

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

**ВОПРОСЫ ТЕОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Фадеева Марина Анатольевна

Саратов, 2018

Фадеева М.А. Вопросы теории музыкального образования: Учебное пособие. – Саратов, 2018.- 64с.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов факультета искусств и художественного образования очной и заочной формы обучения в качестве теоретического и практического руководства при изучении дисциплины «Методика обучения и воспитания в предметной области «Музыка». Часть 2».

В пособии представлен краткий курс лекций по вопросам теории музыкального образования. Содержание пособия соответствует базовому курсу института искусств, музыкально-педагогических и художественных факультетов учебных заведений разного уровня образования.

Рецензент:

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

Рекомендовано Научно-методическим советом Института искусств
к размещению на сайте электронной библиотеки
СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Введение

Теория преподавания музыки является одной из учебных дисциплин в Институте искусств, предназначенной для подготовки специалистов в области школьной педагогики и психологии

Целью курса является формирование ценностного, творческого отношения студентов к профессии «учитель музыки» и теоретико-педагогическая и практическая подготовка будущего учителя музыки к методически грамотной профессиональной деятельности.

Задачи курса состоят в следующем:

- сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах современного музыкального образования, о его взаимосвязях с различными отраслями педагогической науки;
- раскрыть роль музыкального образования в современном мировом культурно-информационном пространстве, в государственной культурной и образовательной политике Российской Федерации;
- раскрыть роль и место педагогики музыкального образования в системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной деятельности;
- сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков в области теории преподавания музыки на различных уровнях музыкального образования;
- формировать у студентов интерес к педагогической деятельности в сфере художественного образования, а также мотивационные основы этой деятельности;
- дать студентам представление о возможностях музыкального образования детей, с момента поступления в школу до её окончания;
- раскрыть содержание музыкального образования на современном этапе;
- развивать активное и осознанное восприятие студентами лучших образцов мировой музыкальной культуры, накапливать на этой основе багаж музыкальных впечатлений, необходимый для освоения методов и приёмов работы с музыкальным материалом на уроках музыки и во внеурочное время;
- развивать исполнительский потенциал будущего учителя музыки.

Учебно-методическое пособие «Вопросы теории музыкального образования» содержит теоретические аспекты музыкознания, акцентирует внимание на целях, задачах, принципах музыкального образования, а также видах музыкальной деятельности как способах активного творческого приобщения детей к музыкальному искусству.

Психовозрастные особенности школьников и их учёт в музыкальном обучении и воспитании

Организация содержания и процесса музыкального образования строится с учетом возрастных особенностей обучаемых.

Под возрастными особенностями в психологии понимаются специфические свойства личности, закономерно изменяющиеся в процессе смены возрастных стадий развития. Возрастные особенности образуют определенный комплекс многообразных свойств, включающих познавательные и другие характеристики индивида. Поэтому особое значение имеет учет возрастных особенностей в процессе обучения и воспитания

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин разработали общую схему периодизацию детства, в основу которой положено представление о том, что каждому возрасту как своеобразному и качественно специфическому периоду человека соответствует определенный тип ведущей деятельности.

Школьный возраст - наиболее ответственный период в жизни человека, так как связан с накоплением знаний, формированием умений, навыков. Период от 7 до 11 лет психологи называют «порой первоначального накопления знаний», «вершиной детства». В этом возрасте ребёнок сохраняет много детских качеств - легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. В то же время ребёнок утрачивает детскую непосредственность в поведении, и у него появляется другая логика мышления. И хотя младший школьник с увлечением играет, и играть он будет ещё долго, но игра перестаёт быть основным содержанием его жизни. Это время расширения интересов, которые он сам определяет, предпочитая больше действовать, чем наблюдать, а наблюдать больше, чем слушать. Учение становится ведущим видом деятельности, непременным компонентом жизни ребёнка.

Младший школьник, вступая в более открытое взаимодействие с разнообразными социальными факторами, открывает удивительное многообразие мира себя к определённой этносу. Особый интерес для младшего школьника представляет весь облик человека, его внешность, манеры поведения, телесная экспрессия, стиль. Ребёнок начинает осознавать национальные различия людей в цвете кожи, глаз, волос. Через прямую идентификацию ребёнок присваивает этнокультурные особенности двигательного стиля, позы, манеры речи, поведения. На развитие самосознания ребёнка влияет половая и этническая идентификация. В процессе взросления постепенно лицо ребёнка приобретает коммуникативную выразительность того окружения, в котором он вырос.

В этом возрасте просыпаются этнические чувства. К 8-9 годам ребёнок чётко идентифицирует себя со своей этнической группой и выдвигает основания идентификации - национальность родителей, место проживания, родной язык. Читая книги о народной культуре, участвуя в народном празднике, разыгрывая роли в спектакле, сравнивая поступки и поведение людей в различных жизненных ситуациях, ребёнок исподволь приобщается к этнокультуре. К 12 годам заканчивается формирование этнической идентичности в полном объёме. Однако в поликультурном пространстве города процесс этнической идентификации осложняется. Если упущен этап ознакомления детей с народной культурой в дошкольном возрасте, то уже в

младшем школьном возрасте отношение к народной культуре может быть негативным.

Другой особенностью младшего школьного возраста является сензитивность к освоению духовного опыта. Это обусловлено развитым воображением, повышенной эмоциональностью, высокой познавательной активностью, потребностью в новых впечатлениях. Психологи считают младший школьный возраст пиком развития творческих и духовных способностей. Особенно это характерно для одарённых детей, обладающих высоким уровнем познавательной активности, инициативностью, повышенной психосоциальной чувствительностью, опережающим нравственным развитием, чувством личной ответственности. У таких детей уже к 7 годам сформированы важнейшие характеристики личности: положительное отношение к себе и окружающему миру, развитая личностная рефлексия.

Возраст от 9 до 11 лет называется предподростковым или периодом «зрелого детства». Это время накопления физических и духовных сил, развития познавательной и общественной активности, появления интереса к истории культуры. В этом возрасте дети воспринимают литературных героев как реальных людей. Существенно меняется отношение ребёнка к художественно-творческой деятельности. Он начинает сравнивать свои работы с многочисленными образцами и болезненно осознаёт своё несовершенство, а для него важнее всего соответствовать образцам и стандартам. Поводом для прекращения творческой деятельности может быть нехватка благожелательных откликов или критика. В этом возрасте ребёнку вполне достаточно пренебрежительного слова, чтобы он расстался с карандашом или кистью, музыкальным инструментом.

Отроческий или подростковый период детства охватывает время от 11 до 14 лет. В этот период происходят значительные физические изменения, связанные с половым созреванием. К 13-14 годам начинается мутация голоса. Особенно остро мутации протекают у мальчиков. Этот период длится от 6-8 месяцев до 2-3 лет. Голос опускается минимум на октаву. У некоторых подростков возникают болезненные ощущения, может появиться сипота.

В поведении подростка появляется новое отношение к обучению. Это связано с самооценкой, самостоятельностью мышления, независимостью в выборе способа поведения. Подростки принимают лишь то, что лично им кажется разумным и целесообразным. Вообще, оценка и самооценка - доминирующее звено, своеобразный стержень психической жизни подростка. Завышенность самооценки объясняет причины противоречивости в характере.

Отрочество - это период, когда подросток начинает ценить свои отношения со сверстниками. В 12-13 лет интенсивно развивается самосознание, стремление к определению своего места в мире, осознание собственной значимости. В психологическом плане это связано с сознательным проявлением собственной индивидуальности. Стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от тех, кто привычно из года в год оказывал на него влияние, и в первую очередь это относится к родителям. Отчуждение по отношению к семье внешне выражается в негативизме - стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам тех, на кого направлено отчуждение.

Другая психологическая тенденция развития личности в эти годы связана с

максимализмом и однозначными нравственными оценками, разграничения на «чёрное» и «белое», максималистской уверенностью в том, что есть некая нравственная и человеческая непогрешимость, к которой нужно стремиться.

Нравственно неустойчивая психика ребёнка легко поддаётся «развитию» и дурным влияниям. Негативизм - первичная форма механизма отчуждения, и она же является началом активного поиска подростком собственной уникальной сущности, собственную «Я». Возникает потребность познать себя и стремление открыть через постоянные рефлексии свою ускользающую сущность, лишаящую подростка спокойной душевной жизни. Поведение подростка импульсивно. Подчас ничто не может остановить его порыв достичь намеченной цели: для него не существует в этот миг ни нравственных препон, ни страха перед людьми и даже перед смертью. Диапазон полярных чувств у подростка чрезвычайно велик. Поскольку у подростков очень сильна нравственная неустойчивость, хотя эта неустойчивость закономерна, характер формирующейся личности в период становления требует объективности.

В этом возрасте подростки склонны к обобщению, анализу теоретических знаний и собственным выводам. Можно сказать, что именно в этот период определяются интересы к профессии, и создаются стойкая потребность в творчестве как способе времяпрепровождения, а также появляется осмысленный интерес к жизни других этнических групп. В качестве особенностей разных народов подросток отмечает уникальность истории, специфику бытовой и материальной культуры. Интерес к художественно-творческим видам деятельности приобретает индивидуальную, персональную окрашенность.

Возраст от 14 до 18 лет - юношеский. В этот период завершается физическое и психическое созревание личности, формируется социальная готовность к общественно полезному производительному труду и гражданской ответственности. К 14 годам интересы мальчиков и девочек различаются, появляются любимые темы и герои, наблюдается возрастание социальной, гражданской активности. Старшеклассников отличает стремление к самостоятельному мышлению, которое связано с выбором профессии, с определением роли отдельной личности, значимости каждого человека в мире. Действительность для них уже не просто внешняя жизнь, за которой можно наблюдать, а «сцена», на которой приходится действовать самому. Отсюда интерес к истории, деятельности исторических лиц - тех, кто развивал науку, совершал подвиги.

В юношеском возрасте отмечается стремление к "идеалу в мыслях" и к его воплощению. Так постепенно человек в период детства из наблюдателя за окружающей жизнью превращается в активного её участника. В этот возрастной период необходимо использовать такие формы работы с учащимися, которые позволяют активно участвовать в жизни района, города, региона.

В процессе формирования «образа Я» современные психологи выделяют несколько опорных точек:

- рождение личности, обусловленное той или иной этнокультурной средой (город село; природа, климат);
- язык (родителей, первый язык владения, язык мышления);
- воспитание в соответствии со сложившимися традициями народной культуры;
- получение субъектом информации о своей национальной принадлежности, которая в

сочетании с социально-политической обстановкой может быть эмоционально окрашенной или нейтральной;

-получение информации об особенностях национального характера из традиционного фольклора и бытовой культуры;

осознание собственной принадлежности к той или иной этнической группе;

-особенности этнической социализации в семье, школе и ближайшем социальном окружении.

Знание психовозрастных особенностей школьников помогает выстроить цели и задачи этнохудожественного образования, подобрать содержание, формы и методы работы с детьми. Школьникам надо обеспечить увлекательность процесса занятий. Игра при включении в неё новых компонентов - «сценичности», публичности и др. - обеспечивает преемственность этнохудожественного образования детей школьного возраста. В отличие от рассудочнопознавательной деятельности, в том числе и учебных форм познания, духовная деятельность связана не только с отражением событий, явлений окружающей жизни и осознанием их объективных качеств, но и с переживанием их ценности и значимости для человека. Донести их до школьников, сделать доступными для переживания - главная задача этнохудожественного образования.

Вопросы и задания:

1. Дайте характеристику психовозрастных особенностей младших школьников.
2. Дайте характеристику психовозрастных особенностей предпододросткового возраста.
3. Дайте характеристику психовозрастных особенностей подростков.

Ребенок как субъект содержания музыкального образования

Особенности музыкально-психического облика младшего школьника

Для младшего школьного возраста (6-10 лет) наиболее характерной является учебная деятельность. На ее основе у младших школьников возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование), а также потребности и мотивы учения.

Показателям наиболее типичных возрастных психических особенностей детей младшего школьного возраста являются:

- моторная активность;
- сенсорно-перцептивная активность (потребность в новых впечатлениях, способность их воспроизведения и сохранения);
- интеллектуально-волевая активность (интеллектуальная инициативность, любознательность, интерес к выявлению связей, объективизация и воспроизведение трудных ситуаций);
- эмоционально-выразительная активность (способность к эмоционально-выразительному самовыражению);
- способность (ее мера) к включению всех этих форм психической активности в реальную социальную деятельность, поведение, общение (а также учение и игру).

Первые четыре показателя зарождаются и естественно проявляются в «самодетельности» детей этого возраста. Последний показатель определяет позицию ребенка как школьника, деятельность которого характеризуется всеми основными чертами общественно-полезной деятельности.

В учебно-воспитательной музыкальной деятельности моторная, сенсорно-перцептивная и интеллектуально-волевая активность всегда соотносится с ведущей ролью мотивационной, эмоционально-выразительной активности. Осознанное целеполагание формируется либо через целостное осмысление музыкального произведения, либо через включение обобщенных музыкальных знаний в контексте музыкального восприятия.

Для данного возрастного периода характерны следующие объективно существующие особенности, наиболее часто проявляющиеся в учебной практике:

- разрозненный, неорганизованный музыкальный опыт;
- «зжатость», «закрепощенность»;
- недостаточная вокально-слуховая координация;
- потребность в частой смене эмоциональных настроений (у младших школьников психологи отмечают своеобразную импульсивность, бесконтрольность эмоционального состояния);
- склонность к непосредственному сопереживанию;
- интерес к внешней форме действия;
- стремление к самовыражению в звуковых, двигательных, зрительных формах;
- потребность в активных формах исполнения, попытка сочинения музыки;
- образное воображение, интерес к слушанию музыки, особенно в форме яркого выразительного исполнения учителем;
- способность к обобщению, прежде всего, на основе восприятия музыки маршевой, песенной, танцевальной.

Таковы общие сведения о возрастных психологических особенностях младших школьников, их педагогической регуляции с содержанием уроков музыки.

Особенности музыкально-психического облика подростка

Подростковому возрасту соответствует общественно-полезная деятельность, включающая в себя такие виды, как учебная, трудовая, общественно-организационная, спортивная и художественная. В процессе выполнения этих видов общественно-полезной деятельности у подростка возникает стремление участвовать в любой общественно необходимой работе, рефлексия на собственное поведение, умение оценивать возможности своего «я», то есть самосознание.

Подростковый возраст (отрочество) характеризуется бурным ростом человека, формированием организма в процессе полового созревания, что оказывает заметное влияние на психофизиологические особенности подростка. Это возраст интенсивного формирования нравственных понятий, представлений, убеждений, нравственных принципов, которыми подростки начинают руководствоваться в своем поведении.

С психолого-педагогической точки зрения подростковый возраст определяется как возраст общения. В этот период особенно ярко выражается тенденция общения со сверстниками. Она выступает как особая практика действий подростков в коллективе, направленная на самоутверждение, на реализацию норм отношений взрослых. Центральным психологическим новообразованием данного возраста выступает возникающее у подростков чувство взрослости как форма проявления самосознания.

Из психологических качеств личности подростка можно выделить:

- тенденцию к установлению психологической общности в целях, установках, чувствах, оценках со сверстниками;
- особый интерес к представленным в коллективе внешним формам выражения духовной жизни;
- стремление к самоутверждению в формах жизни данного коллектива.

Вышеперечисленные качества влияют на отношение подростков к прошлому своему опыту (к известному), к перспективному опыту (опыту взрослой жизни) и к новизне в целом.

В отношении к прошлому опыту видна поляризация оценок. Не все принимается в опыте взрослой жизни. С одной стороны, пафос утверждения позиции подростка выражается в тенденции к героическому, возвышенному; с другой – мера негативизма, которая выступает в возрастающей критичности отношения к обыденно-необходимым формам взрослой жизни.

Интеллект подростка развивается за счет расширения границ его социальной жизни, а эмоциональная сфера обогащается за счет усвоения духовных ценностей коллектива.

Оценка и самооценка – доминирующее звено, своеобразный стержень психической жизни подростка. Их завышенность объясняет противоречивость в характере школьников этого возраста. Не добиваясь успеха в какой-либо деятельности, подросток может расценивать эту деятельность крайне негативно.

Многообразие «публичных форм» музыкальной деятельности – коллективное музицирование (хоровое, ансамблевое пение, игра на музыкальных инструментах), диспуты, дискуссии, где в наибольшей мере выражена активность подростков, поможет педагогу регулировать уровень активности учащихся. Педагогу следует ориентироваться на художественную игру как форму построения учебной музыкальной деятельности, так как музыкальные занятия всегда оставляют возможность для активизации индивидуального опыта детей и создания условий, обеспечивающих увлекательность процесса занятий.

Данный возрастной период характеризуется постепенным возрастанием интереса к художественно-познавательным процессам, стремлением проникнуть в сущность и природу творчества. У подростка формируется способность к сравнениям, сопоставлениям, развивается ассоциативность мышления, проявляется стремление к самообразованию, потребность в самостоятельном общении с музыкальным искусством.

На основе имеющегося слухового опыта, знаний о музыкантах и о музыке, исполнительской культуре происходит становление музыкального вкуса. «Разброс» вкусовых предпочтений зачастую приводит к тому, что в сфере интересов и потребностей подростка начинает происходить смена ценностных ориентаций, и порой не в сторону высокохудожественных образцов музыкального искусства.

Важнейшим условием развития личности учащегося является социальная среда. Семья как часть социальной среды, является одним из важнейших факторов развития личности. Именно в семье происходит первоначальное приобщение ребенка к культуре общества, формируются ведущие духовные потребности и интересы.

Однако далеко не одна только семья составляет ту атмосферу учащегося, которая оказывает влияние на его музыкально-эстетические интересы и предпочтения: существуют и территориально-бытовые группы, группы совместного досуга.

Не менее важен и уровень культурной среды общества. В настоящее время современная культура приобретает, в большинстве случаев, зрелищный характер. В искусстве наблюдается смещение границ эстетического и внеэстетического. В силу возрастных особенностей наибольшему воздействию мнимых ценностей искусства подвергается молодежная аудитория.

В связи с этим возрастает необходимость ценностного ориентирования учащихся на уроках музыки на лучшие образцы отечественной и зарубежной классики, произведения современных композиторов, включая также в музыкальный репертуар и поп-музыку: джаз, песни бардов и т.д.

Вопросы и задания

1. Каковы особенности музыкально-психического развития детей младшего школьного возраста?
2. Каковы особенности музыкально-психического развития детей подросткового возраста?
3. Определите роль среды в развитии музыкально-эстетической культуры подрастающего поколения.

Функция, место и роль музыкального искусства в системе музыкального образования школьников

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.

Музыка как вид искусства

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.

Б.В.Асафьев употреблял термин интонация 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).

Введение в программу классических музыкальных произведений значительно обогащает музыкальный опыт детей. Так, например, творчество П.И.Чайковского представлено в программе произведениями, построенными на материале и русской песенности (народной песни «Во поле береза стояла» из IV симфонии), и украинского фольклора (песней «Веснянка» из 1

фортепианного концерта); творчество М.Глинки – произведением, в котором воспевается высокий патриотизм русского народа (опера «Иван Сусанин»), подвиг русского народа нашел отражение и в кантате С.Прокофьева «Александр Невский».

Следует отметить, что предпочтение в программе «Музыка» отдается произведениям, в которых воплощены передовые общественные идеалы. Это и пятая симфония Л.Бетховена, и пронизанная сатирой опера Н.Римского-Корсакова «Золотой петушок», и отражающая идею освободительной борьбы музыка балета К.Караева «Тропюю грома», и жизнеутверждающее искусство А.Хачатуряна (балет «Гаяне») и т.д.

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 самостоятельном составлении педагогом 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.

Вопросы и задания

1. В чем заключается отличие музыки от других видов искусства?
2. Каковы возможности музыки в воспитании человека?
3. Из чего состоит основной музыкальный материал, включенный в программу предмета «Музыка»?

Цель и задачи преподавания музыки

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.

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 умение 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.

Вопросы и задания

1. Раскройте различные подходы к пониманию цели музыкального образования.
2. Каковы задачи преподавания музыки в школе?

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 самоценности 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).

Принципы обучения — основные руководящие идеи, нормативные требования к организации и проведению учебно-воспитательного процесса. Принципы обучения зависят от общей педагогической концепции деятельности детского творческого объединения

Принцип воспитывающего обучения, научность и доступность осваиваемого материала, наглядность при его преподнесении, прочность знаний, умений, навыков, активность художественной деятельности учащихся, их самостоятельность, связь музыкального воспитания с жизнью, интересами детей - все эти принципы лежат в основе методики музыкального обучения и воспитания.

Вместе с тем в соответствии со своими особенностями методика музыкального воспитания выдвигает и свои принципы: единство эмоционального и сознательного, художественного и технического. Они направлены на развитие художественных способностей, интереса к народному

художественному творчеству, воспитание вкуса и художественной культуры в целом.

Рассмотрим основные, сложившиеся в педагогической практике принципы и кратко раскроем их суть.

Принцип воспитывающего обучения - в ходе учебного процесса педагог должен давать ученику не только знания, но и формировать его личность. Принцип научности — в содержание обучения можно включать только объективные научные факты, теории и законы, к тому же отражающие современное состояние науки или направления творческой деятельности. Принцип связи обучения с практикой — учебный процесс необходимо строить так, чтобы дети использовали (или по крайней мере знали, как можно применить) полученные теоретические знания в решении практических задач (причем не только в процессе обучения, но и в реальной жизни), а также умели анализировать и преобразовывать окружающую действительность, вырабатывая собственные взгляды.

Принцип систематичности и последовательности — содержание учебного процесса необходимо строить в определенной логике (порядке, системе), в соответствии со следующими правилами:

- а) изучаемый материал делится на разделы и темы, каждая из которых имеет определенную методику изучения;
- б) в каждой теме выделяются смысловой центр, основные понятия и идеи, продумывается последовательность изложения;
- в) при изучении учебного курса в целом устанавливаются внешние и внутренние связи между фактами, законами, теориями

Принцип доступности — содержание и изучение учебного материала не должно вызывать у ребят интеллектуальных, моральных и физических перегрузок. Для того чтобы достичь этого, нужно соблюдать еще одно правило: в процесс обучения включаем сначала то, что близко и понятно для учащихся (связано с их реальной жизнью), а потом — то, что требует обобщения и анализа, для начала предлагаем детям легкие учебные задачи, а потом — трудные (но обязательно доступные для выполнения под руководством взрослого).

Принцип наглядности — в ходе учебного процесса нужно максимально «включать» все органы чувств ребенка, вовлекать их в восприятие и переработку полученной информации (т.е. при обучении недостаточно только рассказать детям о чем-то, а следует дать возможность наблюдать, измерять, трогать, проводить опыты, использовать полученные знания и умения в практической деятельности).

Принцип сознательности и активности — результатов обучения можно достичь только тогда, когда дети являются субъектами процесса познания, т.е. понимают цели и задачи учения, имеют возможность самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность, умеют ставить проблемы и искать пути их решения.

Добиться активности и сознательности детей в процессе учения можно, если: при определении содержания учебного процесса учитывать актуальные

интересы и потребности детей; включать детей в решение проблемных ситуаций, в процесс поиска и выполнения учебных и практических задач; максимально активизировать процесс обучения (игровые и дискуссионные формы работы); стимулировать коллективные и групповые формы учебной работы.

Принцип прочности — полученные детьми знания должны стать частью их сознания, основой поведения и деятельности. Это может произойти, если: в процессе обучения ребенок проявлял познавательную активность; проводились в необходимом количестве и последовательности специально подобранные упражнения на повторение учебного материала; в структуре учебного материала и его содержании выделено главное и установлены логические связи между компонентами; систематически проводится контроль (проверка и оценка) результатов обучения.

Принцип единства эмоционального и сознательного обусловлен спецификой народного художественного творчества и особенностями его восприятия. Развитие восприятия народного художественного творчества требует осознания вызываемых ею эмоциональных впечатлений, а также ее доступных выразительных средств. Осознание воздействия художественного произведения способствует раскрытию его содержания, накоплению учащимися художественного опыта, который сказывается при последующем общении с народным художественным творчеством.

Благодаря использованию в музыкального обучении и воспитании принципа единства эмоционального и сознательного у учащихся развивается способность оценивать воспринятое, и таким образом воспитываются их интересы и вкусы.

Принцип единства художественного и технического основывается на том, что художественное, выразительное исполнение произведения требует соответствующих навыков и умений. Например, при разучивании песни учитель формирует у учащихся вокально-хоровые навыки, при разучивании танца — навыки координации движений и т.д. В любом случае усвоение исполнительских навыков должно подчиняться художественным задачам, направленным на раскрытие и воплощение художественного образа произведения. При этом овладение навыками является средством для достижения цели - художественного исполнения произведения.

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.

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.

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:

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

- 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.

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.

Последним 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 (звучности, 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.

При ориентации на относительную сольмизацию последовательность формирования этих умений может быть следующей:

I класс –подготовительный этап обучения пению по нотам;

II класс – пение по нотам фраз из попевок и песен, включающий в себя мажорный трихорд (I-II-III);

III класс - пение по нотам фраз из попевок и песен, включающих в себя мажорный пентахорд (I-II-III-IV-V).

При ориентации на абсолютную сольмизацию объем этой группы умений может включать в себя: осознанное пение фраз из попевок и песен с поступенным мелодическим движением и со скачками на устойчивые ступени тональностей.

Наряду с этими видами пения по нотам может применяться и так называемое пение «тоновыми именами», т.е. пение по нотам уже известных фраз и мелодий. Завершая рассмотрение ведущих и частных умений, следует указать:

- на их соотнесенность с ключевыми и частными знаниями о музыке;

- на соотнесенность с различными формами музыкальной учебной деятельности, где они выступают в качестве их познавательной основы.

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.

Начиная с выработки «мягкой атаки», у школьников формируется правильное дыхание, звукообразование, осуществляется работа над установлением строя, дикции: навыки пения в ансамбле формируются одновременно с развитием чувства темпа, динамики, ритма, строя.

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.

Вопросы и задания

1. Дайте характеристику основных элементов содержания музыкального образования.
2. В чем состоит отличие ключевых знаний о музыке от частных?

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.

Деятельность учащегося-слушателя

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».

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 чревато негативным отношением 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 равновесия.

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 и исполнением музыки. Данная позиция позволяет рассматривать восприятие музыки как основу усвоения школьниками воплощенного в музыкальном искусстве опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке.

Деятельность учащегося-исполнителя

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

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.

Детский голос и особенности его развития

Голосовой аппарат человека представляет собой сложную систему. Ее основными частями являются органы дыхания – легкие с дыхательными путями и дыхательными мышцами, гортань с голосовыми связками, где зарождается звук, артикуляционный аппарат, совокупность резонаторов. Все части голосового аппарата находятся в непосредственной взаимосвязи и взаимозависимости между собой.

Детский голосовой аппарат (7-13 лет) отличается от взрослого прежде всего величиной и формой. Он находится в состоянии непрерывного роста, развития. Детский голос проходит несколько этапов своего развития:

1 этап – 5,6 – 9,10 лет – младший домутационный возраст;

2 этап – 9,10 – 12,13 лет – старший домутационный возраст;

3 этап – 12,13 – 15,16 лет – период мутации, в котором приобретаются свойства голоса взрослого человека.

У детей младшего возраста, до 9-10 лет голос имеет чисто детское звучание. Рост ребенка этого возраста идет плавно, и в его голосе нет еще существенных изменений. Звук голоса нежный, мягкий, о нем говорят «головное звучание», «фальцетное звучание» или «высокое резонирование». Данные определения характеризуют естественное возрастное звучание. Голосовой аппарат детей младшего возраста очень хрупок. Чрезмерное его напряжение может привести к стойкой хрипоте. При нормальном воспитании голос развивается плавно как у мальчиков, так и у девочек.

По мере роста ребенка механизм голосового аппарата изменяется. В гортани развивается очень важная мышца – голосовая. Ее строение постепенно усложняется, и к 12-13 годам начинает управлять всей работой голосовых связок, которые приобретают упругость, усложнение механизма голосообразования особенно заметно у мальчиков. У них эти перемены заметны уже в 10-11 лет. Если занятия пением хорошо организованы и певческое воспитание идет правильно, то к 10-12 годам голоса детей начинают звучать наиболее хорошо. Этот период называется расцветом голоса. У мальчиков голос приобретает особую звонкость, «серебристость», в голосах девочек наблюдается индивидуальная тембровая окраска.

Следующий период, связанный с началом мутации, наступает у подростков в возрасте 12-13 лет. Для этого возраста характерно появление признаков, указывающих на происходящие изменения в организме. Рост голосового аппарата перестает быть плавным, развитие идет неравномерно. Голос теряет яркость, как бы тускнеет, немного сипит. Это признаки наступающей менструации у девочек, связанные с ростом и формированием не только гортани, но и всего организма.

Мутационный период наступает в 12-13 лет и длится до 15-16 лет, а иногда и дольше. У мальчиков рост гортани идет быстро, голос заметно изменяется, понижаясь, переходит в малую октаву. Резкая форма мутации может встретиться и у девочек, но это бывает реже. Регулярные занятия и соблюдение певческого режима облегчают прохождение мутации.

К 16 годам (иногда раньше) у мальчиков в тембре проявляется оттенок будущего взрослого голоса. Голосовые связки юноши становятся вдвое длиннее детских, но гортань все еще продолжает расти. Затем наступает послемутационный период, когда гортань юноши и девушки почти сформировалась.

Каждый возраст имеет свой певческий диапазон. При обучении пению, подборе репертуара необходимо это учитывать. Практикой установлен наиболее типичный рабочий диапазон: для детей 6-9 лет – от «до-ре» первой октавы до «ре» второй октавы; для подростков: у альтов от «ля-си» малой октавы до «ре-до» второй октавы, у сопрано от «до-ре» первой октавы до «фа-соль» второй октавы.

В процессе обучения пению педагогом решаются многие задачи, связанные с развитием голоса учащихся и приобретением вокально-хоровых навыков и умений, необходимых для художественного выразительного исполнения. Овладение вокально-хоровыми умениями и навыками в хоровом пении – средство художественной передачи содержания, музыкального образа произведения. Поэтому исходным положением, определяющим задачи в овладении вокально-хоровыми умениями и навыками, является художественность, содержательность, эмоциональная направленность учебного музыкального материала.

Следует отметить, что основные категории и структура вокально-хоровых навыков (дыхание, звукообразование, дикция, строй и ансамбль) достаточно детально разработаны в русской дореволюционной и советской школе хорового пения.

Вокально-хоровые умения и навыки

Певческое дыхание. В пении большое значение имеет дыхание. Обучение детей певческому дыханию находится в зависимости от роста всего организма – грудной клетки, дыхательной мускулатуры, емкости легких. Благодаря вокальным занятиям с детских лет у человека вырабатываются прочные навыки глубокого дыхания, правильного звукообразования. В певческом дыхании требуется выработка навыка бесшумного, глубокого, соответствующего характеру и темпу песни вдоха. Длительный выдох, умение экономно расходовать выдыхаемый воздух, распределять его на целую фразу в пении – важная задача в выработке навыков певческого дыхания. Научить детей правильно взять дыхание и протянуть звук, спеть поначалу небольшую фразу на одном дыхании – первое требование в обучении пению

Певческое звукообразование. Певческий звук возникает вследствие смыкания и размыкания голосовых связок. Основное требование художественного вокального исполнения – правильный красивый певческий голос. Певческий голос должен звучать ровно, однородно по всему диапазону. Важным моментом певческого звукообразования является атака звука.

Атака звука – это начальный момент его возникновения. Атака звука бывает трех видов: твердая, мягкая и придыхательная. При твердой атаке происходит задержка дыхания, быстрое плотное смыкание связок до начала звука. При мягкой атаке смыкание происходит одновременно с началом звука. В придыхательной атаке связки включаются в работу постепенно, их окончательная установка как бы запаздывает и происходит уже после начала выдоха. В детском пении применяются в основном мягкая и твердая атака.

Дикция. Выразительность исполнения песни во многом зависит от ясности, правильности произношения слов, т.е. от хорошей дикции. Под хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, чистое звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в целом. Кроме того, необходимо знать и практическое применение правила культуры речи (верное ударение в слове), орфоэпии (правильное произношение гласных и согласных в словах и их сочетаниях), правила логики речи

(выделение основного слова, несущего логическое ударение, помогающего понять смысл фраз).

Чистота вокальной интонации – это интонационно точное воспроизведение мелодии. Чистота интонации зависит от степени развитости музыкального слуха и от объема слуховых представлений. Для достижения чистоты интонации огромное значение имеет правильное дыхание, умение сосредоточиться на мелодии, различать и воспроизводить голосом звуки разной высоты.

Ансамбль – это навык чистого слаженного звучания, умения слушать себя и других и сливаться с общим пением, следить, чтобы ни один голос не выделялся. Это самый сложный певческий навык. Он связан с развитием музыкального слуха (ладового чувства, музыкально-слуховых представлений), ощущения тяготения мелодии к устойчивым звукам. Навыки пения в ансамбле развиваются одновременно с развитием чувства темпа, динамики, ритма, строя.

Завершая характеристику певческих навыков, следует подчеркнуть, что они тесно взаимосвязаны между собой. Работа над ними ведется одновременно с выделением какого-либо одного навыка. Вокально-хоровые навыки формируются на основе восприятия и исполнения художественно-образного музыкального материала, подобранного с учетом возрастных особенностей и потенциальных возможностей учащихся.

Пение по нотам

В осуществлении задач музыкального образования наряду с работой по развитию у детей певческого аппарата перед учителем музыки стоит и другая не менее важная задача: научить учащихся петь по нотам. Взаимосвязь вокального воспитания детей и обучения их петь по нотам исключительно велика.

С одной стороны, систематическая работа над голосообразованием, интонацией является важнейшей основой для усвоения навыков пения по нотам, т.к. оно обостряет звуковысотный слух, чувство ритма, приучает к управлению голосовым аппаратом.

С другой стороны, использование нот как средства наглядности помогает овладению точной интонацией, строем, ансамблем, а также обогащает музыкальные представления учащихся, способствует усвоению музыкальных понятий, различных терминов элементарной теории музыки.

Нотный период начинается преимущественно во 2 классе при изучении темы «Интонация», когда встает задача развития восприятия музыкальной интонации, ее выразительной и изобразительной сторон.

При формировании умения петь по нотам могут быть использованы различные пути, в частности, выбор как относительной, так и абсолютной сольмизации. При ориентации на относительную сольмизацию последовательность формирования этих умений может быть следующей:

I класс – подготовительный этап обучения пению по нотам;

II класс – пение по нотам фраз из попевок и песен, включающих в себя мажорный трихорд (I-II-III) с поступенным движением и со скачками III-I, мотивы на III-V-VI ступенях;

III класс – пение по нотам фраз из попевок и песен, включающих в себя мажорный пентахорд (I-II-III-IV-V) и VI ступень (со скачками на устойчивые ступени).

В основе метода относительной сольмизации, направленного на развитие звуковысотного слуха, лежит последовательное освоение лада через характерные ладовые интонации, пение мелодии с условным названием ступеней, которым соответствуют ручные обозначения.

При ориентации на абсолютную сольмизацию объем этой группы умений может включать в себя: осознанное пение фраз из попевок и песен с поступенным мелодическим движением и со скачками на устойчивые ступени тональностей.

Наряду с этими видами пения по нотам может применяться и так называемое пение «тоновыми именами», т.е. пение по нотам уже известных фраз и мелодий. Этот способ позволяет включать в процесс пения по нотам более сложное (по сравнению с заданиями, предусматривающими чтение с листа) звуковысотные, ладовые и ритмические сочетания. Может применяться «комбинированный» вариант, где несложные фразы учащиеся исполняют по нотам с листа, а более трудные – вслед за учителем. Опыт показал, что данный подход способствует выравниванию унисона в хоровом пении, освоению навыков двухголосного исполнения произведений, формированию правильного вокального звучания и в целом – развитию вокально-хоровой культуры школьников.

Таким образом, умение петь по нотам означает умение воспроизвести голосом мелодию на основе слуховых образов, вызванных восприятием ее нотной записи. Навыки чтения нот имеют широкое музыкально-воспитательное и образовательное значение. В процессе овладения нотной грамотой совершенствуется музыкальное сознание учащихся: к субъективным музыкальным представлениям ребенка постепенно присоединяются новые образы и понятия, которые облегчают познание теоретических основ музыкального искусства. Когда ребенок начинает видеть в нотах очертания знакомой мелодии, улавливать характерный рисунок сопровождения, следить за динамическими нарастаниями и спадами музыкального звучания, он значительно острее воспринимает музыку, сознательнее оценивает музыкальное произведение. Все это делает нотную грамоту важной составной частью музыкального образования.

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:

- стимулировать исполнительскую деятельность 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 четырехручье, 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.

Пластическое интонирование

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 «Лявониха», «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.

Деятельность учащегося – «композитора»

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.

Творческое начало у младших школьников может проявляться в пении простейших мотивов, часто возникающих непроизвольно, по собственной инициативе, в сочинении мелодии на предложенный текст, в воспроизведении (голосом, на металлофоне) несложных мотивов разного характера (в жанре марша, польки, вальса); выразительных движениях под музыку, передающих различные настроения произведений, в создании ритмического сопровождения к пьесам, в осмысленном исполнении песен с элементами собственной импровизации.

Творческое начало должно пронизывать процесс общения с музыкой и у подростков. Оно проявляется не только в оценочном суждении о воспринятой музыке, но и в собственном творчестве (например, сочинение подголосков к мелодии песни).

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.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте содержание видов музыкальной деятельности детей.
2. Определите место музыкального восприятия в ряду различных форм общения с музыкой.
3. Выделите общее и различное в понятиях «восприятия» и «слушание» музыки.
4. Охарактеризуйте певческую деятельность как способ формирования музыкальности школьника.
5. Каковы особенности развития детского голосового аппарата?
6. Раскройте значение пластического интонирования и элементарного музицирования на детских музыкальных инструментах в развитии музыкально-эстетической культуры младшего школьника.
7. Какова роль творческих заданий на уроке музыке?

Музыкальные способности

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.

Рассмотрим структуру музыкальности подробнее.

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.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте понятие «музыкальные способности».
2. Какие основные музыкальные способности входят в структуру музыкальности?
3. Назовите виды деятельности, в которых успешно развивается каждая музыкальная способность.

Межпредметные связи художественно-гуманитарных дисциплин преподавания музыкального искусства

Содержание любого предмета так или иначе связано с другим 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 романа 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.

В темах программы начальной школы «Три кита» в музыке – песня, танец и марш», «Куда ведут нас «Три кита», «Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость» наиболее широко представлены связи музыки с литературой и историей; в теме «О чем говорит музыка» подчеркивается специфика связи музыкального языка с изобразительным искусством; в теме «Интонация» раскрываются связи музыкальной и речевой интонации; при изучении тем «Музыка моего народа», «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непреходимых границ» широко проявляются связи музыки с литературой, историей, изобразительным искусством.

В программе обучения включены основные формы и жанры музыкального искусства, синтетические по своей природе (опера, балет, кантата и др.), они неразрывно связаны с поэтическим словом, драматургией. Вся вокальная музыка, начиная с песни и кончая кантатой и оперой, выступает в единстве с поэзией.

В процессе музыкального обучения используются и другие формы привлечения материала смежных искусств: например, при слушании песни Л.Бетховена «Сурок» школьники знакомятся с картиной А.Ватто «Савояр с сурком»; лучшему восприятию музыки Р.Щедрина из балета «Конек-Горбунок» способствую иллюстрации В. Менашевского к одноименной сказке П. Ершова.

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.

Вопросы и задания

1. В чем состоит общность целей и основных задач, художественно-педагогических принципов в преподавании предметов искусства в школе?

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 его структуру последовательность различных видов деятельности.

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.

Сущность урока музыки как любого урока составляет организация учебно-познавательной деятельности. На уроках музыки она всегда эмоционально окрашена. В основе этой деятельности лежит процесс восприятия музыки. Для уроков музыки характерна особая эмоциональная атмосфера, что закономерно вытекает из главной особенности его как урока искусства.

Качество современного урока в значительной мере определяется активностью учащихся. Проблема активности решается не только благодаря интересному построению урока. Много зависит и от индивидуального подхода учителя к каждому ученику. Учителю важно знать своих учеников, помнить об их сильных и слабых сторонах, интересах и склонностях, уметь оптимистически оценивать возможности каждого. На уроке следует стремиться к доброжелательному общению, устанавливая доверительные отношения между учителем и учащимися. Это позволит создать атмосферу доброжелательности, открытости, готовности к совместному «погружению» в высокохудожественную музыку.

Возможности для индивидуального подхода к учащимся имеются в разных видах музыкальной деятельности, но особенно благоприятны они при разучивании двух–трех–голосных произведений, игре на детских музыкальных инструментах, когда учитель дает самостоятельные партии в соответствии с возможностями детей. Дифференцированные задания пробуждают интерес, а их успешное выполнение способствует активному музыкальному развитию ученика.

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

1. 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.

2. Урок углубления темы

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

3. 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.

4. 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.

Итак, 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.

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.

Вопросы и задания

1. Раскройте характерные особенности уроков музыки.
2. Дайте характеристику урока музыки как урока искусства.
3. Как осуществляется индивидуальный подход к учащимся на уроке музыки?
4. Перечислите нетрадиционные формы проведения музыкальных занятий.

Внеклассная и внешкольная музыкально-воспитательная работа с учащимися

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.

Различные формы массовой работы с детьми в дополнительном образовании. Образовательная деятельность не ограничивается только «текущим» образовательным процессом, так как это вызывает снижение интереса детей к занятию, и как следствие понижается уровень результативности работы педагога. Педагогу дополнительного образования необходимо постоянно продумывать и активно использовать различные формы массовой работы с детьми. Это позволит: создать «ситуацию успеха» для каждого ребенка; показать ему результаты его работы; создать условия для сплочения коллектива; формировать у детей стремление радовать окружающих; расширить границы образовательного процесса.

Самыми распространенными формами массовой работы с детьми в дополнительном образовании являются: выставки; концерты; клубные дни; состязательные мероприятия: соревнования, конкурсы, фестивали, олимпиады и др.

Принципы организации внеклассной работы. Принципы внеклассной работы - исходные положения, которые определяют требования к ее содержанию, методов и организационных форм. Они отвечают целям и задачам всей внеклассной работы в школе и иллюстрируют суть педагогической деятельности учителя - организатора внеклассной работы.

Основными организационными принципами внеклассной работы являются: принципы добровольности и массовости, принцип учета и развития индивидуальных особенностей и интересов учеников, принцип связи внеклассной работы с уроками.

Принцип добровольности состоит в том, что ученики включаются во внеклассную работу по собственному желанию. Этот принцип имеет свою особенность: ученик, который сам определил свое участие в том или другом виде внеклассной деятельности, берет на себя добровольное обязательство продолжать изучение, что будет требовать от него дополнительных усилий.

Принцип массовости предусматривает активное участие в внеклассных мероприятиях наибольшего количества учеников с разным уровнем владения иностранным языком.

Принцип учета и развития индивидуальных особенностей и интересов учеников предусматривает учет в контексте деятельности учеников их собственного опыта, интересов, желаний, наклонностей, мировоззрения, эмоционально-чувственной сферы и статуса личности в коллективе.

Принцип связи внеклассной работы с уроками прежде всего состоит в том, чтобы обеспечить единство практических, развивающих и воспитательных целей внеклассных занятий и уроков. Он также предусматривает связь учебных материалов, которые используются во внеклассной работе, с материалом действующих учебно-методических комплексов.

Внеклассная работа базируется на владении учениками привычками и умениями, приобретенными на уроках, поэтому очень важным есть то, чтобы ученики наиболее полно использовали эти привычки и умения во время внеклассного мероприятия. Вместе с тем внеклассная работа может положительно влиять на учебную деятельность учеников.

Принцип комплексности может обеспечить единство и взаимосвязь морального, эстетического, трудового и физического воспитания. Внеклассная работа должна воспитывать искреннего гражданина, который с уважением относится к своей стране и стране, язык которой он изучает.

Принцип увлеченности связан с выбором конкретных интересных приемов, которые оказывают содействие эффективному достижению поставленных задач, а также с содержанием учебных материалов, которое может быть новым, необыкновенным, захватывающим, большей частью страноведческого характера.

Принцип развития инициативы и самостоятельности предусматривает стимулирование и развитие у школьников самостоятельности и инициативы в работе. Именно во внеклассной работе учитель может дать ученикам возможность самостоятельно использовать свои знания и умения, разрешить делать все, что касается подготовки и проведения внеклассного мероприятия, умело и незаметно руководя этим процессом. Самостоятельность - это основа творчества, а именно творческое удовлетворение в работе всегда оказывает содействие желанию работать лучше, знать иностранный язык совершеннее. Инициатива может стать жизненной позицией каждого ученика. Учителю

необходимо побудить своих учеников к тому, чтобы они сами выбрали тематику и формы внеклассного общения.

Все вышеназванные принципы дополняют друг друга и в комплексе обеспечивают целенаправленное, последовательное, систематическое и вместе с тем разностороннее влияние на развитие личности.

Формы внеклассной воспитательной работы. В методической литературе и в практике школы традиционно различают три формы внеклассной работы: индивидуальные, групповые и массовые.

Индивидуальная внеклассная работа проводится с отдельными учениками, которые готовят сообщение или доклад о стране, язык которой изучается, значительных датах и событиях, выдающихся людях, разучивают стихи, песни, отрывки из литературных произведений на иностранном языке, изготавливают наглядные пособия, оформляют стенгазеты, альбомы, стенды и т.п. Индивидуальная работа может проводиться постоянно или эпизодически.

Групповая форма внеклассной работы имеет четкую организационную структуру и относительно постоянный состав участников, объединенных общими интересами. К этой форме принадлежат разнообразные кружки: разговорные, вокальные, драматические, переводчиков, филателистов, внеклассного чтения.

Массовые формы внеклассной работы не имеют четкой организационной структуры. К ним относят такие мероприятия как вечера художественной самодеятельности, фестивали, конкурсы, карнавалы, тематические вечера. Эти мероприятия проводятся эпизодически. По смыслу можно выделить такие формы внеклассной работы:

- соревновательные,
- средства массовой информации,
- культурно-массовые,
- политико-массовые.

Каждая группа указанных форм предусматривает конкретные мероприятия. Мероприятия соревновательного характера, конкурс, игра, олимпиада, викторина и прочие. Средства массовой информации - стенгазета, объявление, бюллетень, устный журнал, дайджест, выставка-викторина и т.п. Мероприятия культурно-массового характера, вечер-праздник, посвященный народным традициям родной страны или страны, язык которой изучается; вечер-портрет, посвященный жизни и деятельности известных писателей, поэтов, композиторов, актеров и т.п.; вечер-встреча с интересными людьми; вечера-хроники в связи со знаменательными событиями. Мероприятия политико-массового характера: форум, фестиваль, пресс-конференция, ярмарка солидарности, телемост и прочие.

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. Так, в младшем хоре созданию необходимой эмоциональной атмосферы помогают игровые ситуации. С накоплением опыта интерес к исполнению произведения усиливается анализом выразительных средств, стремлением к созданию собственного исполнительского плана и его воплощению. Приобщение учащихся к анализу исполнения необходимо не только на занятиях, но и после концертных выступлений.

Таким образом, опыт учителя и его искренняя любовь к хоровому искусству во многом определяют успешное решение задач певческого развития 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.

Формируемая таким образом музыкально–просветительская деятельность всегда способствует воспитанию положительных личностных качеств учащихся, стимулируя интерес к занятиям в кружке.

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.

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 обучающегося;

- если в школе в большинстве случаев все еще преобладает репродуктивная деятельность, то в дополнительном образовании приоритетное значение приобретает именно творческая;

- 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.

Вопросы и задания

1. Дайте характеристику наиболее распространенных форм внеклассной и внешкольной работы с детьми.
2. В чем заключается роль дополнительного образования в развитии музыкально-эстетической культуры подрастающего поколения?
3. В чем состоит преимущество дополнительного образования в отличие от основного школьного?

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 методов, 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 попевок 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.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте основные направления художественно-педагогической деятельности учителя музыки.
2. Раскройте основные требования, предъявляемые к деятельности учителя музыки.

Приоритетные профессиональные качества личности учителя музыки

Профессия учителя музыки требует от избравшего ее постоянного совершенствования своей личности, развития музыкальных интересов, творческих способностей, стремления повысить уровень профессиональных качеств.

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. Рассмотрим данные качества более подробно.

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 возвращать и развивать в ребенке лучшие нравственно-эстетические качества с помощью музыкального искусства, а именно – любовь к прекрасному, умение воспринимать и понимать красоту окружающих предметов и явлений, желание не только воспринимать, но и создавать прекрасное, умение получать радость от общения с прекрасным миром 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. Музыкально-педагогическая эмпатия – это способность учителя актуализировать собственную эмпатию,

направив ее с помощью музыки и специальных художественно-педагогических средств на пробуждение и развитие эмпатии у учащихся. Эмпатия выступает как важное профессионально-личностное качество учителя музыки, обеспечивающее продуктивность и успешность его профессиональной деятельности, прежде всего музыкально-исполнительской, художественно-коммуникативной и художественно-организаторской.

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.

Основными методами развития артистизма являются художественно-коммуникативный тренинг, ролевые игры, эстетико-артистический показ, моделирование художественно-педагогических ситуаций, демонстрация и анализ видеозаписей.

Важным профессиональным качеством личности учителя музыки является **художественно-педагогическая интуиция**, позволяющая мгновенно оценивать ситуацию, определять внутреннее состояние учащихся, находить правильный способ педагогического воздействия. Художественно-педагогическая интуиция представляет собой акт непосредственного решения учителем художественно-педагогических задач без предварительного логического профессионального анализа. Наиболее часто она проявляется в художественно-конструктивной, музыкально-исполнительской, художественно-организаторской и художественно-исследовательской деятельности учителя музыки.

Факторами, способствующими развитию художественно-педагогической интуиции, являются: субъективно-личностное видение музыкально-педагогической практики, «вхождение» в индивидуально-неповторимый мир детей, погружение в музыкальные интересы ребенка, импровизационный характер решения музыкально-педагогических ситуаций, развитие образного ассоциативного мышления и т.д.

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

Психология рассматривает мышление как деятельность, которая, являясь активным целеустремленным волевым актом, совершается через внутренние мыслительные процессы – анализ, синтез, абстракция и обобщение в виде системы сознательно регулируемых интеллектуальных операций. Так, анализ музыкального произведения происходит на уровне определения его формы и стиля, своеобразия выразительных средств при воплощении художественного замысла.

Таким образом, в основе музыкального мышления лежат музыкально-слуховые действия, являющиеся комплексом взаимосвязанных и взаимообусловленных музыкально-слуховых, музыкально-двигательных и зрительных представлений. Интонационная природа музыкально-

мыслительных процессов, единство рациональной и чувственной сторон музыкального мышления, осмысление конструктивно-логической организации звукового материала выступает в единстве со способностью чувственно воспринимать выразительный смысл музыкальной интонации.

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.

Все это говорит о том, что учителю музыки необходимо владеть искусством педагогической импровизации, сущность, которой заключается в свободном использовании сочетаний различных видов музыкально-исполнительской деятельности и словесного экспромта.

Таким образом, профессиональное мышление учителя музыки – это специфический сплав художественного и научного мышления, музыкальных и педагогических сторон, взаимосвязи профессиональной направленности, стиля и операций мыслительного процесса.

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).

Основными педагогическими условиями и средствами становления позиции являются:

- изучение основных теоретико-методических положений педагогики музыкального образования в сравнении и сопоставлении разных взглядов и воззрений;
- постепенное становление личностной позиции на основе привнесения собственных взглядов, технологических решений музыкально-педагогических задач и их апробации в практической работе с детьми.

Стремление к совершенствованию профессиональных качеств личности учителя музыки должно формироваться в стенах института и закрепляться всей дальнейшей практической деятельностью. Тогда первоначально сформированное умение перерастает в жизненную потребность и послужит основой для творческого подхода к явлениям повседневной практики, выработки исследовательской позиции учителя. Только при этом условии он сможет осуществлять музыкально-эстетическое воспитание и обучение школьников на уровне современных требований передовой педагогической науки и практики.

Вопросы и задания

1. Какие личностные качества необходимы учителю музыки для успешного выполнения педагогической деятельности?
2. Какими профессиональными умениями должен владеть учитель музыки?

Список литературы

1. Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе / Э.Б.Абдуллин - М., 1983.
 2. Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей (от детского сада к начальной школе) / Ю.Б.Алиев - Воронеж, 1998.
 3. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев - М., 2002.
 4. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе / Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко - М., 1998.
 5. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д.Б. Кабалевский - М., 1989.
 6. 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
 7. 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
 8. Халабузарь П., Попов В, Добровольская Н. Методика музыкального воспитания [Текст] / П. Халабузарь, В. Попов, Н. Добровольская - М., 1990.
 9. Мещанова Л.Н., Козинская О.Ю. Тезаурус учителя музыки. – Саратов: 2015. - 53с. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1281.pdf
 10. Мещанова Л.Н. Исследовательская деятельность учителя музыки в контексте реализации ФГОС: технологическая карта - 2014, 46 с.– http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/876.pdf
 11. Музыкальное образование в школе: Учеб. пособие [Текст] / Под ред. Л. В. Школяр. - М., 2001.
 12. Профессиональный инструментарий учителя музыки: хормейстерская подготовка [Электронный ресурс] / Мещанова Л.Н. – Саратов : [б. и.], 2014г. - 56 с. – Б.ц. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/877.pdf
 13. Профессиональный инструментарий учителя музыки: культурологический аспект [Электронный ресурс]-/ Плетухина Е.Г. – 2014г. - 69 с. – Б.ц.- http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/875.pdf
 14. Сергеева Г.П. Программа и методические материалы по предмету «Музыка» / Г.П. Сергеева - М., 1997.
 15. Современные педагогические технологии развития личности [Электронный ресурс] / – Козинская О.Ю. – Саратов: [б. и.], 2014г. - 45 с. - Б.ц. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/879.pdf
- в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы**
- Нормативные документы:
 Российский образовательный портал <http://www.edu.ru/>
 Стандарт общего образования
<http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=261>

Дополнительная литература для изучения:

1. Исследовательская деятельность учителя музыки в контексте реализации ФГОС: технологическая карта [Электронный ресурс] / Л.Н. Мещанова. - Саратов : [б. и.], 2014г. - 46 с. – Б.ц. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/876.pdf
2. Методические указания по изучению дисциплины «Методика музыкального образования и обучения культурологии» - [Электронный ресурс] / Бойко Е.Е. - Саратов : [б. и.], 2011г - 17с. – Б.ц. - library.sgu.ru/uch_lit/290.pdf
3. Методические указания по изучению дисциплины «Методика обучения в детском оркестре» [Электронный ресурс] / Бойко Е.Е. - Саратов : [б. и.], 2011г. - 12с. – Б.ц. - library.sgu.ru/uch_lit/291.pdf
4. Методические указания по изучению дисциплины «Основы педагогического общения на уроках музыки» [Электронный ресурс] / Мещанова Л.Н. - Саратов : [б. и.], 2014. - 85с. – Б.ц. - library.sgu.ru/uch_lit/301.pdf
5. Методические указания по изучению дисциплины «Современные технологии работы в детском театре» [Электронный ресурс] / Филиппова Л.Г. - Саратов : [б. и.], 2011г. - 12с. – Б.ц. - library.sgu.ru/uch_lit/331.pdf
6. Методические указания по изучению дисциплины «Художественно-педагогическое моделирование на уроках музыки» [Электронный ресурс] / Васильева Д.Н. - Саратов : [б. и.], 2011г. - 24с. – Б.ц. - library.sgu.ru/uch_lit/288.pdf
3. Теория и практика массового музыкального образования [Электронный ресурс] / Бойко Е.Е., Фадеева М.А. - Саратов : [б. и.], 2012г. - 89с. – Б.ц. - http://library.sgu.ru/uch_lit/582.pdf
7. Профессиональный инструментальный учитель музыки: культурологический аспект [Электронный ресурс] / Плехина Е.Г. – 2014г. - 69 с. – Б.ц. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/875.pdf
8. Профессиональный инструментальный учитель музыки: хормейстерская подготовка [Электронный ресурс] / Мещанова Л.Н. – Саратов : [б. и.], 2014г. - 56 с. – Б.ц. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/877.pdf
9. Современные педагогические технологии развития личности [Электронный ресурс] / – Козинская О.Ю. – Саратов: [б. и.], 2014г. - 45 с. - Б.ц. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/879.pdf
10. Современные технологии обучения в музыкальном образовании [Электронный ресурс] / Чугунова Л.А., Филиппова Л.Г. - Саратов : [б. и.], 2012г. - 74 с. – Б.ц. http://library.sgu.ru/uch_lit/583.pdf
11. Тематическая преемственность уроков искусства [Электронный ресурс] / – Романова Л.С. – Саратов: [б. и.], 2014г. - 20 с. - Б.ц. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/874.pdf

Приложение

Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте роль музыки в образовательном процессе.
2. Назовите общие и музыкальные особенности школьников разного школьного возраста.
3. Цель и задачи музыкального воспитания.
4. Принципы музыкального воспитания в общеобразовательной школе.
5. Содержание музыкального обучения в школе.
6. Урок музыки (тип, вид, структура).
7. Музыкальное восприятие школьников.
8. Назовите разновидности музыкально-пластической деятельности учащихся на уроках музыки?
9. Музыкальное искусство в образовательном процессе
10. Основные элементы содержания музыкального образования
11. Музыкальные способности и особенности их развития у детей школьного возраста.
12. Хоровое пение в школе.
13. Детский голос и особенности его развития.
14. Урок музыки как основная форма общего музыкального образования и как урок искусства.
15. Внеклассная и внешкольная музыкальная работа с детьми.

Вопросы для контрольной работы

1. Перечислите три основных элемента содержания музыкального образования
2. Что включают в себя ключевые знания о музыке
3. Что включают в себя частные знания о музыке
4. Перечислите виды музыкальной деятельности учащихся
5. В чем состоит отличие музыкальной деятельности взрослых от музыкальной деятельности детей
6. На какой возрастной период приходится мутация голоса у мальчиков и девочек
7. Перечислите вокально-хоровые умения и навыки
8. Перечислите основные направления музыкальной деятельности учащегося-исполнителя
9. Выделите три основные музыкальные способности, составляющие ядро музыкальности
10. Перечислите приоритетные профессиональные качества личности учителя музыки

Примерные темы письменных работ (докладов, рефератов)

1. Музыкальное искусство в образовательном процессе
2. Основные тенденции музыкального образования на современном этапе.

3. Основные элементы содержания музыкального образования
4. Музыкальные способности и особенности их развития у детей школьного возраста.
5. Урок музыки как основная форма общего музыкального образования и как урок искусства.
6. Краткая характеристика школьных программ по музыке.
7. Духовно- нравственное развитие школьников средствами музыкального искусства.
8. Урок музыки – урок искусства.
9. Изучение национальных особенностей музыкального искусства.
10. Творческое развитие учащихся на уроках музыки.
11. Характеристика основных направлений работы с детьми в музыкальных учреждениях дополнительного образования
12. Характеристика объективных факторов, определяющих возрастные особенности развития современных школьников
13. Характеристика музыкальной культуры школьника как цели музыкального образования.

Содержание

Введение.....	3
Психовозрастные особенности школьников и их учёт в музыкальном обучении и воспитании.....	4
Ребёнок как субъект содержания музыкального образования	7
Цель и задачи преподавания музыки.....	13
Принципы музыкального образования.....	17
Содержание музыкального образования.....	20
Виды музыкальной деятельности учащихся.....	26
Музыкальные способности.....	40
Межпредметные связи художественно-гуманитарных дисциплин в преподавании музыкального искусства.....	42
Формы организации музыкальных занятий.....	44
Внеклассная и внешкольная музыкально-воспитательная работа с учащимися.....	47
Художественно-педагогическая деятельность учителя музыки.....	53
Приоритетные профессиональные качества личности учителя музыки.....	56
Список литературы.....	59
Приложение	61

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.Чернышевского

Учебное пособие

Фадеева Марина Анатольевна

Вопросы теории музыкального образования

Учебное пособие
для студентов

Авторская редакция

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО