

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский институт
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»

Институт искусств

Л.Н. МЕЩАНОВА

***ТЕОРИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ:
Вопросы и ответы***

Учебно-методическое пособие

Саратов, 2016

Мещанова Л.Н.

Теория преподавания музыки: Вопросы и ответы: Учебно-методическое пособие. – Саратов, 2016. - 51 с.

Учебно-методическое пособие содержит теоретические сведения по преподаванию музыки в средних учебных заведениях.

Для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки «Педагогическое образование» профиль «Музыка».

Рецензент:

Рахимбаева Инга Эрленовна,
доктор педагогических наук, профессор,
директор Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Рекомендовано кафедрой теории и методики музыкального образования
Института искусств
к размещению на сайте электронной библиотеки
СГУ им. Н.Г. Чернышевского

1. Музыкальное образование как единство обучения, воспитания и развития.

Теория преподавания музыки, опираясь на прочные научные основы и проверенная широкой практикой, в то же время постоянно совершенствуется. Теория и методика не могут быть неизменными, принятыми раз и навсегда, поскольку не остаются неизменными условия жизни, школа, дети, а следовательно, изменяются и требования к занятиям, проводимым учителем.

Теория преподавания музыки – это предмет, изучающий теоретические основы целей, задач, содержания и форм музыкальной работы с учащимися школьного возраста.

Раскрытие предмета данного курса требует рассмотрения понятий «воспитание», «образование», «обучение» и «развитие» в контексте его специфики. Музыкальное развитие – это процесс становления и развития музыкальных способностей учащегося на основе природных задатков, формирования основ музыкальной культуры, творческой активности от простейших форм к более сложным. Музыкальное развитие – явление сложное и многосоставное. Между его компонентами устанавливаются различные взаимосвязи: между природными задатками и сформировавшимися на их основе музыкальными способностями, внутренними процессами развития и опытом, который передается ребенку извне, т.е. происходит сочетание разнообразных внутренних процессов и внешних влияний.

Музыкальное воспитание – это организованный и управляемый педагогический процесс, направленный на формирование музыкальной культуры учащихся, развитие музыкальных способностей с целью становления творческой личности ребенка. Музыкальное воспитание охватывает движение внутренних процессов и внешних влияний в их единстве, тогда как музыкальное развитие той или иной личности, протекающее по ее внутренним законам, всегда подчиняется воздействиям извне.

Музыкальное обучение – это целенаправленная, организованная, систематическая передача музыкального опыта, обеспечивающая эффективность развития музыкальной культуры, музыкально-эстетических представлений, творческих способностей.

Движущими силами *музыкального развития* являются как воздействие воспитания и обучения, обстоятельств внешней жизни, так и качественные изменения в психических процессах, вызываемых музыкальными переживаниями ребенка. На основании накопленного опыта и сформированных способностей ребенок активно участвует в процессе своего развития.

Музыкальное развитие осуществляется не автоматически, поскольку его внешние и внутренние факторы находятся в сложных взаимосвязях. Поэтому усвоение одного и того же музыкального материала учащимися одного возраста осуществляется по-разному.

Развитие ребенка происходит в процессе обучения определенным видам музыкальной деятельности. При этом педагогу необходимо ясно представлять как источник возникновения у детей тех или иных свойств личности, черт характера, формирования умений и навыков, так и тот уровень развития, которого он хочет достичь в результате своей деятельности.

Отсюда следует, что музыкальное развитие и обучение находятся во взаимосвязи. Обучение способствует развитию, но и развитие определяет успешность обучения. **Музыкальное развитие** – это результат процесса музыкального воспитания и обучения, который, в свою очередь, способствуют всестороннему развитию личности.

Таким образом, музыкальное образование – это целенаправленный процесс музыкального воспитания, обучения и развития, выражающийся в формируемой у детей системе музыкальных знаний, умений, навыков, направленных на становление их музыкально-эстетической культуры.

2. Музыкальное образование современности: содержание, традиции и проблемы.

Характеристика курса оказалась бы неполной без оценки состояния музыкального образования на современном этапе. При этом следует исходить из двух взаимосвязанных критериев музыкальной культуры. **Первый** – высота культуры: от наличия великих образцов преобразуется и возвышается жизнь. **Второй** – широта культуры, ее укорененность во всех слоях общества.

Музыкальное образование в России богато традициями и признанными достижениями. Но в нем накопилось и немало проблем, обнаружилось кризисные явления, снижается престиж «высокой» музыки и музыкального образования. В результате, решающим шагом становится обновление концепции управления музыкального образования.

Концепция музыкального образования в стране предполагает создание системы массового музыкального воспитания и образования. Предмет «Музыка» в общеобразовательной школе должен опираться на слушание музыки при системном освоении музыкальной культуры в совокупности с исполнительской и творческой музыкальной деятельностью.

Музыкальное образование подразделяется на общехудожественное и профессиональное. Первое осуществляется на уроках музыки в общеобразовательных школах, профтехучилищах, немusicalных ВУЗах,

отчасти в детских музыкальных школах (ДМШ). Второе – в специальных учебных заведениях (ДМШ, музыкальных училищах и ВУЗах).

На начальной стадии основная трудность и главная задача состоят в таком осторожном разграничении функций учебных заведений, которое не позволило бы потерять для профессиональной сферы ни одного одаренного ребенка. Порой не всегда масштаб талантности и желание сделать музыку своей профессией обнаруживаются в первые же годы обучения. Поэтому, чем длительнее будет контакт между профессиональным и непрофессиональным образованием, тем прочнее будет фундамент профессионализма и богаче общая культура в стране.

Крайними полосами этой стадии оказываются специальные музыкальные школы для одаренных детей и общеобразовательные школы. Между ними – ДМШ, реальная функция которых состоит в том, чтобы помочь учащемуся выявить меру своего таланта и сделать выбор. В настоящее время система музыкального образования в ДМШ подвергается обоснованной критике выдающимися педагогами-музыкантами: музыкальное обучение ограничивает возможности для творческого самовыражения обучаемых, и такие формы музицирования как игра по слуху, аранжировка на ходу, импровизация и сочинение музыки подменяются заученной игрой по нотам. Прогрессивные педагоги современности предлагают следующие пути обновления содержания программ в ДМШ: сделать жизнь ДМШ более свободной в отношении сроков обучения, планов, программ; учить импровизации, практической гармонии и подбору аккомпанемента, игре в ансамблях; дать детям возможность научиться играть на разных инструментах; укреплять педагогический коллектив профессионалами; налаживать связь с общеобразовательной школой.

На новой стадии – средняя специальная школа, училище, ВУЗ – образование приобретает исключительно профессиональный характер. Здесь же начинается размежевание функций заведений искусства и массовой сферы. Однако здесь намечается явное разделение по уровню: наиболее способные направляются в культпросветучилища и педучилища. В целях преодоления отрыва от системы массового образования музыкальным училищам нужно большее внимание уделять концертно-просветительской работе, перестраивать содержание, формы и методы музыкально-педагогической подготовки. В связи с этим целесообразно преодолевать излишнюю затеоретизированность обучения.

Современное состояние музыкального образования в общеобразовательной школе характеризуется устойчивыми тенденциями обновления содержания образования. Появление авторских программ и методик, стремление многих школ работать в режиме инновационных идей

свидетельствует об осознании ведущей роли музыкального искусства в гармоничном развитии личности.

3. Музыка как вид искусства, ее роль в развитии личности ребенка.

Важнейшая роль искусства в гармоничном развитии личности отмечалась еще учеными античности – Аристотелем, Платоном, Плутархом.

Т.Мор, Я.А.Каменский, Дж.Локк, В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский и многие другие исследовали различные аспекты гармоничного развития личности. В процессе всестороннего развития личности искусству, по мнению ученых, принадлежит ведущая роль.

Искусство называют «школой чувств», но в зависимости от содержания оно может вызывать различные чувства – ценные и ущербные, ведущие к духовному росту или обеднению человека. Эмоции, вызванные искусством, – это особый вид чувствований – художественные эмоции. Они требуют высочайшей деятельности психики, напряженной мыслительной работы.

Среди различных видов искусства музыка занимает одно из ведущих мест в духовном развитии личности. По мнению Д.Б.Кабалевского, это связано с тем, что в сравнении с другими видами искусства музыкальное обладает особенно большой силой эмоционального воздействия на человека. Ориентированная на нравственный идеал, она имеет ярко выраженную гуманистическую направленность, т.к. первоисточником ее является не только окружающий мир, но и сам человек, что позволяет говорить о значимости воздействия музыки на личность, особенно в период ее становления и развития.

Особенностью музыки является то, что она может с огромной силой и непосредственностью передавать эмоциональное состояние человека, все богатство чувств и оттенков, существующих в реальной жизни.

Благодаря тому, что *музыка представляет собой временной вид искусства* (в отличие от живописи, скульптуры), она обладает возможностью передавать смену настроений, переживаний, динамику эмоционально-психологических состояний. Каждое музыкальное произведение имеет, таким образом, некую «чувственную программу», разворачивающуюся во времени. Музыка может изображать какие-либо конкретные явления действительности – шум волн, завывание ветра, плеск ручейка, пение птиц – путем звукоподражания.

Еще одной *особенностью музыки* является необходимость посредника для ее воспроизведения. Б.В.Асафьев отмечал, что музыка существует в триединстве процессов создания ее композитором, воспроизведения исполнителем и восприятия слушателем.

В целом выразительные возможности музыки обладают достаточным постоянством. **Музыкальный образ** создается определенным сочетанием средств музыкальной выразительности. К ним относятся: темп, динамика, регистр, тембр, ритм, гармония, лад, мелодия, интонация. Роль отдельных музыкальных средств в создании образа бывает неодинакова. В каждом музыкальном образе доминируют определенные средства выразительности.

Выразительность языка музыки во многом сходна с выразительностью речи. Существует гипотеза о происхождении музыки из речевых интонаций, всегда эмоционально окрашенных. Музыкальная интонация обладает теми же выразительными возможностями. Б.В.Асафьев научно обосновал взгляд на музыкальное искусство как интонационное, специфика которого заключается в том, что оно воплощает эмоционально-смысловое содержание музыки подобно тому, как внутреннее состояние человека выражается в интонациях речи. Термин «интонация» употребляется в двух значениях. Первое – наименьшая выразительно смысловая частица, «зерно-интонация», «клеточка» образа. Второе – как интонирование, равное протяженности музыкального произведения. В этом смысле музыка не существует вне процесса интонирования.

Музыкальная форма есть процесс смены интонаций. В широком смысле музыкальная форма представляет собой **совокупность всех музыкальных средств**, выражающих содержание. В более узком – строение музыкального произведения, соотношение его отдельных частей и разделов внутри части, т.е. **структура произведения**.

В широком плане музыка может быть разделена на **вокальную и инструментальную**. Вокальная музыка связана со словом, поэтическим текстом. Ее разновидностями являются сольная, ансамблевая хоровая музыка. В инструментальной музыке содержание выражается более обобщенно. К ее разновидностям относятся сольная, ансамблевая и оркестровая музыка.

Но деление музыки только на вокальную и инструментальную очень условно. Существует большое разнообразие жанров народной и классической музыки. **Жанр – вид художественного творчества**, определенным образом связанный с породившей ее исторической действительностью, с жизнью и бытом.

На ранних этапах своего развития музыка была тесно связана с трудом людей. Отсюда берут начало трудовые **песни**. Военные походы породили маршевую музыку. В быту звучали также колыбельные песни, хороводные, свадебные, обрядовые и т.д. Эти так называемые первичные жанры, связанные с бытом людей, имели прикладной характер.

Вторичные жанры возникли с появлением и развитием профессионального музыкального искусства, создаваемого композитором. Так постепенно складывались жанры хоровой музыки (хорал, месса, кантата), камерной светской музыки (трио, квартет, квинтет, романс и т.д.), симфонической музыки (симфония, увертюра, фантазия и т.д.), театрально-драматической музыки (опера, балет, оперетта).

Первичные жанры (песня, танец, марш) не исчезают в профессиональной музыке. Эту особенность использовал Д.Б.Кабалевский при построении своей программы по музыке для общеобразовательной школы. Начиная с простых первичных жанров Д.Б.Кабалевский ведет детей в мир более сложных музыкальных произведений.

Основной музыкальный материал, включенный в программу общеобразовательной школы, составляют произведения народной, классической музыки, лучшие образы современного музыкального искусства. Критерии отбора музыкального материала определены Д.Б.Кабалевским с трех принципиальных точек зрения.

Произведение должно быть художественным и увлекательным для детей, педагогически целесообразным (т.е. учить чему-то нужному и полезному) и выполнять определенную воспитательную роль (т.е. способствовать формированию нравственных идеалов и эстетических вкусов учащихся).

Активность постижения школьниками художественно-образного содержания музыкальных произведений может осуществляться и за счет широкого использования разнообразных форм исполнения музыки самими учениками.

Демократизация жизни свидетельствует о позитивных изменениях музыкально-эстетических вкусов в современном обществе. На данном этапе возникла реальная необходимость существенного пересмотра содержания музыкального репертуара (в основном песенного) предмета «Музыка», составленного еще в 80-е годы. Необходимо исключить произведения «идеологического плана» и существенно обогатить его такими направлениями музыкального искусства как фольклор, духовная музыка, молодежная субкультура.

При составлении авторской программы по музыке и определении места в ней фольклора, духовной музыки, молодежной субкультуры необходимо осознать явную количественную недостаточность данного музыкального материала в предшествующих программах. Тенденция к самостоятельному выбору направления в содержании работы, возможность составления собственных индивидуальных учебных планов и программ как нельзя лучше отвечает особенностям задач современного музыкального образования.

4. Цель современного музыкального образования (разные подходы).

В дидактике понятие «цель образования» рассматривается с различных позиций. Согласно общей теории педагогики главная цель образования состоит в том, чтобы обеспечить усвоение подрастающим поколением накопленного социального, духовного опыта человечества.

В основе музыкально-эстетического обоснования цели музыкального образования лежит представление о музыкальной культуре, сформированное в современной науке о музыке. Согласно исследованию ученых музыкальная культура общества представляет собой единство музыки и ее социального функционирования, включая музыкальные ценности, создаваемые или сохраняемые в данном обществе; все виды деятельности по созданию, хранению, воспроизведению, распространению и восприятию музыкальных ценностей; все субъекты такого рода деятельности вместе с их знаниями, навыками и другими качествами, обеспечивающими ее успех.

Центральное место в музыкальной культуре занимают накопленные обществом ценности искусства. Музыкальная культура личности характеризуется тем, в какой мере человек освоил эти ценности. Такой подход к пониманию музыкальной культуры важен для музыкальной педагогики: он позволяет выявить своеобразие содержания музыкальной культуры, формы ее проявления и сферу воздействия на человека.

Музыкальная эстетика рассматривает музыку как специфическую форму художественного отражения действительности. Основу ее содержания составляют разнообразные жизненные явления, внутренний мир человека, отображение явлений природы.

Содержание музыки раскрывается художественными средствами, в связи с этим большое значение имеет представление о музыкальном языке. Разработанные в современной музыкальной науке теоретические положения о жанрово-интонационной основе музыкального языка, о развитии музыки, типичных формах ее построения составляют наиболее существенные знания о музыкальном искусстве.

Музыкальное искусство вносит весьма существенный вклад в формирование гармоничной, всесторонне развитой личности. Сформулированное в музыкальной эстетике понятие музыкальной культуры как музыкального искусства в его социальном функционировании характеризует ее место в обществе. Специфика музыки как эстетического явления заключается в ее многостороннем, целостном воздействии на личность. Это положение имеет важнейшее значение для определения направленности музыкального образования.

На основании вышеизложенного выделим те положения, которые легли в основу цели музыкального образования.

В основе психолого-педагогического обоснования цели музыкального образования находится соотношение содержания музыкальной культуры с психическими возможностями развития современного школьника. Их необходимо рассматривать с учетом потенциала развития личности и тех требований, которые предъявляются школой к результатам учебной деятельности. В процессе преподавания программного материала учителю важно учитывать динамику интеллектуального развития учащихся и ту функцию, которую выполняют знания на различных стадиях этого развития.

На первой ступени обучения важно, чтобы знания преимущественно выступали в функции широких ориентиров, способствующих вовлечению жизненного опыта детей в процессе усвоения содержания предмета. На следующей ступени знания должны, прежде всего, служить основой, на которой строится познавательная деятельность школьников. На более высоких стадиях интеллектуального развития учащихся необходимо, чтобы знания помогали вырабатывать ценностные ориентиры тех явлений и закономерностей, которые изучают школьники.

В современной психолого-педагогической науке все больше внимания уделяется возрастной динамике эмоционального развития ребенка. На первой ступени обучения для детей характерна живая увлеченность самим процессом учения. При этом эмоциональные переживания детей тесно связаны с наглядными образами и представлениями. На следующих возрастных ступенях своеобразие эмоционального развития школьников особенно активно выражается в стремлении к общению. На более высоких ступенях возрастного развития преобладает эмоционально-оценочная функция – стремление школьника овладеть определенными социальными нормами поведения и общения. Особое значение имеет достижение единства эмоционального и сознательного в развитии личности.

Представление о цели предмета «Музыка» включает в себя вопрос о специальных музыкальных способностях школьников, рассматриваемых в современной психологии как специфическая форма познавательных способностей. Умение личности ориентироваться в интонационно-образной, эмоциональной сфере музыки помогает более глубокому постижению образно-смыслового содержания музыки. Данное положение позволяет рассматривать проблему развития музыкальных способностей как путь формирования музыкальной культуры школьников.

Музыкальное восприятие детей является основой их музыкального развития. Не менее важным является формирование потребности в общении с

музыкальным искусством, характеризующей уровень развития личности в процессе усвоения музыкальной культуры. Потребность в музыке – это положительное, устойчивое отношение школьников к музыкальному искусству. Она выступает в двух формах: как потребность в усвоении духовных ценностей, музыкальных произведений и как потребность в самом процессе музыкальной деятельности. Потребность в музыке естественно связана с эстетическим вкусом, включающим в себя наряду с эмоциональным отношением к ней определенные эстетические взгляды, суждения.

В современной психологии утверждается единство эмоционального восприятия музыки и мышления. Вместе с тем единство эмоционального и сознательного составляет основополагающую характеристику музыкального искусства. В развитии детской личности эмоции проявляются в форме оценок значимых для детей жизненных явлений. В музыке тоже выражаются самые различные эмоции.

5. Задачи преподавания музыки в школе.

Современная психология опирается на положение эстетики, которая характеризует музыкальную деятельность как деятельность духовную, как форму художественного общения, отражающую познания действительности. Развитие потребности в музыке, эстетического вкуса обусловлено воспитательной функцией музыки. Применительно к теории и практике музыкального образования эти факты можно расценивать как существование объективных, с научной точки зрения обоснованных условий для реализации цели музыкального обучения.

Современная дидактика требует конкретизации учебного предмета на уровне его ведущих задач. Исходя из концепции Д.Б.Кабалевского, подчеркивающего решающее значение развития у учащихся интереса к музыке, ее восприятия, формирования навыков выразительного исполнения музыки, а также опираясь на положения музыкальной эстетики, психологии и дидактики, при конкретизации цели музыкального обучения можно выделить следующие ведущие задачи.

Первая педагогическая задача – формирование эмоционального отношения к музыке на основе ее восприятия. У школьников необходимо развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальное чувство, любовь к ней, способность оценивать ее красоту, глубину проникновения в образную сферу музыки. При решении этой задачи необходимо учитывать специфику эмоционального по своей природе музыкального искусства, значение его воздействия в формировании духовной культуры школьников.

Эмоциональное отношение к музыке может стать показателем духовной культуры учащегося, если оно перерастает в эстетическое переживание. Это достигается при побуждении детей к переживаниям музыки, более глубокому ее познанию. Эстетическое переживание, чувство, возникающее при восприятии или исполнении музыки есть признак формирования музыкального вкуса.

Поэтому *второй педагогической задачей* является формирование музыкально-эстетического вкуса учащихся, заключающегося в способности наслаждаться ценной в художественном отношении музыкой. Музыкальный вкус формируется в музыкальной деятельности: при восприятии, оценке, исполнении музыки, когда учащийся более или менее мотивированно отдает предпочтение тем или иным музыкальным произведениям. В музыкальном вкусе проявляются в единстве эмоциональное и интеллектуальное начало. Решение этой задачи связано с формированием у учащихся художественного мышления, формируемого на основе эмоционально-образного восприятия музыки.

Следующей педагогической задачей является формирование потребности в общении с высокохудожественным музыкальным искусством. Школьнику важно приобрести опыт осознанного и глубокого восприятия произведений, научиться не только чувствовать, эмоционально переживать, но и понимать характер музыкальных образов, логику их развития. На более высокой стадии развития потребности в музыке происходит широкое проникновение эстетических знаний, общепризнанных критериев ценности произведений искусства в личностное отношение к музыке.

Четвертой педагогической задачей является развитие художественно-познавательных способностей учащихся. Решение этой задачи связано с формированием у школьников умения самостоятельно применять знания в новых ситуациях. Это достигается с приобретением определенного музыкального и жизненного опыта, возросшими исполнительскими возможностями.

Пятой задачей является развитие музыкальных способностей обучаемых, заключенных в умении ориентироваться в интонационно-образной, эмоциональной сфере музыки (ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления). Решение этой задачи предусматривает такую направленность формирования музыкальной культуры школьников, которая связана с развитием у них конкретных музыкальных способностей при восприятии и исполнении музыки.

Шестой задачей является формирование творческих способностей учащихся во время исполнения музыки (прежде всего хорового пения как

наиболее доступной формы музицирования). В процессе обучения важно предоставить учащимся широкую возможность почувствовать себя внутренне сопричастным процессу музыкального творчества, воплощения художественного образа.

Таковы основные педагогические задачи музыкального обучения. В практике музыкальных занятий все эти задачи взаимосвязаны, нельзя выделить ни одну из них, не затронув ее связи с другими. Данные задачи являются основой для выявления исходного уровня музыкального опыта учащихся, промежуточных ступеней их музыкального развития, и, наконец результатов формирования музыкальной культуры обучаемых в рамках школьного обучения.

6. Принципы музыкального образования.

Принципы образования в дидактике понимаются как исходные положения, лежащие в основе цели и задач музыкального образования. При этом они всегда своеобразно модифицируются применительно к тому или иному предмету в соответствии с его спецификой.

В рассмотрении этой проблемы следует указать на многоаспектность данных принципов, утверждающих позицию учителя по отношению

- к сущности музыкального развития школьника, заключающейся в становлении его музыкальных способностей на основе природных задатков, формирования основ музыкальной культуры, творческой активности от простейших форм к более сложным;
- к самооценности личности учащегося выражающей в отношении к нему как личности, неповторимой индивидуальности;
- к основным проблемам изучения музыкального искусства, представленного в органичном единстве народной, авторской, классикой и современной музыки на основе постижения содержания и языка музыки через основные виды музыкальной деятельности;
- к приоритетным качествам личности учащихся, развивающихся благодаря музыкальному искусству, а именно музыкальности как индивидуально-психическому свойству личности, являющемуся следствием сочетания основных музыкальных способностей (ладового чувства, музыкально-слуховых представлений и чувства ритма); эмпатии, рассматриваемой в широком смысле как способности к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости, в более узком – как способности к «вживанию» в художественный образ произведения, «присвоению» его личностного смысла; музыкальному мышлению как способности оперирования

музыкально-слуховыми представлениями, а также музыкально-эстетической культуры в цели;

- к принципу увлекательности (использования новых форм проведения занятий), последовательности (изучение материала в логической последовательности от простого к более сложному), научности (данный принцип позволяет выявить степень соответствия предмета эстетическим представлениям об общественной музыкальной культуре, психолого-педагогическим возможностям развития современных школьников, а также сформулированным в дидактике закономерностям процесса обучения); единство музыкального воспитания и обучения (наиболее наглядно проявляется на конкретном уроке музыки, ибо постоянное обращение к высокохудожественным произведениям, организация урока по определенной теме, применение ведущих методов обучения создают прочную основу для достижения его целостности); прочности и действенности результатов музыкального образования (важнейшими показателями которого являются: степень эмоционального отношения, интереса и любви к музыке, мера усвоения музыкальных знаний и сформированности умений, проявляющаяся в осознанном отношении учащихся к музыке, в способности воспринимать музыку, применяя усвоенные знания);
- к характеру организации музыкальных занятий как занятий искусством (единство эмоционального и сознательного, художественного и технического, преимущественно коллективная форма работа с учащимися).

7. Содержание музыкального образования.

В современной дидактике содержание образования в школе определяется как педагогически выстроенная система знаний, умений, навыков, выступающая в единстве с опытом творческой деятельности и эмоционально-нравственным отношением человека к действительности.

Содержание музыкального образования рассматривается как компонент целостной системы и определяется целью предмета. Содержание музыкального образования определено в концепции Д.Б.Кабалевского и конкретизировано в программе по музыке. Основными элементами содержания музыкального образования являются:

- опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству;
- музыкальные знания;
- музыкальные умения и навыки.

Остановимся на каждом элементе содержания музыкального образования более подробно.

8. Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству.

Одним из элементов содержания музыкального образования является *опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству.*

Эмоция представляет собой особый класс психических процессов, отражающихся в форме непосредственного переживания. Исследованию проблемы эмоций посвящены труды С.Л.Рубинштейна, который, указывая на субъективный характер эмоций, выделял их особенность выражать не свойства объекта, а состояние субъекта, его ценностное отношение к окружающему миру.

Анализируя проблему ценностных ориентаций и ценностного отношения личности к окружающему миру, психологи отмечают, что каждому человеку присуща сугубо индивидуальная иерархия личностных ценностей, которая образует содержательную основу личности и выражает основу ее эмоционально-ценностного отношения к действительности.

Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству рассматривается как наиболее существенный элемент содержания музыкального обучения. Приобщение учащихся к лучшим образцам народной, классической музыки, современным направлениям отечественного и зарубежного музыкального искусства является основой накопления у них опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству.

По определению Л.И.Божович, Д.Б.Эльконина и других ученых, опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке формируется средствами музыкального искусства в процессе его восприятия и музыкально-творческой деятельности.

Восприятие музыки рассматривается как основа формирования музыкальной культуры школьников. Целостность музыкального искусства сохраняется в сознании учащихся только тогда, когда при восприятии конкретного произведения они способны выявить его многосторонние связи с другими сочинениями, с широкими областями музыки, с жизнью в целом. Таким образом, в процессе восприятия музыки включается жизненный и музыкальный опыт школьника. Это и опыт непосредственного переживания и размышления, формируемый под воздействием музыкального искусства, и художественный опыт, связанный с исполнением музыки. Данная позиция позволяет рассматривать восприятие музыки как основу усвоения школьниками

воплощенного в музыке опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству. Особенность процесса приобретения данного опыта обусловлена неразрывной связью восприятия музыки с усвоением музыкальных знаний, формированием исполнительских умений и навыков.

9. Музыкальные знания учащихся как составная часть музыкального образования.

Следующим компонентом содержания музыкального образования являются *музыкальные знания*. В музыкальной педагогике знания представляют собой результат процесса познания музыкального искусства, адекватное его отражение в сознании человека в виде музыкальных представлений, понятий, суждений, теорий.

Программа по музыке для общеобразовательной школы содержит в себе систему эстетически направленных обобщенных знаний о закономерностях музыкального искусства. Система обобщенных знаний, воплощенных в тематическом построении программы, организует вокруг себя все элементы содержания обучения.

В предмете «Музыка» знания служат теоретической основой в процессе восприятия конкретных произведений. Знание о музыке выступает как условие и средство развития музыкальной образованности учащихся, их ориентированности в мире музыкального искусства. В качестве основы понимания музыкального искусства выступают знания двух уровней:

26.знания, способствующие формированию целостного представления о музыкальном искусстве (функция, роль музыкального искусства, эстетические нормы музыкального искусства);

26.знания, помогающие «музыкальному наблюдению» (Б.В.Асафьев) (особенности музыкального языка, средства музыкальной выразительности).

Оба уровня знаний находятся в диалектической взаимосвязи. Данное положение музыкальной науки определяет подход к выбору знаний о музыке, выступающих в качестве элемента содержания предмета.

В содержании обучения находят отражение обобщенные *ключевые знания о музыке*. Знания, организованные в определенную систему, отражая существенные закономерности развития музыки и давая широкое представление о ее связях, социальной роли, позволяют школьникам ориентироваться в разнообразных явлениях музыкального искусства. Программа предмета «Музыка» составлена таким образом, что внимание учащихся концентрируется вокруг определенных понятий о музыкальном искусстве. Каждая из учебных четвертей направлена на усвоение одного

ключевого знания. Темы, определенные на каждую четверть, последовательно расширяют и углубляют познания учащихся. Например, в программу первого года обучения включены общие, доступные школьникам понятия о трех основных сферах музыки (песне, танце, марше); об основных способах отображения в музыке жизненных явлений (выразительных и изобразительных); о связи крупных жанров музыкального искусства с тремя основными сферами музыки (связи оперы, балета, симфонии с песней, танцем, маршем); об основных элементах музыкальной речи. В программе второго года обучения главное место занимают знания, раскрывающие природу музыкального языка: более широко освещаются вопросы о трех основах музыкального искусства (песенности, танцевальности, маршевости); показывается связь музыкальной и речевой интонации, дается представление об интонации как «зерне» музыки; рассказывается о развитии музыки и закономерностях композиционного построения произведений. В программу третьего года обучения включены знания о взаимосвязи музыкальной культуры разных народов мира и единстве мировой музыкальной культуры.

Дидактическое своеобразие системы музыкальных знаний, составляющих содержание обучения, заключается еще и в том, что каждое из его понятий раскрывается в системе его непосредственных и опосредованных жизненных связей. Так, например, понятие об интонации дается, с одной стороны, как зародыш музыкального произведения, с другой стороны – как связующее звено музыкальной речи.

Таким образом, **ключевые знания о музыке – это знания, которые отражают наиболее общие явления музыкального искусства.** Они характеризуют типичные устойчивые связи музыки и жизни. Это основа, позволяющая школьникам ориентироваться в музыке.

В содержании музыкального обучения наряду с ключевыми имеются **частные знания о музыке.** Они находятся в отношении соподчинения с ключевыми знаниями. К категории частных знаний относятся: знания об отдельных конкретных элементах музыкальной речи (звуковысотность, метроритм, темп, динамика, лад, тембр, регистр, агогика); биографические сведения о композиторах, исполнителях, истории создания произведений, знания о нотной грамоте и т.д.

В содержании музыкального обучения частные и ключевые знания находятся в органической взаимосвязи. Связи отдельных частных знаний с ключевыми могут быть разного типа: и непосредственные, ближайшие (например, средства музыкальной выразительности выступают как элементы ключевых знаний о музыкальной речи), и опосредованные (например, знания о ладе в связи с темой «Музыка моего народа»).

Таким образом, выделение наряду с ключевыми знаниями группы частных знаний является необходимым условием организации содержания музыкального обучения в более четкой полной форме.

10. Музыкальные умения и навыки как составная часть содержания музыкального образования.

Компонентом содержания музыкального образования школьников являются *музыкальные умения и навыки*.

В музыкальной педагогике музыкальные умения определяются как способность личности к эффективному выполнению определенной музыкальной деятельности на основе имеющихся знаний. Навыки определяются как способность выполнять какие-либо музыкальные действия автоматически.

Способность учащихся применять знания в процессе восприятия произведений проявляется в формировании музыкальных умений. Ключевые знания используются во всех видах музыкальной учебной деятельности школьников, поэтому формирующиеся на этой основе умения рассматриваются как ведущие.

Музыкальное обучение предполагает определенные *этапы формирования* ведущих умений.

Первый этап – накопление учащимися музыкального опыта, необходимого для формирования умения: программа по музыке способствует этому благодаря взаимосвязи последующих тем с предыдущими. *Второй этап* – введение в знание, осуществляющееся на основе восприятия музыки. На *третьем этапе* дальнейший процесс формирования умений осуществляется во всех видах музыкальной деятельности учащихся.

Наряду с ведущими музыкальными умениями в содержании обучения выделяются частные музыкальные умения. Среди них следует выделить группу умений, связанных со знаниями об отдельных элементах музыкальной речи (звуковысотности, ритме, тембре и т.д.). Формирование умений этой группы обеспечивает чуткое слышание музыки, повышает слуховой контроль, способствует большей осмысленности исполнения произведений.

Другая группа частных умений связана с применением музыкальных знаний, включающих в себя сведения о композиторах знания об инструментах и т.д. Знакомство с творчеством композиторов разных эпох должно привести школьников к пониманию особенностей музыкального языка.

Особое место среди частных умений занимает группа, связанная с изучением нотной грамоты. Знание нотной грамоты, если оно реализуется в практике пения по нотам, становится умением. При формировании данного

умения могут быть использованы различные пути, в частности, выбор как относительной, так и абсолютной сольмизации.

Так же, как и умения, музыкальные навыки находятся в непосредственной связи с учебной музыкальной деятельностью школьников и выступают в определенных приемах исполнения музыки.

Вокально-хоровые навыки формируются на основе восприятия учащимися художественного образного музыкального материала. Объем вокально-хоровых навыков, предусмотренных школьной программой, включает навык пения под управлением дирижера.

В программу обучения музыке в начальной школе включены музыкально-ритмические движения. Разнообразные задачи, решаемые с помощью музыкально-ритмических движений, осуществляются, прежде всего, на основе формирования четырех групп исполнительских навыков: отражение в движении метрической пульсации, фразировки, ритмического рисунка и суммированного навыка свободного дирижирования.

Одной из форм исполнительской деятельности детей на уроках музыки выступает игра на музыкальных инструментах, требующая от учащихся навыков звукоизвлечения, координации движения, различения тембровых и динамических особенностей звучания.

Приобретение навыков игры на музыкальных инструментах должно быть направлено на формирование способности проникать в художественный образ и воссоздать его в процессе исполнения. Игра на музыкальных инструментах способствует развитию интонационного, ритмического, гармонического и тембрового слуха, служит активным средством усвоения и закрепления знаний о музыке, способствуя восприятию музыки в целом.

Завершая характеристику музыкальных умений и навыков как элементов содержания музыкального образования, выделим следующее. Принципиальная особенность музыкальных умений заключается в том, что они формируются на основе музыкального восприятия и реализуются во всех видах деятельности. Музыкальные умения, находясь в непосредственной связи с музыкальными знаниями, составляют основу учебной деятельности школьников.

Исполнительские навыки также формируются на основе музыкального восприятия. Без приобретения таких навыков нельзя говорить о полном усвоении содержания обучения. Эффективность формирования исполнительских навыков во многом зависит от умения проникнуть в художественный замысел произведения, используя музыкальные знания и умения.

Таким образом, все компоненты содержания музыкального образования представлены во взаимосвязи и единстве. Так, опыт эмоционально-ценностного

отношения школьников к музыке выступает в единстве с обобщенными музыкальными знаниями, сущность музыкальных умений состоит в способности применять знания в процессе восприятия музыки. Исполнительские навыки, формируемые вместе с музыкальным восприятием, способствуют познанию музыки и, следовательно, находятся в связи со знаниями и умениями. Данная характеристика выявляет неразрывную связь всех элементов содержания музыкального образования.

11. Виды музыкальной деятельности учащихся.

Деятельность – это активный процесс овладения общественным опытом, достижениями культуры. На протяжении своей жизни человек осваивает различные виды деятельности, в результате которых у него формируются психические качества и свойства личности.

Музыка и различные виды музыкальной деятельности обладают специфическими возможностями воздействия на формирование личности человека. В силу того, что музыка воспринимается эмоционально, она имеет огромное значение в развитии чувств ребенка.

Б.В.Асафьев определил музыкальную деятельность взрослых как триединство процессов создания музыки композитором, воспроизведения исполнителем и восприятия слушателем. При характеристике видов музыкальной деятельности детей схему Б.В.Асафьева нужно читать начиная с конца (слушатель-исполнитель-композитор).

Музыкальная деятельность школьников – это различные способы, средства познания учащимися музыкального искусства, а через него и окружающей жизни и самого себя, с помощью которых осуществляется музыкальное и общее развитие.

В музыкальном образовании учащихся выделяются следующие виды музыкальной деятельности: слушательская, исполнительская, творческая. Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности, предполагает овладение учащимися теми способами деятельности, без которых она неосуществима. Рассмотрим каждый вид музыкальной деятельности учащихся более подробно.

12. Виды музыкальной деятельности учащихся: восприятие.

Данная деятельность предполагает накопление музыкальных впечатлений, расширение музыкального кругозора учащихся и развитие восприятия, формирование представлений о содержании произведения, его жанре, строении (форме), средствах музыкальной выразительности,

приобретение знаний о жизни и творчестве выдающихся композиторов прошлого и современности.

Слушание музыки является активным внутренним процессом сосредоточения, который дает учащимся возможность воспринимать и понимать различные виды, жанры музыкального искусства.

Качество музыкальных произведений, звучащих в детской аудитории, должно отвечать самым высоким требованиям художественности. От качества музыкальных произведений, адресованных детям, зависит их восприятие, поэтому к педагогу предъявляются те же требования, что и к профессиональному исполнителю. Опыт слушания музыки имеет большее значение для деятельности восприятия.

Содержание обучения на всех его этапах предусматривает последовательное развитие навыков слушания музыки путем осознания закономерностей музыкального искусства. Благодаря этому школьники приобретают способность понимать музыку, обобщать свои музыкальные впечатления.

Знакомство с музыкальными произведениями происходит по определенной системе. Принцип тематического построения занятий предполагает последовательное усложнение музыкального материала. Систематическое обогащение музыкальных впечатлений и целенаправленное руководство педагога в процессе работы по слушанию музыки способствует развитию музыкальной культуры учащихся.

В процессе восприятия музыки у учащихся возникают сравнения, ассоциации, обобщения. Желание узнать, «о чем рассказывает музыка» заставляет их прислушиваться к звучанию, различать некоторые музыкальные формы, выразительные средства. В процессе обучения школьники учатся сопоставлять характер музыки, ассоциировать прослушанное с определенным музыкальным образом, сравнивать после прослушивания похожие и непохожие фразы, части произведения.

Для развития умения слушать и воспринимать музыку необходимо музыкально-сенсорное восприятие ребенка. Оно предполагает различение звуков по высоте, тембру, силе звучания и длительности.

Программа по слушанию музыки в школе определяется, в первую очередь, задачами обучения. Основной целью этого вида деятельности является приобщение школьников к музыке, воспитание устойчивого интереса и любви к ней.

Главной задачей по слушанию музыки является развитие музыкально-эстетической культуры учащихся, включающей в себя:

- знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной классики, произведениями современных композиторов, народной музыкой;
- формирование музыкального восприятия, способности эмоционально отзываться на музыку, сопереживать выраженным в ней чувствам;
- развитие музыкальных способностей;
- воспитание оценочного отношения к музыке и ее исполнению.

Таким образом, в процессе слушания музыки происходит знакомство с разнообразными по содержанию музыкальными произведениями, углубляется и расширяется круг представлений учащихся, воспитываются эстетические чувства, целенаправленно развивается музыкальное восприятие и музыкальный вкус.

В процессе слушания музыки в единстве с музыкально-эстетическим осуществляются и задачи всестороннего развития учащихся: совершенствуется нравственный облик, формируются умственные способности. Слушание музыки в значительной степени способствует развитию музыкальных способностей, углубляя представления об окружающей действительности.

В музыкально-методической литературе термины «восприятие» и «слушание» музыки нередко употребляются как идентичные. Однако проблема восприятия музыки шире, чем просто слушание. Просто слушание музыки, никак не организованное, мало что даст человеку – ему нужны различные знания, умения, навыки. Развитие восприятия музыки предполагает накопление опыта творческой учебной деятельности. Таким образом, исключается возможность отождествления понятия «восприятие музыки» со «слушанием музыки».

13. Проблема восприятия музыки современными школьниками.

Проблема восприятия музыки является одной из наиболее сложных из-за субъективности этого процесса. Понятие «восприятие» определяется в психологии как отражение предметов и явлений действительности в совокупности их отдельных свойств (формы, величины, цвета и т.д.), действующих в данный момент на органы чувств. Следует особо подчеркнуть, что восприятие, представляя собой вид активной деятельности, связано с такими психическими процессами как мышление, воображение, память, поскольку оно включает предшествующий опыт, узнавание предметов и явлений.

Эстетическое восприятие определяется как особая способность человека чувствовать красоту окружающих его предметов, способность различать прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышенное и низменное.

Музыкальное восприятие есть частный вид восприятия эстетического. Оно определяется как восприятие, направленное на постижение и осмысление тех знаний, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения действительности, как эстетический художественный феномен. В противоположном случае музыка воспринимается как звуковые сигналы. Можно сказать, что музыкальное восприятие – это способность слышать и эмоционально переживать музыкальное содержание (музыкальные образы) как художественное единство, как художественно-образное отражение действительности, а не как механическую сумму разных звуков.

Музыкальное восприятие – это активный, творческий процесс. Эмоциональное содержание музыки выражается в музыкальных интонациях. Чтобы воспринять музыкальное произведение, надо проследить за сменой интонаций, которые одновременно и образуют музыкальную форму, и несут в себе содержание. Осмысление «чувственной программы» произведения важно для полноценного восприятия.

Музыкантами-психологами доказан факт неоднозначности музыкального восприятия: каждый человек воспринимает музыку в силу своего жизненного опыта, опыт слушания музыки, богатства творческого воображения.

Восприятие музыки детьми раннего возраста отличается произвольным характером, эмоциональностью. Постепенно, с приобретением некоторого опыта, по мере овладения речью ребенок может воспринимать музыку более осмысленно, соотносить музыкальные звуки с жизненными явлениями, определять характер произведения. У детей школьного возраста с обогащением их жизненного, музыкального опыта восприятие музыки рождает более разнообразные впечатления. Музыкальное восприятие взрослого человека отличается от детского тем, что музыка способна вызвать в его сознании более богатые жизненные ассоциации, чувства, а также возможность на ином, значительно более высоком уровне осмыслить услышанную музыку.

Как любая способность, способность восприятия музыки формируется не сразу, развитие ее проходит через определенные этапы.

На первом этапе восприятие у школьников I-II классов ярко эмоциональное и в значительной степени обобщенное, учащиеся могут воспринимать общий характер, настроение; восприятие носит, в основном, конкретно-образную направленность. Школьников данного возраста отличает слабая ориентировка в средствах выразительности. По данным исследований, на этом этапе детям наиболее доступны темп, динамика, регистр, тембр.

На втором этапе у учащихся III-IV классов эмоциональность восприятия постепенно дополняется стремлением понять, о чем музыка, в чем ее смысл.

Здесь большое значение приобретает слово: название пьесы, текст песни, пояснение учителя.

Третий этап (V-VII класс) характеризуется наиболее яркими проявлениями предметно-образного восприятия. Появляется беспечность суждений: непонятное не заслуживает внимания. Стремление к самоутверждению превращается в негативное отношение ко всему тому, что без помощи взрослых оказывается трудным для восприятия.

Четвертый этап – старший школьный возраст – характеризуется возрастанием интереса к внутреннему миру человека, возникает новый интерес и к музыке как сфере, прежде всего, чувств, переживаний. Ярко выражено сознательное восприятие с не менее яркой эмоциональностью, между ними устанавливается гармония и равновесие.

Содержание обучения на всех его этапах, включая и исходный, предусматривает последовательное развитие восприятия музыки путем осознания закономерностей музыкального искусства. Благодаря этому школьники приобретают способность понимать музыку, обобщать свои музыкальные впечатления. Целостность музыкального искусства сохраняется в сознании учащихся только тогда, когда при восприятии конкретного произведения они способны выявлять его многосторонние связи с другими сочинениями, с широкими областями музыки, с жизнью в целом.

Таким образом, в процессе восприятия музыки включается жизненный и музыкальный опыт школьников, относящийся к более широкой сфере музыкальных явлений. Это и опыт непосредственного переживания и размышления, формируемый под воздействием музыкального искусства, и художественный опыт, связанный с исполнением музыки. Данная позиция позволяет рассматривать восприятие музыки как основу усвоения школьниками воплощенного в музыкальном искусстве опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке.

14. Виды музыкальной деятельности учащихся: хоровое и сольное пение.

Исполнение музыки является одним из основных видов самовыражения учащегося в музыкальном искусстве. Деятельность учащегося-исполнителя наиболее активно может проявляться в хоровом и сольном пении, в игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании и танцевальных движениях.

Хоровое пение представляет собой один из наиболее распространенных видов коллективного исполнительства. Оно занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического образования школьников, способствует общему и

музыкальному развитию, формированию певческой культуры, духовному воспитанию личности. В сравнении с инструментальной музыкой пение обладает большей силой эмоционального воздействия на личность ребенка, т.к. в нем сочетается слово и музыка.

Традиции хорового пения уходят далеко в глубь русской истории. С древних времен оно представляет собой самый массовый и доступный вид народного исполнительства. Весомый вклад в развитие хорового пения внесли П.Г.Чесноков, А.Н.Егоров, В.Н.Шацкая, Б.Л.Яворский и другие, считающие данный вид искусства наиболее доступным школьникам видом исполнительской деятельности. Выдающиеся музыканты-педагоги считали важным заботиться не только о качестве песни, но и о качестве исполнения, способствуя этим развитию вкуса ребенка. Работа над песней, - считали они, - это не скучная зубрежка и не механическое подражание учителю, а увлекательный процесс, в котором есть творческий элемент при условии соответствующей подготовки учителя музыки.

Решение задач музыкального образования средствами хорового исполнительства возможно только при условии достижения школьниками художественного исполнения музыкального репертуара. Это становится возможным благодаря выразительному исполнению произведений, непременно эмоциональному, в котором должна чувствоваться глубина понимания образов. Такое исполнение требует овладения вокально-хоровыми навыками и умениями как средствами музыкальной выразительности. Формирование этих навыков и умений не является самоцелью, а служит раскрытию содержания музыки. Более подробно данный вид деятельности будет рассмотрен в курсе «Методика музыкального воспитания».

15. Виды музыкальной деятельности учащихся: инструментальное музицирование.

Одной из форм исполнительской деятельности на уроках музыки выступает игра на детских музыкальных инструментах. Ее назначение на уроке – способствовать проявлению и развитию музыкальных способностей детей, обогащению художественного опыта школьников, развитию их интереса к исполнительской деятельности. При этом важно эмоциональное отношение детей к музицированию, восприятие звучания отдельных инструментов и усвоение приемов игры.

Включение в урок игры на музыкальных инструментах связано с решением следующих педагогических задач:

- стимулирование исполнительской деятельности детей на занятиях, во внеклассной работе и в свободное время;

- формирование художественного вкуса и интересов учащихся;
- воспитание интереса к игре в оркестре, различение тембра инструментов, чувствование гармонии их звучания;
- активизация развития музыкальных способностей;
- формирование представлений о выразительной сущности элементов музыкальной речи и средств музыкальной выразительности.

При выполнении учебно-воспитательных задач решающее значение принадлежит репертуару, методам работы. Главная особенность музыкального материала – его универсальность. Она проявляется в том, что одни и те же произведения служат основой формирования ряда представлений, умений, навыков, чувств. Игра на детских инструментах особенно полезна для музыкально-творческого развития детей со слабым уровнем координации слуха и голоса, кроме того, для всех – это хорошая подготовка к освоению более сложных инструментов.

В результате занятий школьники должны:

- знать названия инструментов и правила их хранения;
- уметь различать на слух тембр инструментов и осознавать их выразительную сущность;
- овладеть приемами и способами игры на каждом инструменте;
- понимать выразительные особенности звуковедения, звукоизвлечения;
- осознавать выразительность музыкальных средств и овладеть способами их передачи в инструментальном исполнении;
- овладеть навыками ансамблевого исполнения, подбора по слуху несложных мелодий, уметь корректировать качество исполнения другими детьми различных партий в несложных, хорошо знакомых произведениях;
- знать расположение высоких и низких звуков на звуковысотных инструментах, названия нот и их место на нотном стане;
- уметь ориентироваться в записи несложных партитур песенных и инструментальных миниатюр;
- уметь грамотно прочесть свою партию и предложить свою «оркестровку» с обоснованием собственного замысла.

Результаты работы на уроке во многом зависят от инструментария. Поэтому необходимо учитывать ряд требований к составу оркестра, качеству звучания отдельных инструментов, технике звукоизвлечения. В работе с учащимися начальной школы могут быть использованы, естественно, лишь самые простые инструменты. Это музыкальные инструменты ударной группы как чисто ритмические, не обладающие определенной высотой тона (треугольники, клавесин, тарелки, бубны, маракасы, тамбурин, барабан, коробочки и т.п.), так и звуковысотные (колокольчики, металлофоны,

ксилофоны). Все инструменты должны издавать чистый и приятный звук, привлекать детей своим внешним видом. При игре на любом инструменте необходимо следить за свободным положением тела, шеи, головы.

Целесообразно с первых занятий одновременно использовать инструменты обоих типов: ритмические и звуковысотные. Усвоение навыков игры на звуковысотных инструментах идет параллельно с ладовым развитием. Постепенно усваивая лад через его характерные интонации, ученики должны не только их слышать, по возможности чисто интонировать, импровизировать голосом на ступенях, образующие конкретную ладовую ячейку, но и музицировать на них.

Ладовые и ритмические представления учащихся развиваются при выполнении разнообразных творческих заданий в работе над песней: сочинение ритмического сопровождения, вступления, выбор соответствующих инструментов, звучание которых наиболее подходит для передачи своеобразия произведения, обоснование своего выбора и замысла.

Разучивать партитуру следует, используя различные приемы: с помощью нотной, ритмической записи; по ручным знакам-символам, заимствованным по системе относительной сольмизации, а также зрительно запоминая игру исполнителя.

Д.Б.Кабалевский ввел в программу интересную форму музыкальных занятий – игровое четырехручие, задача которого привлечь учащихся к исполнению вместе с учителем несложных и небольших по объему, но ярких, образных произведений, а также знакомство с самым богатым по звучанию инструментом – фортепиано. Играя октаву, квинту и т.п., учащийся вслушивается в звучание партии учителя и стремится исполнить свою партию в ансамбле с ним.

Приобретение навыков игры на музыкальных инструментах должно быть направлено прежде всего на формирование способности проникать в художественный образ и воссоздавать его в процессе исполнения. Игра на музыкальных инструментах помогает развитию интонационного, ритмического, гармонического, полифонического и тембрового слуха, служит активным средством усвоения и закрепления знаний о музыке, способствует восприятию музыки в целом.

При исполнении простейших ритмических партитур школьники получают и закрепляют представления о средствах музыкальной выразительности, их использовании в соответствии с художественным образом конкретного произведения. Этому способствует самостоятельное или совместное с учителем сочинение сопровождения к пьесам.

Таким образом, в игре партитур, предложенных учителем или составленных детьми самостоятельно, школьники приобретают элементарные знания о строении музыкальной формы, принципах развития музыки. Включение в занятия игры на музыкальных инструментах отвечает возрастным особенностям младших школьников, их потребности в творческом самовыражении, вносит в урок игровое начало, способствуя созданию атмосферы увлеченности, интереса к музыкальным занятиям.

16. Виды музыкальной деятельности учащихся: пластическое интонирование и ритмика.

В основе музыкально-ритмического воспитания лежит развитие восприятия у школьников музыкальных образов и умения отразить их в движении. Двигаясь в соответствии с временным ходом музыкального произведения, ребенок воспринимает и звуковысотное движение, т.е. мелодию в связи со всеми выразительными средствами. Он отражает в движении характер и темп музыкального произведения, реагирует на динамические изменения, начинает и оканчивает движение в соответствии со строением музыкальных фраз, воспроизводит в движении несложный ритмический рисунок. Следовательно, передовая в движении выразительность музыкального ритма, ребенок целостно воспринимает все музыкальное произведение. Он передает эмоциональный характер музыки со всеми ее компонентами (развитием и сменой музыкальных образов, изменением темпа, динамики и регистров).

Таким образом, пластическое интонирование – это один из способов, одна из возможностей «проживания» образов, когда любой жест, движение становятся формой эмоционального выражения содержания, это любое движение человеческого тела, вызванное музыкой и выражающее ее образ. Оно является средством развития эмоциональной отзывчивости на музыку и чувства музыкального ритма.

В основе музыкально-ритмической деятельности лежит моторно-пластическая проработка музыкального материала. Она способствует усилению эмоционального воздействия музыки, развитию представлений о средствах музыкальной выразительности, элементах музыкальной речи. Движения под музыку помогают проследить развитие музыкального образа. Все это достигается благодаря приобретенным навыкам и умениям согласовывать движения с музыкой, ее характером, настроением.

Музыкально-ритмическая деятельность детей имеет три взаимосвязанных направления.

Первое обеспечивает музыкальное развитие и включает развитие музыкального слуха, формирование умений подчинять движения музыке, усвоение музыкальных знаний.

Второе дает правильные двигательные навыки: ходьбы (маршевая, бодрая, спортивная, торжественная, спокойная, плавная, пружинистая); шага (высокий, на носках, мягкий, широкий, острый, пружинистый, переменный, дробный, хороводный); поскоков (легкие, энергичные); кружения на носках, сочетание поскока с пружинящим шагом; движения рук (мягкие, энергичные); хлопков (в ладоши – тихо, громко, с размаха, держа руки близко одна от другой, скользящие «тарелками»); построения и перестроения; движения с предметами (с мячом, ленточками, флажками); элементов танца (русского – хороводный, дробный, переменный шаг, шаг с притопом, полуприсядка, припадание; украинского – основной ход танцев «Лявониha», «Крыжачок», движение польки в танцах «Бульба» и «Янка»; бального – боковой галоп, шаг польки, вальсообразные движения, элементы характерного современного детского бального танца).

Третье направление обеспечивает формирование умения управлять движениями тела: быстро и точно останавливаться, менять движения и т.д.

Следовательно, в процессе пластического интонирования осуществляется как общие задачи музыкального образования, так и следующие специальные задачи:

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;
- развитие музыкально-творческих способностей.

Для освоения различных видов исполнительской деятельности необходимо формировать у учащихся определенные навыки и умения. Так, интонационные погрешности в пении дети преодолевают с помощью упражнений на развитие звуковысотного слуха. Танцевальные движения также разучиваются сначала в виде упражнений. Постепенно с опытом появляется выразительность движений, согласованность их с характером музыки. Для игры на музыкальных инструментах необходимо развитие слуха и чувства ритма. Эти способности формируются с помощью музыкально-дидактических игр и упражнений.

Как правило, детское исполнительство не несет в себе ценности для других людей, но оно необходимо самим детям для дальнейшего музыкального развития. Через него дети передают свои чувства, мысли, настроения.

17. Творчество детей на уроках музыки.

Одной из важнейших тенденций современной педагогики является активизация процесса музыкально-эстетического развития через творчество ребенка. А.В.Луначарский, П.П.Блонский, С.Т.Шацкая, Б.Л.Яворский, Б.В.Асафьев, Н.Я.Брюсова обосновали необходимость творческого развития детей и юношества.

Известно, что у младших школьников ярко проявляется творческое начало, они чрезвычайно изобретательны в передаче интонаций, подражании, легко воспринимают образное содержание сказок, историй, песен, музыкальных пьес, им свойственна природная активность, вера в свои творческие возможности. Все это является ценным источником творческого развития младших школьников. Творчество активизирует память, мышление, наблюдательность, интуицию, что необходимо во всех видах деятельности.

В музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной отзывчивости и мышления, логики и интуиции, творческого воображения, активности, способности быстро принимать решения. Творчество школьников связано с самостоятельными действиями, с умением оперировать известными им музыкально-слуховыми представлениями, знаниями, навыками, применять их в новых условиях, разных видах музыкальной деятельности. Процесс музыкального познания в атмосфере творчества приобретает развивающий характер.

Детское творчество на уроках музыки, конечно, не искусство, оно представляет собой познавательно-поисковую музыкальную практику. Творчество учащихся тем и ценно, что они сами открывают что-то новое, ранее не известное им в мире музыки.

Наиболее распространенным видом композиторской деятельности школьников считается импровизация. Являясь одним из путей развития творческих способностей, она пронизывает всю музыкальную деятельность школьника: в ответе на поставленный вопрос, в инструментальном музицировании и т.д.. Ценность детской импровизации как методического приема – не в умении создавать музыкальные конструкции, а в потребности, готовности к выражению душевного состояния, важной мысли, впечатления.

Занятия импровизацией могут преследовать две взаимосвязанные цели: первую – выработку интонационного и ладового слуха, вторую – развитие творческой фантазии. На таких занятиях от ученика требуется умение

продолжить начатую учителем мелодию и завершить ее в тонике заданной тональности. Наряду с этим достаточно распространенным приемом существует еще импровизация мелодии с выходом за пределы привычных мажорно-минорных ладовых соотношений, когда мелодия вовсе необязательно завершится тоникой, а может уходить во всевозможные «вопросительные», «незавершенные» интонации. Импровизации могут быть и ритмические.

Чтобы творческие проявления детей на занятиях носили целенаправленный, активный и эмоциональный характер, необходимо разнообразный комплекс педагогических воздействий, которые выражаются в следующем:

- в особом принципе подхода к отбору музыкального материала для урока, т.е. выборе из программы произведений, которые могут стать основой для формирования конкретных творческих навыков и в то же время отвечать общепринятым дидактическим требованиям;
- в использовании специальных форм работы, способствующих созданию на уроке атмосферы творческой активности, заинтересованности, непринужденности (игра, сказка);
- в разнообразии музыкально-художественных импровизаций самого педагога, которых на уроке должно быть не меньше, чем импровизаций учащихся;
- в разработке серий творческих заданий и наиболее эффективных форм их постановки перед детьми;
- в умении вводить детское творчество в урок, не перегружая его, при соответствующем усложнении творческих заданий от занятия к занятию.

По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую фантазию музыкально-творческая деятельность занимает одно из ведущих мест среди всего многообразия элементов, составляющих сложную систему музыкального образования подрастающей личности ребенка. Именно поэтому особенно важно на уроках музыки создавать максимально благоприятные условия для активного самовыражения каждого ребенка независимо от его индивидуальных возможностей.

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творческий процесс развивает память, мышление, активность, наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. Творчество связано с самостоятельными действиями, с умением оперировать знаниями, умениями, навыками, применять их в новых видах практики.

18. Музыкальные способности детей.

Развитие музыкальных способностей – одна из приоритетных задач музыкального образования детей. Б.М.Теплов в своем монументальном труде «Психология музыкальных способностей» провел глубокий и всесторонний анализ данной проблемы. Способности Б.М.Теплов определяет как индивидуально-психические способности человека, имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности. Музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления музыкальной деятельности, объединяются в понятие музыкальность.

Выделяя две функции музыки – изобразительную и выразительную ученый пришел к выводу, что специфику ее музыкального содержания определяют не изобразительные возможности музыки, а наличие эмоциональной окрашенности музыкальных образов (и программно-изобразительных, и непрограммных). Музыка есть эмоциональное познание. Поэтому основным признаком музыкальности Б.М.Теплов называет переживание музыки, при котором постигается ее содержание. В результате центром музыкальности является способность человека эмоционально отзываться на музыку.

Музыка – это движение звуков, различных по высоте, тембру, динамике, длительности, организованных в музыкальных ладах, имеющих определенную эмоциональную окраску. Их различие в отдельно взятых звуках составляет основу простейших сенсорных музыкальных способностей.

Различие свойств по длительности лежит в основе музыкального ритма. Чувство эмоциональной выразительности музыкального ритма и воспроизведения его образуют одну из музыкальных способностей человека – музыкально-ритмическое чувство. Такие свойства музыкальных звуков как высота, тембр и динамика составляют основу звуковысотного, тембрового и динамического слуха, т.е. музыкального слуха.

Музыкальный слух в узком понимании этого слова Б.М.Теплов определяет как звуковысотный слух. Понимание музыкального слуха как звуковысотного не снижает роли тембрового и динамического слуха.

Музыкальный слух теснейшим образом связан с эмоциями. Особенно ярко проявляется эта связь при восприятии музыки. При восприятии мелодий действует другое качество слуха – появляется необходимость иметь представления о расположении звуков по высоте, т.е. иметь музыкально-слуховые представления звуковысотного движения.

Эти два компонента звуковысотного слуха – эмоциональный и собственно слуховой – выделяются Б.М.Тепловым как две музыкальные способности, названные им ладовое чувство и музыкально-слуховые

представления. Вместе с чувством ритма названные способности образуют ядро музыкальности.

19. Музыкальность детей.

Рассмотрим структуру музыкальности.

Ладовое чувство – это различие не только общего характера музыки, но и определенных отношений между звуками (устойчивыми и неустойчивыми). Ладовое чувство проявляется при восприятии музыки как эмоциональное переживание. Оно может обнаруживаться при узнавании мелодии, определении, закончилась она или нет, в чувствительности к точности интонации, ладовой окраске звуков. Ладовое чувство – одна из основ эмоциональной отзывчивости на музыку.

Музыкально-слуховые представления – это способность, проявляющаяся в воспроизведении по слуху мелодий (слуховой или репродуктивный компонент музыкального слуха). Чтобы воспроизвести мелодию голосом или на музыкальном инструменте, необходимо иметь слуховые представления о том, как движутся звуки мелодии – вверх, вниз, плавно, скачками, т.е. иметь музыкально-слуховые представления звуковысотного (и ритмического) движения. Чтобы воспроизвести мелодию по слуху, надо ее запомнить. Поэтому музыкально-слуховые представления включают в себя память и воображение.

Чувство ритма – это восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке. Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и эмоциональную природу. Содержание музыки эмоционально. Ритм же – одно из выразительных средств музыки, с помощью которых передается содержание. Поэтому чувство ритма, как и ладовое чувство, составляет основу эмоциональной отзывчивости на музыку. Активный, действенный характер музыкального ритма позволяет передавать в движении мельчайшие изменения настроений музыки и тем самым постигать выразительность музыкального языка.

Таким образом, чувство ритма – это способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его.

Итак, Б.М.Теплов выделил три основные музыкальные способности, составляющие ядро музыкальности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма. Понятие музыкальность не исчерпывается вышеперечисленными музыкальными способностями. Кроме них в структуру музыкальности могут быть включены музыкальное мышление, исполнительские, творческие способности и т.д.

Индивидуальное своеобразие природных задатков каждого ребенка, необходимо учитывать в педагогическом процессе.

20. Интеграция видов искусств на современных уроках музыки.

Содержание любого предмета так или иначе связано с другими учебными предметами. Наиболее полно межпредметные связи выступают в содержании родственных предметов. В предметах художественного цикла подобные связи наиболее естественно формируются на основе этических и эстетических оценок, норм и критериев, определяющих нравственное и эмоциональное отношение человека к миру.

В содержании предмета «Музыка» произведения других видов искусства рассматриваются в плане их художественных особенностей, эстетической ценности и под углом зрения темы урока.

Например, при изучении темы «Построение (формы) музыки» внимание школьников обращается на поэтический текст романса А.Бородина «Спящая княжна»: выразительное чтение его учителем, понимание учащимися композиции произведения, контрастных образов служат основой для уяснения формы рондо, присущей и поэзии, и музыке.

Установление внутренних связей между предметами художественного цикла должно сочетаться с выявлением особенностей каждого из них. Например, при изучении темы «Музыка моего народа» учащиеся знакомятся одновременно с русской народной песней «Эх, ухнем» и с картиной И.Репина «Бурлаки на Волге», слушают «Урожайную» И.Дунаевского и знакомятся с картиной Т.Яблонской «Хлеб». Эти произведения передают похожее настроение, они близки по своему идейно-художественному содержанию, образности, жизненной первооснове.

Установление межпредметных связей в содержании музыкального обучения не является отдельной задачей, это часть общей проблемы установления связей музыки и жизни. Учащиеся уже в начальной школе должны получить представление о многосторонних связях музыки с другими искусствами. Это используется учителем как средство активизации процесса усвоения ими программного материала, углубления эстетического восприятия музыкальных произведений.

Дальнейшее углубление связей предмета «Музыка» с другими дисциплинами художественного цикла может быть направлено:

- на установление общности учебных предметов с позиции цели, основных принципов обучения;
- на развитие опыта эмоционально-ценностного отношения школьников к музыкальному искусству;

- на установление единства в подходе к ключевым знаниям и отбору художественного материала программы;
- на разработку и применение методов, ведущих к организации целостного урока искусства и успешному усвоению школьниками его содержания.

21. Формы организации музыкальных занятий.

Урок музыки – основная форма организации музыкального обучения в школе. Урок может включать различные виды музыкальной деятельности учащихся: пение, музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах, слушание музыки.

Функция урока обусловлена местом, которое он занимает в той или иной теме. Каждый урок имеет свою внутреннюю логику, отличается целостностью, внутренней взаимосвязью частей, единой логикой развертывания деятельности учителя и учащегося.

В уроке должны быть представлены все основные компоненты учебно-воспитательного процесса (задачи, содержание, методы обучения). Важнейшим условием наилучшей организации урока является установление соответствия между задачами, содержанием, методами, формами обучения и уровнем подготовки учащихся к усвоению содержания программ. Определив задачи и содержание урока, учитель избирает формы и методы обучения. Выбор их обусловлен спецификой содержания занятий и зависит от типа уроков.

В содержание уроков входят произведения, различные по характеру, настроению, поэтому для достижения целостности важно определить структуру урока, т.е. последовательность различных видов деятельности.

Урок музыки представляет собой основную форму организации учебно-воспитательного процесса. В новой системе музыкального обучения он является логической единицей учебного процесса. Отмечая определенную смысловую законченность урока музыки, вместе с тем необходимо рассматривать его сквозь призму всей программы и темы учебной четверти. Урок музыки – это, прежде всего, общение школьников с музыкальным искусством.

22. Типы и виды уроков музыки.

Уроки подразделяются на следующие типы:

- уроки изучения новых знаний;
- уроки обобщения и систематизации изученного;
- уроки контроля и коррекции знаний;
- уроки практического применения знаний;
- комбинированные уроки.

Наряду с традиционными типами уроков в практике музыкального образования школьников находят широкое применение и импровизированные (инновационные) учебные занятия, имеющие нетрадиционную неустановленную структуру. Это театрализованные уроки, уроки музыкального творчества, уроки-творческие отчеты, уроки-концерты, уроки-фантазии, уроки-музыкальные экскурсии и т.д. Подобные занятия создают непринужденную атмосферу, способствуют повышению интереса к музыке и больше нравятся детям. Применение инновационных уроков в учебно-воспитательном процессе имеет важное значение, однако, ведущее место в музыкальном образовании занимают традиционные уроки.

Сделать структуру урока гибкой, соответствующей реальным условиям можно только при творческом подходе учителя к своей работе, именно это делает каждый урок неповторимым. Урок должен проходить по заранее продуманному плану, но совместная деятельность учителя и учащихся – это всегда живой процесс, который невозможно предусмотреть во всех делах. Иногда из-за непредвиденных обстоятельств требуется перестроить урок на ходу. В результате цель урока достигается благодаря вариативности намеченной структуры.

В соответствии с тематическим построением программы выделяются определенные разновидности урока музыки.

Уроки введение в тему. Главным признаком является наличие в содержании таких уроков первоначальной обобщенной характеристики нового ключевого знания. Как правило, программа предусматривает в каждой четверти один урок введения в тему.

Урок углубления темы. Главным признаком подобного урока является наличие в его содержании новой характеристики ключевого знания. Уроки этого типа составляют большинство в каждой четверти.

Урок обобщения темы. Главным признаком урока обобщения темы является наличие в его содержании целостной, но уже обогащенной по сравнению с уроком введения в тему характеристики ключевого знания, которое изучается в данной четверти. В отличие от двух предыдущих, музыкальный материал, формы и виды музыкальной учебной деятельности школьников на уроке обобщения темы в программе не конкретизированы. В зависимости от того, как учащиеся данного класса усвоили тему в течение четверти, учитель определяет содержание музыкального материала и выбирает соответствующие средства и приемы обучения.

Специальное место занимают обобщающие уроки года и заключительные уроки-концерты.

Заключительный урок-концерт года. Цель его – наглядно продемонстрировать уровень музыкальной культуры учащихся, достигнутый в течение учебного года.

Прежде всего, необходимо показать:

- насколько у обучаемых повысился интерес к музыке, эмоционально-ценностное отношение к ней;
- в какой мере усвоено тематическое содержание программы, возросло осознанное отношение к музыке, умение размышлять о ней на основе восприятия произведений;
- каков исполнительский уровень учащихся, насколько разнообразен, сложен репертуар, которым овладели школьники в течение учебного года.

Желательно проводить урок-концерт в торжественной обстановке, в актовом зале школы. В основе урока-концерта четыре темы года, которые придают ему определенную логику и завершенность. На уроке-концерте должны быть представлены разнообразные по характеру, содержанию произведения, выученные школьниками в течение года. В первую очередь, это музыка для хорового и сольного пения, а также предназначенная для игры в четыре руки с учителем, включающая музыкально-ритмические движения, импровизацию. Это – народная, классическая и современная музыка. Новые произведения, включенные в урок-концерт, помогут выявить уровень восприятия музыки учащимися, меру усвоения ключевых знаний. В данном случае можно использовать произведения, включенные в дополнительный материал хрестоматии и фонохрестоматию к программе.

Особое значение имеет эмоциональная драматургия урока-концерта. Как правило, он строится на основе контрастных по характеру произведений, форм и видов музыкальной учебной деятельности школьников.

Завершить урок-концерт целесообразнее совместным исполнением песни. Это позволит создать особый подъем, особое эмоциональное состояние, что так важно для концерта-урока в целом.

Подготовка и проведение урока всегда требуют от учителя творческого подхода, активного проявления его знаний, умений, профессионального опыта. Будучи результатом творчества учителя, урок музыки обладает удивительной силой эмоционального воздействия на внутренний мир учащихся, пробуждает интерес к музыке, потребность общения с ней.

23. Формы внеклассной и внешкольной воспитательной работы.

Музыкальное образование не следует ограничивать рамками одного урока в неделю. Хорошим дополнением является внеклассная и внешкольная

работа, участие в которой открывает перед школьниками возможность углубленно заниматься тем, что их влечет.

Успех всей разнообразной работы по музыкальному образованию во многом определяется тем, насколько учащиеся овладевают различными видами музыкальной деятельности и испытывают потребность в ней.

Хоровые кружки объединяют учащихся по возрастам: младшие школьники (I-IV классы) и подростки (V-VIII классы). Развитие певческого голоса и музыкальных способностей учащихся во многом зависит от умения учителя выбирать музыкальный репертуар, критериями которого должны являться яркая образность, увлекательность, музыкальная выразительность, педагогическая целесообразность, воспитательная значимость, соответствие музыкально-слуховым, художественно-познавательным и исполнительским возможностям обучаемых. В репертуаре обязательно должны быть народные песни, сочинения классиков и современных авторов. При разучивании произведений учителю важно использовать различные методы, стимулирующие интерес и активизирующие певческую деятельность школьников.

В основе работы кружков **обучения игре на инструменте** (фортепиано, баян, аккордеон) лежит индивидуальная форма работы учителя с учеником, которая создает благоприятные условия для овладения навыками игры на инструменте, активного развития музыкальных способностей. Естественно, что учитель строит процесс обучения, ориентируясь на возможности учащегося, его личные качества, сложившиеся интересы. Обучение игре на инструменте доступно всем детям, независимо от способностей, и задача учителя – уделять особое внимание их музыкальному творческому развитию, которое может успешно осуществляться благодаря умелому использованию различных видов работы: чтению с листа, импровизации, подбору по слуху. Игра в ансамбле при грамотном руководстве способствует активизации деятельности детей, вызывая у них интерес и увлеченность. Важное значение имеет участие учащихся в концертных выступлениях, школьных праздниках и тематических вечерах.

Большой интерес привлекают к себе **детские фольклорные ансамбли**. Их создание требует от учителя знания народного творчества, его жанров, своеобразия региональных особенностей. Само обращение к народной песне имеет огромное воспитательное значение. Ее активное освоение способствует формированию интереса к народной музыке. Кроме того, исполнение народных песен – это по своей природе творческая деятельность, где воплощение художественного образа связано с варьированием и импровизацией текста, мелодии, движений. В репертуар ансамбля входят доступные народные песни, характерные для того или иного региона, а также

авторские сочинения, воплощающие в себе яркие народные традиции. Они должны быть понятны детям по содержанию, вызывать у них интерес и, вместе с тем, соответствовать исполнительским возможностям.

При освоении музыкального фольклора учащимся даются различные задания, выполнение которых развивает необходимые для исполнения творческие способности (например, сочинение текстов на заданные ритмы, варьирование мелодии, импровизация движений под музыку).

Работа с фольклорным ансамблем требует от учителя тщательного анализа песенного материала, прослушивания и изучения записей народных песен, поиска средств и методов активного освоения репертуара – все это является залогом успешного приобщения школьников к духовной культуре народа.

Аналогичные задачи музыкального воспитания, но другими средствами решает *школьный оркестр* или *ансамбль народных инструментов*. Современные русские народные оркестры как профессиональные, так и самодеятельные в большинстве своем имеют одинаковый инструментальный состав: семейство трехструнных домр, семейство балалаек, баяны, клавишные, гусли, различные ударные инструменты. Данный набор инструментов является наиболее распространенным. Вместе с тем, в последнее время для тембрового обогащения, расширения технических и художественных возможностей вводят в состав симфонического оркестра деревянные и медные духовые инструменты.

При подборе репертуара важно исходить из художественных и технических возможностей коллектива. Произведения должны быть достаточно разнообразны и интересны для участников оркестра. При разучивании пьес необходимо обращать внимание на своеобразие их содержания, выразительность музыкального языка, рассказывать о композиторах, знакомить с их творчеством. Интересно построенные занятия, умелый выбор репертуара способствует воспитанию у учащихся интереса и любви к музыкальному искусству.

В *детский музыкальный театр* можно привлечь широкий круг школьников, имеющих различные интересы, так как для постановки оперного спектакля необходимы солисты, хор, танцевальные группы, участники массовых сцен, художники, декораторы, осветители и т.д.

Деятельность учителя при подготовке спектакля чрезвычайно разнообразна, он разучивает партии и каждым исполнителем, готовит дуэты, хоровые, танцевальные номера, организует сводные репетиции. Постигая основы режиссуры, педагог должен стремиться, чтобы репетиции имели творческий характер. В таком случае игра в театр становится для ребят

увлекательной. Она способствует живому, искреннему восприятию музыкального произведения.

Безусловно, подготовка к спектаклю требует большой напряженной работы, однако, его успех приносит радость и удовлетворение не только зрителям, но и участникам постановки. Участие в оперных спектаклях развивает творческие способности учащихся, их фантазию, воображение. Одни совершенствуют свои исполнительские возможности, овладевают певческими, танцевальными навыками, сценическими умениями, другие, занятые оформлением, также приобщаются к музыке, решая свои художественные задачи.

Таким образом, музыкальные кружки создают большие возможности для проявления склонностей, развития музыкальных, творческих способностей учащихся. Расширяя рамки урока, они имеют большое значение в воспитании интересов и вкусов школьников.

24. Особенности дополнительного образования на современном этапе.

Данные направления образовательной деятельности, но на более высоком профессиональном уровне успешно осуществляют Дворцы творчества, музыкальные школы, студии и т.д. Как и школьные кружки, они относятся к дополнительному образованию и призваны решать ряд важнейших задач:

- обеспечение комфортных условий для духовного, интеллектуального, физического развития личности обучаемого;
- удовлетворение образовательных потребностей ребенка;
- формирование и развитие общей культуры обучаемого;
- создание благоприятных условий для творческой самореализации;
- обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения и творческого труда;
- организация содержательного досуга.

В силу своей специфики дополнительное образование является процессом непрерывным: оно не имеет определенных сроков завершения, поэтапно переходя из одной стадии в другую.

Обладая значительными возможностями в решении образовательных и воспитательных задач, дополнительное образование представляет собой самоценную область образовательной сферы, выходящую за рамки государственных образовательных стандартов.

Направленное на обогащение и углубление содержания основного общего образования, дополнительное является самостоятельным видом образования, имеющим свои характерные особенности:

- в отличие от основного общего образования, призванного выполнять социальный заказ общества на усвоение учащимися определенных знаний, умений, навыков, деятельность дополнительного образования направлена на удовлетворение личностного заказа учащегося: право на самоопределение, свобода выбора именно того вида деятельности, который в наибольшей степени способствует интересам и потребностям личности обучаемого. Многообразие видов образовательной деятельности, способных удовлетворять самые разнообразные познавательные интересы, личностно – ориентированный характер образовательного процесса делает дополнительное образование сферой наибольшего благоприятствования для реализации творческих потенциалов развивающейся личности;

- деятельность дополнительного образования в отличие от массовой средней школы в большей степени направлена на развитие творческой активности ребенка, т.к. обладая наибольшей гибкостью и вариативностью, она ориентирована на реализацию творческих способностей обучающихся;

- в сравнении со школьной, традиционной педагогикой процесс обучения в дополнительном образовании носит более неформальный характер и потому доступнее детям: учебно-воспитательный процесс в дополнительном образовании нацелен не столько на усвоение учащимися знаний, умений, навыков, сколько на сотрудничество и общение детей с педагогами, со сверстниками, и поэтому именно в процессе совместной творческой деятельности, а не в рамках обязательных воспитательных мероприятий возможно наиболее эффективное формирование личностных качеств обучаемого;

- приоритетное значение имеет творческая деятельность;

- отсутствие жестких регламентов классно-урочной системы, прямого принуждения и оценочного контроля позволяет в дополнительном образовании идти к намеченной цели более гибким путем, следуя природе познавательных интересов ребенка.

Интеграция основного общего и дополнительного образования, их взаимообогащение способствует компенсации недостатков и противоречий школьного образования, давая реальную возможность для утверждения вариативности в системе образования.

Вследствие этого, дополнительное образование призвано решать следующие задачи:

- компенсировать отсутствие в основном образовании представляющих для ребенка интерес тех или иных направлений образовательной деятельности;

- содействовать индивидуальному пути образования и развития ребенка;
- способствовать более полной реализации принципа гуманизации образования.

Таким образом, в настоящее время дополнительное образование с его многообразием направлений образовательной деятельности, выходящей за рамки государственных образовательных стандартов, предназначенных для детей разного возраста и социальных групп, выступает как мощное средство развития мотивации ребенка к познанию и творчеству.

25. Художественно-педагогическая деятельность учителя музыки.

Вопросы художественно-педагогической деятельности учителя музыки находятся в русле проблем, решаемых сегодня педагогической наукой и практикой. От того, каким будет современный учитель-музыкант, как он станет осуществлять свою педагогическую деятельность, способен ли будет учитывать требования, предъявляемые ему обществом, передовой теорией и практикой педагогического образования, во многом зависит уровень образованности, воспитанности и духовной культуры школьников.

Художественно-педагогическая деятельность учителя музыки включает в себя художественно-конструктивную, музыкально-исполнительскую, художественно-коммуникативную, художественно-организаторскую и художественно-исследовательскую деятельность. Каждый из компонентов художественно-педагогической деятельности учителя музыки имеет свои особенности.

В художественно-конструктивной деятельности педагога выделяются три компонента: конструктивно-содержательный (отбор и композиция учебно-воспитательного материала), конструктивно-оперативный (планирование структуры собственных действий и действий детей) и конструктивно-материальный (планирование учебно-материальной базы для проведения работы).

Конструктивно-содержательный компонент предполагает знание разнообразного музыкального репертуара, умение его отбирать с учетом поставленных задач, применяемых методов, приемов, форм организации музыкальной деятельности детей, а также умение планировать содержание музыкальных занятий, досуга, праздников. Учитель должен творчески относиться к построению музыкальных занятий, заранее продумывая различные варианты, а также перестраивать структуру занятия на ходу в зависимости от самочувствия учащихся, проявления или угасания интереса и т.д.

Конструктивно-оперативный компонент – это умение привлекать различные способы реализации поставленных задач, применять различные варианты методы, приемы, формы организации музыкальной деятельности школьников.

Конструктивно-материальный компонент подразумевает умение использования наглядности, оформления, атрибутики при проведении занятий.

Учитель музыки должен быть хорошим музыкантом. Владение музыкальным инструментом, голосом, тонкий музыкальный слух, умение читать с листа, импровизировать во многом определяют успех его **музыкально-исполнительской деятельности**. Для того, чтобы успешно руководить музыкальной деятельностью учащихся (обучению игре на детских музыкальных инструментах, свободному музицированию в пении, музыкально-ритмическим движениям), педагог должен сам владеть исполнительскими навыками (играть на музыкальных инструментах, петь, красиво двигаться), уметь импровизировать попевки голосом, на музыкальных инструментах, находить варианты выразительных движений, соответствующих характеру музыки. Педагог должен быть сам увлечен музыкой, которую он исполняет. Чрезвычайно важно, чтобы он умел выразительно, ярко исполнять произведения, образно пояснять их, умело использовать разнообразные увлекательные формы организации музыкальной деятельности. Для этого ему необходимы такие качества личности, как артистизм, изобретательность, находчивость, способность к творчеству.

Художественно-коммуникативная деятельность учителя музыки подразумевает умение общаться, устанавливать доброжелательные отношения с детьми, коллективом педагогов, с родителями. Большое значение имеют личностные качества учителя: любовь к детям, терпение, справедливость, доброжелательность, уравновешенность, а также глубокие профессиональные знания, способность творчески применять их в работе. Для осуществления этой деятельности важно владеть коммуникативными умениями – находить подход к каждому ученику, учитывая его склонности, интересы, уровень развития музыкальных способностей; оказывать внимание каждому обучаемому, быть доброжелательным. Авторитет учителя зависит от его умения быть требовательным и одновременно заботливым. Учащимся всегда нужна его помощь, поддержка, внимание.

Для выполнения **художественно-организаторской деятельности** учителю музыки необходимо знать теорию и методику музыкального образования на современном этапе, внедрять новые достижения науки и практики в педагогический процесс, продумывать различные формы включения

школьников в музыкальную деятельность, учитывая их индивидуальные проявления и склонности.

Несомненно, большую роль в работе учителя играют его организаторские способности, умение заражать своей энергией. Особенно это касается вокально-хоровой работы, где многое зависит от воли и целенаправленности педагога. Он должен уметь применять все формы организации музыкальной деятельности детей: хоровое, ансамблевое, индивидуальное исполнительство, игра на элементарных музыкальных инструментах, пластическое интонирование и т.д.

Художественно-исследовательская деятельность предполагает творческое отношение учителя музыки к своей работе, стремление к самосовершенствованию, постоянное пополнение профессиональных знаний и умений.

Учитель должен следить за специальной литературой, изучать ее, знакомиться с передовым педагогическим опытом, внедряя в практику новейшие методы и приемы обучения, вести собственный творческий поиск новаторских форм и методов работы с детьми.

Для учителя музыки важно овладение некоторыми навыками исследовательской работы. Он анализирует, отбирает музыкальные произведения, определяет их эмоциональное воздействие, изучает музыкальное восприятие школьников в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей.

Учитель должен знать методы диагностики и регулярно проводить:

- диагностику исходного уровня музыкальных способностей детей;
- наблюдать за ходом реального учебного процесса на уроках музыки;
- проводить анализ промежуточных и итоговых результатов в сопоставлении с исходным уровнем музыкального развития как отдельных учащихся, так и всего класса.

Применение диагностики позволяет учителю лучше узнать сильные и слабые стороны развития каждого ребенка и в соответствии с этим строить свою работу.

Свободное от схемы, творческое комбинирование составных частей урока в единое музыкальное занятие дает возможность вносить в урок любые контрасты, необходимые для поддержания внимания учащихся, атмосферы творческой заинтересованности.

Важно, чтобы учитель был свободен от власти схемы, требующей от него стандартного графика проведения урока.

26. Профессиограмма учителя музыки.

К приоритетным профессиональным качествам личности учителя музыки можно отнести музыкальность, любовь к детям, эмпатия, артистизм, художественно-педагогическая интуиция, профессиональное мышление и самосознание, личностная профессиональная позиция.

Реальное участие учителя музыки в музыкальном образовании детей определяется уровнем его музыкальной культуры, музыкальными способностями, т.е. **музыкальностью**. Музыкальность в широком понимании определяется как основа профессиональных качеств учителя музыки. В более узком понимании музыкальность выступает как система оперирования музыкальными интонациями. Опыт подготовки учителей музыки показал, что умение учителя проникать в замысел произведения, проследить смену его интонаций дает ему возможность в дальнейшей педагогической работе формировать творческий мир ребенка, способного мыслить художественными образами.

Любовь к детям как качество личности педагога-музыканта определяет характер и направленность всей его деятельности: стремление формировать и развивать в ребенке лучшие нравственно-эстетические качества с помощью музыкального искусства.

Важнейшим профессиональным качеством личности учителя музыки является эмпатия как способность к эмоциональному постижению, вживанию в художественный образ, способность «проживания» духовной жизни произведения, «присвоение» его личностного смысла. Более широкое понимание эмпатии – душевность, сердечность, способность к сопереживанию, к установлению духовного контакта с людьми.

К профессиональным качествам личности учителя музыки следует отнести и **артистизм**, наиболее ярко проявляющийся в художественно-коммуникативной и музыкально-исполнительской деятельности педагога-музыканта. Умение выразительно, ярко исполнять произведения, образно пояснять их, использовать игровые методические приемы, творческие задания во многом обеспечивают успех его педагогической деятельности.

Важным профессиональным качеством личности учителя музыки является **художественно-педагогическая интуиция**, позволяющая мгновенно оценивать ситуацию, определять внутреннее состояние учащихся, находить правильный способ педагогического воздействия. Специфика художественно-педагогической интуиции обусловлена сущностью предмета искусства, природа существования которого связана с интуицией художника-создателя, исполнителя. Художественно-педагогическая интуиция представляет собой акт

непосредственного решения учителем художественно-педагогических задач без предварительного логического профессионального анализа.

К профессиональным качествам личности учителя музыки можно отнести и **профессиональное мышление**.

Музыкально-педагогическое мышление носит творческий характер, т.к. требует от учителя умения проектировать, осуществлять и анализировать музыкально-образовательный процесс в неожиданных ситуациях с учетом художественно-педагогических задач, принципов музыкального образования, привнося при этом собственные идеи, личное видение проблемы, оригинальные способы решения поставленных задач (импровизация).

И завершает перечень профессиональных качеств личности учителя музыки его **личностная профессиональная позиция**, являющая собой ярко выраженное и обоснованное отношение к музыкально-педагогической «действительности» (к ребенку, музыке, преподаванию музыки в их взаимосвязи).

Литература

Интернет-ресурсы:

1. Козинская О.Ю. Современные педагогические технологии развития личности – 2014, 45 с. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/879.pdf
2. Козинская О.Ю., Мещанова Л.Н. Интерактивные и информационно-коммуникативные технологии в профессиональной подготовке учителя музыки. – Саратов: 2015. - 70 с. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1274.pdf
3. Козинская О.Ю., Мещанова Л.Н. Компьютерные технологии в профессиональной подготовке учителя музыки – Саратов: 2015. - 56 с. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1275.pdf
4. Кузьмина С.В. Методическая работа над детским хоровым произведением современных композиторов. – Саратов: 2015, 48 с. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1278.pdf
5. Кузьмина С.В. Методические рекомендации по изучению курса «Дирижерско-хоровая подготовка. Часть 1» - 2014, 20 с. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/878.pdf
6. Мещанова Л.Н. Исследовательская деятельность учителя музыки в контексте реализации ФГОС: технологическая карта - 2014, 46 с. – http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/876.pdf
7. Мещанова Л.Н. Профессиональный инструментарий учителя музыки: хормейстерская подготовка - 2014, 56 с. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/877.pdf
8. Мещанова Л.Н., Козинская О.Ю. Современный урок музыки: технологии сопровождения. – Саратов: 2015. - 58с. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1280.pdf

9. Мещанова Л.Н., Козинская О.Ю. Тезаурус учителя музыки. – Саратов: 2015. - 53с. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1281.pdf
10. Плетухина Е.Г. Профессиональный инструментарий учителя музыки: культурологический аспект - 2014, 69 с. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/875.pdf
11. Романова Л.С. Тематическая преемственность уроков искусства – 2014, 20 с. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/874.pdf
12. Филиппова Л.Г. Детские музыкальные спектакли – 2014, 32 с. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/870.pdf

Дополнительная литература

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М., 1983.
2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб пособие для студентов пед. ин-тов. – М., 1983.
3. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки. – М., 1984.
4. Арчажникова Л.Г. Теория и методика музыкального воспитания. Программа для высших педагогических учебных заведений. – М., 1991.
5. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. пособие для студ. сред. Пед. учеб. заведений. – 2-е изд. – М., 1998.
6. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы// Программы для школ общеобразовательного типа. – М., 1994.
7. Музыкальное образование в школе/ Под ред. Л.В. Школяр. – М., 2001.
8. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие/ Л.В. Школяр, М.С. Красильников, Е.Д. Критская и др.- 2-е изд. – М., 1985.
9. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей// Избранные труды. – М., 1985. – Т. 1.
10. Терентьева Н.А. Художественно-творческое развитие школьников на уроках музыки в процессе целостного восприятия различного вида искусств. – М., 1990.
11. Терентьева Н.А. Основы творческого музицирования. – СПб., 1996.
12. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – СПб, 2000.
13. Хрестоматия по методике музыкального воспитания в школе: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Музыка»/ Сост. О.А. Апраксина. – М., 1987.

Периодика

1. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. – М., 1978.
2. Алиев Ю.Б. Что думают подростки о музыкальном воспитании в школе// Воспитание школьников. 1990. № 5.
3. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – М.-Л., 1965.
4. Белобородова В.К. Музыкальное восприятие к теории вопроса// Музыкальное восприятие школьников. – М., 1975.
5. Бондаревская Е.В. Ценностные основы личностно-ориентированного воспитания. Педагогика. – М., 1995. № 1.
6. Бруднов А.К. От внешкольной работы к дополнительному образованию// Внешкольник. – М., 1996. № 1.
7. Вендрова Т.Е. Художественно-педагогический анализ на уроке музыки// Музыка в школе. 1989. № 3.
8. Ветлугина Н.А. Структура музыкальности и пути ее исследования.// Н.А. Ветлугина. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1986.
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. Очерк: Кн. Для учителя. – 3-е изд. – М., 1991.
10. Газман О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию XXI века// Новые ценности образования. 1996. № 6. – с. 10-38.
11. Горюнова Л.В. На пути к педагогике искусства// Музыка в школе. – 1998. № 2.
12. Горюнова Л.В. Развитие ребенка как его житнетворчество// Искусство в школе. 1999. № 1.
13. Добровольская Н., Орлова Н. Что нужно знать учителю о детском голосе. – М., 1972.
14. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. – М., 1969.
15. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия/ Сост. О.А. Апраксина. – М., 1990.
16. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления: Избранные статьи и доклады. – М., 1986.
17. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. – М., 1993.
18. Медушевский В.В. Музыка в семье искусств// Музыка в школе. – 1984. № 1.
19. Медушевский В.В. Музыкальное воспитание в школе: возможности возвращения предмета в лоно Православия.// Искусство в школе. 1993. № 3.
20. Петрушин В.И. Личность и деятельность музыканта //Музыкальная психология. – М., 1997.

21. Пиличяускас А.А. Познание музыки как воспитательная проблема: Науч.-метод. пособие для слушателей курсов повышения квалификации институтов усовершенствования учителей по предмету «Музыка». – М., 1992.
22. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., 1994.
23. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М., 1998.
24. Спутник учителя музыки /С.С. Балашова, В.В. Медушевский, Г.С. Тарасов и др.; Сост. Т.В. Чельшева. – М., 1988.
25. Стулова Г.П. Хоровой класс. Теория и практика вокальной работы в детском хоре. – М., 1988.
26. Тарасов Г.С. Музыкальная психология//Спутник учителя музыки. – М., 1993.

Заключение

В данном учебно-методическом пособии рассмотрены следующие вопросы:

1. Музыкальное образование как единство обучения, воспитания и развития.
2. Музыкальное образование современности: содержание, традиции и проблемы.
3. Музыка как вид искусства, ее роль в развитии личности ребенка.
4. Цель современного музыкального образования (разные подходы).
5. Задачи преподавания музыки в школе.
6. Принципы музыкального образования.
7. Содержание музыкального образования.
8. Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному искусству.
9. Музыкальные знания учащихся как составная часть музыкального образования.
10. Музыкальные умения и навыки как составная часть содержания музыкального образования.
11. Виды музыкальной деятельности учащихся.
12. Виды музыкальной деятельности учащихся: восприятие.
13. Проблема восприятия музыки современными школьниками.
14. Виды музыкальной деятельности учащихся: хоровое и сольное пение.
15. Виды музыкальной деятельности учащихся: инструментальное музицирование.
16. Виды музыкальной деятельности учащихся: пластическое интонирование и ритмика.
17. Творчество детей на уроках музыки.
18. Музыкальные способности детей.
19. Музыкальность детей.
20. Интеграция видов искусств на современных уроках музыки.
21. Формы организации музыкальных занятий.
22. Типы и виды уроков музыки.
23. Формы внеклассной и внешкольной воспитательной работы.
24. Особенности дополнительного образования на современном этапе.
25. Художественно-педагогическая деятельность учителя музыки.
26. Профессиограмма учителя музыки.

Учебное издание

Мещанова Любовь Николаевна

**Теория преподавания музыки:
Вопросы и ответы**

Учебно-методическое пособие

Авторская редакция

Саратов, 2016