитие музыкально-творческих способностей учащихся;

- каков круг музыкальных интересов и потребностей учащихся.

При организации процесса развития слушательской культуры школьников следует иметь в виду существование различных подходов к пониманию смысла и содержания музыкального искусства. Первый из них основан на понимании музыки как отражения действительности в образной форме. Согласно этой позиции, понимание музыки возможно лишь в опоре на раскрытие связей музыки и жизни. Вторая позиция заключается в том, что смысл музыки должен быть найден в самой музыке.

Музыка играет огромную роль в развитии творческой личности, способствует полноценному гармоничному становлению каждого человека, в том числе и ребенка. Слушательская деятельность на уроках «Музыки» направлена, в первую очередь, на всестороннее развитие детей; способствует целенаправленному формированию личности путем воздействия музыкального искусства. Это и составляет актуальность и определяет выбор темы исследования «Слушание музыки как средство развития творческой личности школьника».

Цель исследования – теоретически рассмотреть и практически обосновать влияние процесса слушания музыки на развитие творческой личности школьника.

В соответствии с целью были поставлены следующие **задачи исследования**:

1. Рассмотреть и проанализировать теоретический материал по теме исследования.
2. Выявить педагогические условия развития творческой личности школьников на уроках музыки.
3. Проанализировать программы по музыке для начальной школы.
4. Обобщить передовой педагогический опыт по использованию современных методов и приемов по слушанию музыки в начальной школе.

В работе использовались следующие **методы исследования**:

- теоретические (анализ и изучение литературы по теме исследования);
- эмпирические (изучение рабочей программы учителя музыки, обобщение педагогического опыта работы).

База исследования: МОУ СОШ № 2 города Ершова Саратовской области.

Основное содержание. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты процесса слушания музыки на уроках в начальной школе, определяются сущность и содержание понятий «слушание» и «восприятие» музыки, рассматриваются особенности слушания музыки младшими школьниками.

Во второй главе представлена методика слушания музыки в начальных классах. В работе проводится анализ образовательных программ по музыке и представлено обобщение опыта работы учителя музыки МОУ СОШ № 2 города Ершова Саратовской области по использованию современных методов и приемов к слушанию музыки в начальной школе.

Были проанализировано несколько программ по музыке для начальной школы и отметили, что Программа Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка» составлена в соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, поэтому общая цель музыкального образования – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. Отличительной особенностью

данной программы является охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы и изобразительного искусства.

В программе к УМК «Начальная школа 21 века» В.О. Усачевой, Л.В. Школяра, опирающейся также на концепцию Д.Б. Кабалевского, ведущей позицией является принципиальная установка, отстаивающая самоценность музыкального искусства. Исходя из этого, ведущими принципами программы являются: возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства при помощи проблематизации музыкального содержания; проникновение в природу искусства и его закономерностей; моделирование художественно-творческого процесса.

Программа по музыке М.С. Красильниковой к УМК «Гармония» также опирается на концепцию Д.Б. Кабалевского. Общая тема, в русле которой созданы учебники, посвящена художественному воздействию музыки. Содержание, музыкальный материал, анализ произведений – все нацелено на общую задачу программы: раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека. Учебники по музыке имеют познавательную направленность. Их цель – выработать собственный взгляд на явления искусства, научить ребенка мыслить, рассуждать.

Таким образом, все рассмотренные программы подходят для преподавания учебного предмета «Музыка» в начальной, так как они полностью соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту, имеют наиболее полное методическое обеспечение, отвечают всем современным критериям выбора программ и УМК.

Мы работаем в школе еще небольшой срок. Но, несмотря на маленький опыт работы, мы замечаем, что интересы многих детей обращены к мобильным телефонам, компьютерам, игровым приставкам и гаджетам. Ученики очень мало читают, не бывают в театрах, на концертах, затрудняются высказать свои впечатления от восприятия искусства, в том числе музыкального. Дети стали

пассивны, равнодушны, отмечается низкая познавательная, творческая активность учащихся.

В своей работе мы уделяем особое внимание тому, как повысить творческую активность детей; как сделать уроки музыки интересными и привлекательными, способствующими полноценному личностному развитию учащихся.

С 2013-2014 учебного года мы начали работать над методической темой «Интерактивные формы и методы обучения как средство формирования творческой активности обучающихся на уроках музыки».

Основная наша задача как учителя музыки – сделать урок ярким, запоминающимся, привлекательным, сформировать эмоционально-положительное отношение к предмету, изменить роль ученика, из пассивного слушателя сделать его активным участником процесса обучения.

Для формирования творческой активности младших школьников мы используем игровую деятельность на уроках музыки, поскольку, этот вид деятельности наиболее интересен и доступен детям младшего школьного возраста. В обучении школьников мы применяем игры с заранее продуманным ходом игровых действий и чётко выраженным «обучающим» началом, связанным с передачей и применением знаний, упражнениями. В начальной школе дидактические игры принимают форму игровых приёмов обучения, игровых моментов урока и применяются на всех этапах традиционного урока.

В своей работе с использованием игровой деятельности на уроках музыки мы используем следующие игры:

1. Творческие (сюжетно-ролевые) игры и импровизации: представьте себе, что вы композиторы. Какую бы музыку вы сочинили для утра, ночи, лета и т.д.?); представьте себя в роли композитора. Какую музыку вы написали бы к этим словам, сюжету, картине (детям демонстрируется наглядный материал)? вы – драматурги. Какую историю поведала вам эта музыка (перед постановкой вопроса дети прослушивают композицию)?

Также нашим детям очень нравится придумывать слова к музыке, например: к теме «Утро» Э. Грига ученики придумали такие строчки – «Солнце

проснулось, и дети проснулись, как же вокруг хорошо»; или «Елка оделась в красивый наряд, на праздничной елке огни горят» к «Маршу» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского; или «Закружил осенний листопад, и листочки весело кружат» к «Вальсу-шутке» Д.Д. Шостаковича и др.

2. Вокальные игры (различные упражнения, звукоподражание, речевые зарядки, игры на развитие речевого и певческого дыхания, развивающие игры с голосом, интонационные игры и упражнения, игровой показ песни): «Пение про себя». По знаку учителя (сжатые губы или пальцы в кулак, или руки за спиной) учащиеся чередуют манеру пения: «Андрей-воробей, не гоняй голубей (вслух). Гоняй галочек из-под палочек (про себя)»; «Узнайте знакомую песню по ее вступлению и исполните первый куплет «в уме» одновременно со звучанием мелодии» (повторение текста); «Инсценировка» (выступление детей в роли артистов). Мы инсценируем такие песни, как: Д.Б. Кабалевский «Любитель-рыболов», Т. Попатенко «Котенок и щенок» и др.; «Музыкальный театр» (звук + жест). Мы разыгрываем музыкальный спектакль из «Карнавала животных» К. Сен-Санса, «Волк и семеро козлят» М. Коваля; «Звук и цвет», «Я – художник», «Цвет настроения» (создание иллюстраций к музыкальным образам: «Времена года» А. Вивальди и П.И. Чайковского, «Утро» Э. Грига, «Лесной царь» Ф. Шуберта и др. Этот прием позволяет детям через цвет отобразить настроение, образ музыки; «Пластическое интонирование» (освоение способов «активного слушания»). К данному виду игр и упражнений относятся: 1) «Прислушаемся к музыке с закрытыми глазами»; 2) «Зеркало» и др.; «Пластическая импровизация» (передача образов героев музыкальных произведений через синтез музыкального и сценического искусства к поиску способа воплощения музыкального образа в пластике). Мы используем образы Пети, кошки, птички, утки, дедушки, охотников в симфонической сказке «Петя и волк» С. Прокофьева; образы волка, мамы козы, козлят в опере «Волк и семеро козлят» В. Коваля и др.; «Музыкальное рисование» («рисование» в воздухе картины, соответствующие звучащему музыкальному образу).

3. Игры-имитации: «Музыкальный инструмент», «Звучит – не звучит», «Изобрази звук», пантомимы «Любимый инструмент» и «Оркестр».

4. Ассоциативные игры, которые способствуют развитию ассоциативного мышления, творческого воображения детей, умения продуцировать неординарные идеи и образы; развитию умения передавать эмоции, чувства, образы посредством звуков, мимики, движений красок; распознаванию и анализу детьми звуков окружающего мира; развитию представлений о различных характеристиках однотипного звукового явления. Мы используем на своих уроках следующие ассоциативные игры: «Представь и услышишь», «Эмоции», «Цвета», «Найди свой звук».

5. Игры для развития ритмического слуха: «Ритмическое эхо», «Определи по ритму», «Вспомни мелодию», «Узнай и спой».

6. Игры для развития динамического слуха: «Громкая и тихая музыка».

7. Игры на развитие тембрового и звуковысотного слуха: «Музыкальное лото», «Моя семья», «Угадай по голосу».

8. Игры на развитие певческих способностей: «Музыкальный волчок», «Концерт», «Конкурс дирижеров».

9. Игры для восприятия музыкальных произведений: «Расскажи мне о музыке», «Клоуны», «Ожившие картинки» и др.

10. Игры-соревнования, викторины, кроссворды (игры расширяют представления о музыкальных инструментах, извучании, жанрах музыки и т.д.). Мы проводим следующие игры: «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?», «Угадай мелодию», «В мире музыкальных инструментов».

11. Игры с раздаточным материалом: «Лото», «Фотограф», «Цветик-Семицветик» и др.

Также в своей работе с детьми на уроках музыки мы применяем проектные технологии, способствующие вовлечению учащихся в предметно-регулятивную, предметно-познавательную и предметно-коммуникативную деятельность, тем самым способствуя формированию коммуникативной компетенции, повышая интерес учащихся к учению. Мы применяем проектный метод на

уроках музыки на этапе ввода в тему (информационный проект), раскрытия содержания темы (исследовательский проект) и обобщения (игровой, творческий проект). Проектный метод мы вводим уже с 1 класса, постепенно усложняя и развивая тематику. Наши ученики очень любят игровые, ролевые, творческие проекты: театрализации, музыкальные игры т.п. Продуктом проектной деятельности являются: выставки рисунков, шумовые инструменты, праздники, музыкальные иллюстрации, сказки и т.д.

Для работы с младшими школьниками мы используем краткосрочные творческие проекты, поскольку они просты и понятны; развивают инициативу, творческую свободу, способствуют проявлению самостоятельности детей. Так нами в конце 2014-2015 учебного года был разработан и проведен проект во 2 классе на тему «Музыка, я слышу и понимаю тебя!».

Работа над проектом была направлена на достижение следующих целей: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации; развитие умений делать выборку полученной информации в целях общения и сотрудничества, знакомство с особенностями методики проектного обучения: наглядное представление нового материала различными способами, включая все модальности восприятия (текст, изображение, звук); развитие исследовательских компетенций обучающихся; пользование электронными медиа-ресурсами, Интернет-ресурсами, представление результатов учебной деятельности с помощью средств ИКТ.

Итогом проекта «Музыка, я слышу и понимаю тебя!» стали: выставка детских рисунков на тему «Голоса музыки», музыкальное развлечение «Мы – слушатели музыки» и открытый урок музыки на тему «Симфонический оркестр».

В практике работы, как учителя музыки, мы не раз убеждались в том, что большое значение имеют вопросы и задания, которые дети получают перед слушанием и в процессе анализа произведения. Такие вопросы задаются с целью сделать более ясным понимание взаимосвязи содержания и формы, действительности музыкального искусства. Ответы на такие вопросы многому учат детей.

Восприятие музыки и умение анализировать ее выразительные средства активизируют и другие приемы и методы, к которым относится сопоставление произведений: выявление контрастов, определение сходств и различий. Поэтому мы предлагаем детям слушать по два или три произведения. Одно из произведений является основным, и на нем мы более всего сосредотачиваем внимание при анализе, а другие служат для сравнения, и благодаря этому для углубления знаний или для решения поставленной проблемы.

Также после прослушивания музыки для проверки и закрепления знаний мы даем детям письменные работы. Чаще всего дети получают задание узнать, какое произведение исполнено и кто его автор (современная игра «Угадай мелодию»).

Иногда мы предлагаем проанализировать какое-нибудь произведение; просим детей оценить отметкой прослушанное произведение. Дети, как правило, ставят оценки очень честно. В оценке отражается не истинное качество произведения, а эмоциональное отношение к нему детей. Здесь и выявляются эмоциональное развитие и вкусы детей.

Также на своих уроках мы используем другие виды музыкальной деятельности детей (музыкально-ритмическое движение, пение, игра в оркестре, дирижирование); используем на уроках произведения других видов искусства (изобразительного и художественной литературы). Такие приемы поднимают

музыкальное восприятие на более высокую ступень, являются способом активного анализа музыки и развивают творческую личность.

Также большую роль играет атмосфера, созданная для слушания музыки на уроке. Мы стараемся вовлечь, по возможности, детей в атмосферу «волшебства» (прикрываем шторы в классе, приглушаем свет и т.д.) при слушании музыки. Этот приём благоприятно влияет на усвоение детьми прослушанной музыки, повышает интерес к процессу восприятия музыки.

Таким образом, использование различных приемов, в том числе к слушанию, на уроках музыки помогают формировать навыки активного восприятия музыки, обогащают музыкальный опыт детей, прививают им знания, что в целом является важной предпосылкой обогащения музыкальной культуры детей.

Заключение. Выполнив исследование по теме «Слушание музыки как средство развития творческой личности ребенка», можно сделать следующие выводы.

Слушание музыки является важнейшим видом музыкальной деятельности, которое обеспечивает развитие всех основных музыкальных способностей учащегося. Согласно теории музыкального образования главной задачей слушательской деятельности является формирование музыкальной культуры учащихся в процессе общения их с высокохудожественными образцами народной, классической и современной отечественной и зарубежной музыки.

При организации процесса развития слушательской культуры школьников следует иметь в виду существование различных подходов к пониманию смысла и содержания музыкального искусства. Первый из них основан на понимании музыки как отражения действительности в образной форме. Согласно этой позиции, понимание музыки возможно лишь в опоре на раскрытие связей музыки и жизни. Вторая позиция заключается в том, что смысл музыки должен быть найден в самой музыке.

Музыкальное восприятие является сложным, но важным процессом в развитии младших школьников. Восприятие музыки подразумевает её непосредственное слушание и слышание. При этом музыкальная деятельность детей,

призванная развивать как художественную, так и музыкальную культуру ребенка, осуществляется в разных видах деятельности.

Музыкальное воспитание и развитие творческой активности детей нельзя рассматривать отдельно от личности, от самовоспитания и саморазвития самого ребенка. В процессе музыкально-творческой деятельности ребенок развивается не только как музыкант, но и как личность. Музыкальное творчество – неотъемлемая часть интеллектуальной деятельности младшего школьника.

Одной из проблем музыкального образования младших школьников является слушательская деятельность, которая представляет собой культуру слушания музыки, т.е. эмоционально-рефлективного отклика на музыкальное искусство, опирающегося на комплекс музыкальных способностей, музыкальных представлений, творческого воображения, вкуса, чувства целого, эмоционально-эстетического опыта, эстетической эмпатии и креативности.

Особенность восприятия и слушания музыки заключается в том, чтобы в сочетании звуков различной высоты, длительности, силы, тембра услышать красоту созвучий, их выразительность, целостные художественные образы, вызывающие настроение, чувства, мысли.

В своем исследовании мы представили опыт работы учителя музыки МОУ СОШ № 2 города Ершова Саратовской области. Слушание музыки происходит на уроках в рамках учебного предмета «Музыка».