

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Институт искусств

**Теория и практика
массового музыкального образования**

Учебное пособие

**Бойко Елена Евгеньевна
Фадеева Марина Анатольевна**

Саратов 2012

Бойко Е.Е., Фадеева М.А. Теория и практика массового музыкального образования. - Саратов

Учебное пособие предназначено студентам института искусств и факультетов художественного образования очной и заочной формы обучения в качестве теоретического и практического руководства при изучении основных аспектов музыкальной педагогики и методики.

Представлены краткий курс лекций и приложения, содержащие вопросы для самостоятельной работы. Содержание пособия соответствует базовому курсу института искусств, музыкально-педагогических и художественных факультетов учебных заведений разного уровня образования.

Рецензент:

Канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой теории и методики музыкального образования Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Л.Н. Мещанова

Бойко Е.Е.,
Фадеева М.А., 2012

Введение

Теория и методика преподавания музыки является одной из учебных дисциплин на факультете искусств и художественного образования, 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:

- 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.

Пособие состоит из двух самостоятельных разделов.

Первый раздел *«Теория преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях»* (автор-составитель Фадеева М.А.) 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.

Второй раздел *«Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях»* (автор-составитель Бойко Е.Е.) является логическим продолжением первого раздела. На основе знаний теории преподавания предмета рассматриваются вопросы организации музыкального воспитания школьников и методики преподавания музыки в 1-8 классах. Акцентируется внимание на видах музыкальной деятельности детей, методах музыкально – эстетического воспитания, технологии проведения урока музыки.

Учебное пособие содержит Приложение, которое поможет студентам в освоении теоретического и практического материала.

Раздел I

Теория преподавания в общеобразовательных учреждениях

Ребенок как субъект содержания музыкального образования

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.

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 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 умении ориентироваться в интонационно-образной, эмоциональной сфере музыки (ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-

слуховые представления). Решение этой задачи предусматривает такую направленность формирования музыкальной культуры школьников, которая связана с развитием у них конкретных музыкальных способностей при восприятии и исполнении музыки.

Шестой задачей является формирование творческих способностей учащихся во время исполнения музыки (прежде всего хорового пения как наиболее доступной формы музицирования). В процессе обучения важно предоставить учащимся широкую возможность почувствовать себя внутренне сопричастным процессу музыкального творчества, воплощения художественного образа.

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

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 самооценности личности учащегося выражающей в отношении к нему как личности, неповторимой индивидуальности;
- к основным проблемам изучения музыкального искусства, представленного в органичном единстве народной, авторской, классикой и современной музыки на основе постижения содержания и языка музыки через основные виды музыкальной деятельности;
- к приоритетным качествам личности учащихся, развивающихся благодаря музыкальному искусству, а именно музыкальности как индивидуально-психическому свойству личности, являющемуся следствием сочетания основных музыкальных способностей (ладового чувства, музыкально-слуховых представлений и чувства ритма); эмпатии, рассматриваемой в широком смысле

как способности к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости, в более узком - как способности к «вживанию» в художественный образ произведения, «присвоению» его личностного смысла; музыкальному мышлению как способности оперирования музыкально-слуховыми представлениями, а также музыкально-эстетической культуры в цели;

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

- к характеру организации музыкальных занятий как занятий искусством (единство эмоционального и сознательного, художественного и технического, преимущественно коллективная форма работа с учащимися).

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

(звукорисования, 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 музыкальными 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 равновесие.

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

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

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 менеструации 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 исполнительской деятельности детей на занятиях, во внеклассной работе и в свободное время;
- формирование художественного вкуса и интересов учащихся;
- воспитание интереса к игре в оркестре, различение тембра инструментов, чувствование гармонии их звучания;
- активизация развития музыкальных способностей;
- формирование представлений о выразительной сущности элементов музыкальной речи и средств музыкальной выразительности.

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

В результате занятий школьники должны:

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

Результаты работы на уроке во многом зависят от инструментария. Поэтому необходимо учитывать ряд требований к составу оркестра, качеству звучания отдельных инструментов, технике звукоизвлечения. В работе с учащимися начальной школы могут быть использованы, естественно, лишь самые простые инструменты. Это музыкальные инструменты ударной группы как чисто ритмические, не обладающие определенной высотой тона (треугольники, клавесин, тарелки, бубны, маракасы, тамбурин, барабан, коробочки и т.п.), так и звуковысотные (колокольчики, металлофоны, ксилофоны). Все инструменты должны издавать чистый и приятный звук, привлекать детей своим внешним видом. При игре на любом инструменте необходимо следить за свободным положением тела, шеи, головы.

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

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

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

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

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

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

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

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 произвольно, по собственной инициативе, в сочинении мелодии на предложенный текст, в воспроизведении (голосом, на металлофоне) несложных мотивов разного характера (в жанре марша, польки, вальса); выразительных движений 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 другими учебными предметами. Наиболее полно межпредметные связи выступают в содержании родственных предметов. В предметах художественного цикла подобные связи наиболее естественно формируются на основе этических и эстетических оценок, норм и критериев, определяющих нравственное и эмоциональное отношение человека к миру.

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

Например, при изучении темы «Построение (формы) музыки» внимание школьников обращается на поэтический текст романса А.Бородина «Спящая княжна»: выразительное чтение его учителем, понимание учащимися

композиции произведения, контрастных образов служат основой для уяснения формы рондо, присущей и поэзии, и музыке.

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

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

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 А.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.

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 музыкальные, 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 обучаемого;

- 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 методы, приемы, формы организации музыкальной деятельности школьников.

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

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

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

Для выполнения **художественно-организаторской деятельности** учителю музыки необходимо знать теорию и методику музыкального образования на современном этапе, внедрять новые достижения науки и практики в педагогический процесс, продумывать различные формы включения школьников в музыкальную деятельность, учитывая их индивидуальные проявления и склонности.

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

игра на элементарных музыкальных инструментах, пластическое интонирование и т.д.

Художественно-исследовательская деятельность предполагает творческое отношение учителя музыки к своей работе, стремление к самосовершенствованию, постоянное пополнение профессиональных знаний и умений. Учитель должен следить за специальной литературой, изучать ее, знакомиться с передовым педагогическим опытом, внедряя в практику новейшие методы и приемы обучения, вести собственный творческий поиск новаторских форм и методов работы с детьми.

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

Учитель должен знать методы диагностики и регулярно проводить:

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

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

Свободное от схемы, творческое комбинирование составных частей урока в единое музыкальное занятие дает возможность вносить в урок любые контрасты, необходимые для поддержания внимания учащихся, атмосферы творческой заинтересованности. Важно, чтобы учитель был свободен от власти схемы, требующей от него стандартного графика проведения урока.

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. Специфика художественно-педагогической интуиции обусловлена сущностью предмета искусства, природа существования которого связана с интуицией художника-создателя, исполнителя. Художественно-педагогическая интуиция представляет собой акт непосредственного решения учителем художественно-педагогических задач без предварительного логического профессионального анализа. 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. Синтез в работе над музыкальным произведением выступает как целостный подход к пониманию и выбору всех художественно-выразительных компонентов, составляющих сущность содержания произведения. 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.

Важнейшим и необходимым качеством профессионального мышления в деятельности учителя музыки является импровизация. Педагогическая импровизация и педагогический экспромт лежит в основе педагогического творчества. Разговор о музыке, показ на уроке музыкальных произведений, здесь же чтение с листа, транспортирование или подборание экспромтом

музыки по просьбе детей – все эти виды деятельности нельзя заранее точно спланировать и уложить в какую-либо определенную схему. Естественно, что план каждого урока является обязательным, но общение с искусством не терпит штампов, и многое зависит от эмоционального состояния всего класса в данный момент.

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?

Раздел II

Методика музыкального воспитания как наука

Методика музыкального воспитания входит в систему педагогических наук и занимает в ней свое самостоятельное место. Она изучает закономерности музыкального воспитания с целью совершенствования его содержания и методов. Значение методики музыкального воспитания обусловлено важной ролью музыкального искусства в воспитании подрастающего поколения. Именно знание методики позволяет педагогу воспитывать у детей понимание музыки и интерес к музыкальному искусству.

Методика музыкального воспитания тесно связана с эстетикой, представляющей ее методологическую основу. Эта связь проявляется прежде всего в определении цели, задач, содержания музыкального воспитания.

Методика связана также с музыкознанием, в котором в последнее время все больше внимания уделяется совершенствованию метода анализа музыкальных произведений, применяемому для изучения закономерностей музыкального языка и определения художественных достоинств произведения. Теория музыкознания оказывает непосредственное влияние на разработку содержания и методов музыкального воспитания.

В решении своих проблем методика опирается на психологию. Например, изучение развития музыкального восприятия, творческих, музыкальных способностей невозможно без знания закономерностей психики ребенка, без понимания, что такое музыкальные способности и человеческая деятельность. В тесной связи с психологией методика решает вопросы о доступности учащимся того или иного материала, его объеме, а также об эффективности используемых методов.

Изучение певческого развития школьников требует знания особенностей строения детского голосового аппарата. Поэтому в решении проблем певческой деятельности учащихся методика опирается на исследования в области физиологии.

Развитие смежных наук имеет большое значение для методики музыкального воспитания. Чем теснее связь с ними, тем больше обогащается методика.

Методика музыкального воспитания как педагогическая наука подчиняется закономерностям общей педагогики и опирается на дидактические принципы. Принцип воспитывающего обучения, научность и доступность осваиваемого материала, наглядность при его преподнесении, прочность знаний, умений, навыков, активность музыкальной деятельности учащихся, их самостоятельность, связь музыкального воспитания с жизнью, интересами детей - все эти принципы лежат в основе методики музыкального воспитания.

Вместе с тем в соответствии с особенностями школьного предмета «Музыка» методика музыкального воспитания выдвигает и свои принципы: **единство эмоционального и сознательного, художественного и технического, единство развития ладового, ритмического чувства и**

чувства формы. Они направлены на развитие музыкальных способностей, интереса к музыке, воспитание вкуса и музыкальной культуры в целом.

Принцип единства эмоционального и сознательного обусловлен спецификой музыкального искусства и особенностями его восприятия. Развитие восприятия музыки требует осознания вызываемых ею эмоциональных впечатлений, а также ее доступных выразительных средств. Осознание воздействия музыкального произведения способствует раскрытию его содержания, накоплению учащимися музыкального опыта, который сказывается при последующем общении с музыкой. Он усиливает ее воздействие, обогащает духовный мир учащихся, их чувства, мысли, переживания.

Благодаря использованию в музыкальном 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; чтобы исполнить мелодию, ритмический аккомпанемент на детских музыкальных инструментах, учащиеся должны овладеть простейшими приемами и умением совместной игры на этих инструментах. В любом случае усвоение исполнительских навыков должно подчиняться художественным задачам, направленным на раскрытие и воплощение музыкального образа произведения. При этом овладение навыками является средством для достижения цели - художественного исполнения музыкального произведения.

Единство художественного и технического в работе над произведением достигается при условии развития творческой инициативы учащихся. Их участие в создании замысла исполнения произведения активизирует воображение и в то же время способствует осознанию факта, что исполнительские навыки и умения являются необходимым средством достижения выразительного, художественного исполнения произведения.

Принцип единства развития ладового, ритмического чувства и чувства формы должен лежать в основе различных видов музыкальной деятельности. Благодаря комплексному и последовательному развитию музыкальных способностей у школьников формируются представления о принципах развития музыки, выразительности элементов музыкальной речи, выразительных возможностях музыкальных форм. Например, формирование у учащихся представлений о вариационной форме происходит на основе активизации ладового, ритмического чувства в процессе выявления изменений темы.

Методика музыкального воспитания опирается на педагогику и в определении методов. Разработка методов связана со следующими проблемами: взаимосвязью их с содержанием музыкального воспитания, развитием музыкальных творческих способностей учащихся, развитием у них музыкального слуха и голоса, возрастными и индивидуальными особенностями

восприятия музыки, возможностями различных видов музыкальной деятельности в развитии учащихся и др.

В задачи методики входит также совершенствование различных форм учебно-воспитательного процесса: урока музыки, факультативных музыкальных занятий, внеклассной и внешкольной работы.

Методика музыкального воспитания предусматривает связь музыки как школьного предмета с другими, особенно близкими ей предметами: литературой, изобразительным искусством, историей. Это необходимо для осуществления всестороннего эстетического воспитания учащихся, формирования их духовной культуры.

Вопросы и задания

1. Покажите связь методики музыкального воспитания с другими науками.
2. Раскройте принципы музыкального воспитания.
3. Каково назначение методики музыкального воспитания?

Методы музыкального воспитания

Методы музыкального воспитания - это различные способы совместной деятельности учителя и учеников, где ведущая роль принадлежит педагогу. Методы зависят от учебных задач, от вида деятельности, от возраста детей и от этапов усвоения художественного материала.

Методические приёмы - часть метода, выполняющие при нём вспомогательную роль, дополняют и конкретизируют методы. Методические приёмы меняются в зависимости от возраста детей.

Разнообразие методов музыкального воспитания определяется спецификой музыкального искусства и особенностями музыкальной деятельности учащихся.

Методы применяются не изолированно, а в различных сочетаниях, например:

- знакомство подростков с музыкальным произведением учитель начинает с беседы, задает им вопросы о композиторе и его произведениях, пройденных ранее (словесный метод);

- по ходу беседы исполняет знакомые фрагменты (**наглядно-слуховой метод**);

- сообщает интересные сведения об истории создания произведения или об обстоятельствах исполнения, впечатлении, которое оно оказало на слушателей (**стимулирующий метод**);

- учащиеся слушают произведения в грамзаписи (**наглядно-слуховой метод**);

- отвечают на вопросы учителя, делятся впечатлениями (**словесный метод**);

- выполняют предлагаемые учителем творческие задания: сравнивают и анализируют отдельные фрагменты произведения (**метод анализа и сравнения**);

- определяют идею произведения (*метод обобщения*).

Методы стимулирования музыкальной деятельности

Данные методы применяются для создания той эмоциональной, творческой атмосферы, которая необходима для уроков музыки.

Метод эмоционального воздействия - умение учителя выразить свое отношение к музыкальному произведению образным словом, мимикой, жестами.

Например, его голос может эмоционально окрашиваться в зависимости от характера, настроения музыки: тепло, ласково и нежно рассказывает он о колыбельной; торжественно, с суровыми и мужественными интонациями - о патриотической песне. Все выразительные приемы учитель применяет для усиления эмоционального воздействия музыки и обогащения впечатлений учащихся.

Создание эффекта удивления - привлечения необычных фактов поддерживает интерес к музыке, например, у учащихся вызывает интерес сообщение педагога о том, что русский композитор А. П. Бородин был одновременно и известным ученым-химиком, что В. Моцарт, будучи трех-летним ребенком, уже сочинял свои первые произведения.

Глубокие эмоциональные переживания испытывают они, узнав, что Л. Бетховен пережил большую трагедию: композитор потерял слух, однако любовь к музыке вселяла в него силы, благодаря которым он продолжал сочинять свои гениальные произведения.

Создание ситуаций успеха - способствует стимулированию интереса к музыкальной деятельности. Они особенно необходимы в тех случаях, когда учащиеся проявляют старание, но испытывают затруднения, например из-за отсутствия координации между слухом и голосом не могут достичь чистого интонирования. Поощряя ребят, учитель создает ситуацию успеха, а переживание радости придает им силы, уверенность в преодолении трудностей.

Создание игровых ситуаций способствует развитию музыкального интереса детей и обычно применяется в работе с младшими школьниками. В игровых ситуациях легче организовать песенное творчество, инсценировки, драматизации. Игровые ситуации помогают также поддержать интерес детей к уроку, сделать эмоциональную разрядку и предупредить переутомление.

Создание проблемно-поисковых ситуаций, когда перед учащимися ставятся различные творческие задания. Можно предложить детям выбрать детские музыкальные инструменты, которые, по их мнению, будут подчеркивать выразительность музыкального образа при исполнении сопровождения к произведению.

Проблемно-поисковые ситуации активизируют музыкальную деятельность, концентрируют слуховое внимание учащихся, заставляют мыслить, рассуждать, развивают творческие способности.

Поэтому, например, вопрос учителя: «Нужна ли нам классическая музыка?» - естественно вызывает споры. Столкновение различных точек зрения создает проблемную ситуацию, которая разрешается в последующей

дискуссии, буквально захватывающей весь класс, не оставляющей никого равнодушным. Чрезвычайно важно то, что в дискуссии формируются взгляды и убеждения учащихся.

Метод сравнения является наиболее распространенным в практике музыкального воспитания. Выполнение заданий предполагает *анализ музыки*, а значит, ребята должны вслушиваться в нее, следить за изменением звучания и развитием музыкального образа, осознавать свои впечатления и делать выводы.

Младшие школьники, имеющие небольшой музыкальный опыт сравнивают контрастные произведения. Музыкальный опыт подростков позволяет проводить сравнительный анализ менее контрастных произведений.

Рассмотренные методы музыкального воспитания применяются в сочетании со **словесными**.

Словесный метод (рассказ, беседа, объяснение) помогают раскрыть содержание произведений, подготавливают осознанное их исполнение, направляют эстетические переживания учащихся.

Применение словесных методов всегда зависит от возрастных особенностей учащихся, их музыкальной подготовки, а также от своеобразия музыкального произведения.

Практический метод

От учителя требуется умение сочетать различные методы и виды работы в зависимости от музыкального опыта учащихся.

Например, при разучивании первоклассниками русской народной песни «А я по лугу» педагог чередует вокально-хоровую работу с заданиями, способствующими активному усвоению и выразительному исполнению произведения. Он предлагает учащимся:

- определить, повторяется ли мелодия;
- найти одинаковые и различные фразы;
- выложить их мелодии на фланелеграфе нотами-кружочками (долгие звуки - кружочками большой величины);
- разучить ее на металлофонах;
- наметить исполнительский план песни вместе с учителем;
- выбрать детские музыкальные инструменты для ритмического сопровождения;
- на последующих этапах работы можно предложить учащимся инсценировать песню, найти движения, характеризующие музыкальные образы. Дети и сами предлагают различные варианты, оценивают выразительность движений и выбирают лучший из них.

Таким образом, применение разных (в том числе и творческих) заданий активизирует деятельность ребят, побуждает вслушиваться, глубже чувствовать и ярче передавать характер музыки в исполнении. Работа над песней становится для них интересной и увлекательной.

Метод контрастных сопоставлений, разработанный О. П. Радыновой, предусматривает систему заданий, в которых сравниваются контрастные произведения одного жанра, пьесы с одинаковыми названиями, контрастные произведения в пределах одного настроения (определение оттенков), интонации музыки и речи.

Метод уподобления характеру звучания музыки (Радынова О.П.), предполагает активизацию разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа. Она применяет различные виды уподобления звучанию музыки - моторно-двигательное, словесное, вокальное, мимическое, темброво-инструментальное, интонационное, цветовое.

Метод музыкального обобщения предполагает становление у учащихся системы знаний, развитие осознанного отношения к музыке.

Э. Б. Абдуллин определяет ряд последовательных действий этого метода:

- активизация музыкального, жизненного опыта школьников с целью введения в тему или углубления ее;
- ознакомление с новым знанием посредством четко поставленной учителем задачи, совместного решения ее с учащимися и формулирования детьми вывода;
- закрепление знания в разных видах учебной деятельности ребенка.

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному направлен на формирование у детей целостного представления о музыке. В программе Кабалевского наблюдается тесная связь между этапами обучения, темами четвертей и музыкальными произведениями.

Так, первое полугодие III класса имеет название «Музыка моего народа», второе - «Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреходимых границ». Возвращение к пройденным произведениям аналогично подразумевает не просто их повторение, а восприятие уже знакомого в условиях новой темы.

Метод эмоциональной драматургии активизирует эмоциональное отношение учащихся к музыке, а также способствует созданию увлеченности и живого интереса к музыкальному искусству. Не менее важная функция данного метода - «режиссура» структуры урока, определение его кульминации. В таком понимании метод эмоциональной драматургии (Э.Б.Абдуллин) близок *методу эмоционального воздействия* (Л.Г. Дмитриева и Н.М. Черноиваненко).

Метод размышления обозначен Д.Б. Кабалевским. Он предполагает интенсивную совместную работу ума и сердца. Метод размышления о музыке не должен носить формальный характер.

Для реализации метода размышления, необходимо владеть искусством постановки вопросов (избегать однотипных вопросов и преобладания размышлений над звучащей музыкой).

В разных методических источниках можно встретить такие вопросы, которые предлагаются для размышления о музыке:

- Помните ли вы свои впечатления от этой музыки, полученные на прошлом уроке?
- Что важнее в песне - музыка или слова?
- Каким ты себя чувствовал, когда звучала эта музыка?
- Где бы она могла звучать в жизни, с кем бы ты ее хотел слушать?
- Что переживал композитор, когда писал эту музыку? Какие чувства хотел нам передать?
- Какие события в своей жизни вы могли связать с этой музыкой?

Метод художественного контекста (определение Л.В. Горюновой) направлен на развитие музыкальной культуры школьников через "выходы" за пределы музыки (в смежные виды искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы), то есть на организацию художественно-педагогической среды, начиная с 1-го класса. Тем самым обеспечивается целостность восприятия музыки.

Данный метод не следует путать с межпредметными связями. "Выходы за пределы" музыкального искусства предполагает и выход в естественную природу, и в нравственные представления и отношения детей, и в область их научно-познавательных представлений об окружающем мире, то есть значительно шире, чем связи между предметами эстетического цикла.

Умелое включение в урок перечисленного материала (художественного контекста) способствуют развитию у школьников эстетического отношения к миру.

Данный метод является определяющим в программе Н.А.Терентьевой, построенной на интеграции предметов художественного цикла и решающей задачу целостного освоения художественной картины мира.

"Выходы за пределы" музыки в начальной школе могут быть представлены в двух направлениях:

- а) через собственную творческую деятельность;
- б) через сравнительный, углубленный анализ произведений (стихи, примеры изобразительного искусства, использованные на уроке тоже должны быть интонационно созвучны).

Метод создания композиции описан Д.Б. Кабалевским в "Предварительных замечаниях к 1 классу". Суть метода в том, что класс – это единый ансамбль, имеющий большие исполнительские возможности. Совместно с учителем дети придумывают разного рода «композиции» исполнения песен в разных вариантах.

Этот метод имеет широкое применение в начальной школе, где на уроках музыки используются детские музыкальные инструменты.

Практически любое произведение для слушания и исполнения может быть исполнено с включением музыкальных инструментов.

В композицию можно включать сольное пение, танцевальные или ритмические движения.

Метод «сочинение сочинённого» появился в программе для шестилеток (1 класса 4-х летней начальной школы). Авторы программы - Кадобнова И.В., Усачева В.О., Школяр Л.В. продолжают традиции "народной педагогики", системы З. Кодая и К. Орфа, Н.А. Ветлугиной, развивают принципы концепции Д.Б. Кабалевского.

Разработанная ими программа называется "Искусство слышать". "Услышать музыку - это значит, прежде всего, почувствовать и пережить то открытие, которое каждый ребенок сделает для себя при слушании какого-либо музыкального произведения и которое подтолкнет к размышлениям об окружающей жизни. Слышать музыку - это значит "вживаться" в музыкальный образ.

Основополагающей методической позицией программы является моделирование на музыкальных занятиях процесса творчества. Метод "сочинения сочинённого" - это прохождение пути автора музыкального произведения. Данный метод может быть использован и в более *старших классах* в форме "словесного моделирования".

В Программе Д.Б. Кабалевского этот метод связан поиском формы и средств музыкальной выразительности для стихотворного текста, например, "Зачем нам выстроили дом?" или "Спящая княжна" А. Бородина. Такая работа обычно начинается с вопроса: "Если бы вы были композиторами, какую бы музыку сочинили к стихам?"

В программе «Искусство слышать» этот метод реализуется в ходе поисков музыкальных интонаций, с помощью которых можно передать то или иное переживание. В этом методе ценен сам процесс воссоздания уже готового произведения.

Например, детям даётся задание – словесно описать песню ("если бы вы были композитором, то какую музыку сочинили на эти стихи?») После чего дети сравнивают свои варианты с уже готовым сочинением.

Важно попытаться понять, почему композитор написал так, а не иначе, что он хотел этим подчеркнуть и т.д.

Таким образом, дети начинают осознавать выразительное значение пунктирного ритма, ноты сточкой, скачков или плавного движения в мелодии, синкоп, размеров, лада, формы в широком смысле слова.

В средних классах эта работа может быть продолжена в процессе постижения драматургии (строения) музыкального произведения. Так, например, они могут по предложенным темам – образам представить себе драматургию увертюры Бетховена к драме Гете "Эгмонт" или драматургию увертюры к опере "Руслан и Людмила" М.И. Глинки и др.

Метод импровизации развился и получил свое право на существование в связи с программами И. В. Кадобновой и Н. А. Терентьевой. При импровизировании от ученика требуется:

- умение продолжить начатую учителем мелодию и завершить ее в тонике заданной тональности;

- умение завершить мелодию, уходя во всевозможные" вопросительные", "незавершенные" интонации;

- умение исполнить ритмические импровизации и импровизации, связанные с исполнением произведения (изменяющие характер, темп, динамику исполнения).

Развивая концепцию Д.Б. Кабалевского, *И.В. Кадобнова, В.О.Усачева, Л. В. Школяр, Н.А. Терентьева* в своих программах расширили круг творческих проявлений школьников на уроках музыки.

Реализуя принцип образного - (игрового вхождения в музыку), они импровизируют на темы русских народных сказок, загадок, скороговорок. Поэтому в программе много музыкальных игр, инсценировок, игр-драматизаций и т.д.

Метод содержательного анализа - ставит своей целью понять, в связи с чем возникли у композитора именно эти *эмоции*, и что он хотел внушить слушателю. В связи с этим, метод содержательного анализа немыслим без пересказывания музыки словами.

В свою очередь музыка «способна с большой точностью отображать многие характеристики эмоциональной речи: (длину фраз, их ритмическую организацию плавную или порывистую, неровную, насыщенную паузами), тесситуру, звуковую линию с ее подъемами и спадами, резкость или мягкость ударений, тембр.

Анализ музыкального произведения с детьми на уроке, это процесс логических размышлений.

Школьники должны уметь высказать художественную идею словами должны уметь прогнозировать результат развития на основе своего музыкально-жизненного опыта.

Это умение и формируется в процессе содержательного анализа, когда школьники становятся в позицию композитора. Подобная деятельность (когда школьники начинают следить за логикой своих мыслей и чувств) наиболее продуктивна для развития их музыкальной культуры.

Метод пластического интонирования

Т. Е. Вендрова, бывшая сотрудница лаборатории Д.Б. Кабалевского, а ныне профессор Иерусалимской академии музыки и танца имени Рубина, «изобрела» термин «пластическое интонирование» музыки, которое «помогает активизировать слышание музыки, выявляя ее интонационно-образное содержание через жест, характерные обобщенные движения. На основе восприятия и перевода его в сферу пластического «интонирования» происходит своего рода синтез (обобщение) слушания и исполнения, направленный на развитие музыкального восприятия»

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте основные методы музыкального воспитания.

2. Посетите урок, проанализируйте его и определите, в каких сочетаниях использовал учитель методы музыкального воспитания?
3. В чем заключается творческий подход учителя при выборе и реализации методов музыкального воспитания?
4. Проследите реализацию метода забегания вперед и «возвращения» к пройденному на музыкальном материале программы Д. Б. Кабалевского.
5. К какому методу следует отнести показ учителем правильной интонации, певческого дыхания, характера звучания в рамках отдельных музыкальных фраз разучиваемой на уроке песни?
6. Каким образом методы музыкального воспитания в начальной школе определяются не только спецификой искусства, но и психолого-возрастными особенностями младших школьников?
7. Реализация комплексного подхода к использованию методов и приёмов музыкального воспитания в практике работы с детьми младшего школьного возраста.
8. Предложите варианты применения практических методов в музыкальном воспитании с учётом возрастных возможностей развития детей.

Методика преподавания музыки в школе ***Методические рекомендации в работе с учащимися 1-го класса***

Начало музыкальной работы в первом классе - один из ответственных этапов музыкального воспитания в начальных классах. В то же время музыкальная работа во 2-м и 3-м классах во многом является естественным продолжением музыкального воспитания учащихся первого года обучения.

У поступающих в школу, уровень музыкального развития и уровень интереса к музыке по разным причинам весьма различен. И потому *задача учителя*, работающего с первоклассниками, заключается в приведении класса к, более-менее единому уровню музыкальности.

Первоклассникам присущи подвижность, неустойчивость интересов, нужда в переключении внимания, потребность в движении, склонность к игре, перевоплощению.

Поэтому построение урока должно включать разнообразие содержания, методов работы и видов деятельности, но при этом сохранять свою целостность.

Показатели музыкального развития учащихся 1-го класса

Общие показатели:

- узнавать пройденные музыкальные произведения, знать их названия и авторов.
- уметь с помощью учителя делать разбор музыкального произведения (Какие чувства передаёт музыка? Каков характер? Как использованы средства выразительности?).

средства музыкальной выразительности:

темп (быстрый, медленный, умеренный);
 сила звучания (громко, тихо, умеренно);
 регистр (высокий, низкий, средний);
 мелодия (плавная, скачкообразная);
 ритм (ровный, пунктирный);

- знать, что музыка бывает разных жанров: марш, танец, песня;
- разбираться в строении произведений (в куплетной форме, в двух- или трехчастной форме, знать буквенные обозначения формы (АВ, АВА), в форме вариаций);
- понимать музыкальные термины (мелодия, аккомпанемент, темп, регистр, ритм, динамика, тембр, фраза, куплет, запев, припев; вступление).

Слушание музыки

Уметь определять:

- состав исполнителей в слушаемом произведении (духовой оркестр, оркестр русских народных инструментов, симфонический оркестр);
- отдельные инструменты (фортепиано, балалайка, скрипка, флейта, труба);
- хоры (детский, мужской, женский, смешанный)
- отдельные голоса (сопрано, альт, тенор, бас, детский голос).

Понимать музыкальные термины и названия:

- музыка инструментальная и вокальная;
- оркестры (русских народных инструментов, духовой, симфонический);
- струнные инструменты (скрипка), деревянные (флейта) и медные (труба);
- хор, певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас.

Хоровое пение

- Выразительно исполнять песни, исходя из их содержания и характера;
- соблюдать при пении певческую установку: сидеть (или стоять) прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи назад, руки опустить или положить на колени (при пении сидя);
- правильно дышать при пении: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, и спокойный, постепенный выдох;
- чисто петь в унисон;
- петь мягкой атакой звука, избегать твердой атаки;
- петь напевно, легко, светло, мягко, не форсированным звуком;
- следить за дикцией, правильно делать в словах ударения при пении, петь округленным звуком;
- различать звуки по высоте, движение мелодии;
- уметь петь под не дублированный аккомпанемент, под фонограмму, чисто петь всем классом и с учителем, исполняющим второй голос;
- петь песни с терцовым двухголосием («Лягушка», «Веселый музыкант»), («А я по лугу»).

- разбираться в основных дирижерских жестах (внимание, дыхание, начало пения, окончание);
- петь в ансамбле, в диапазоне: от (ре-до первой октавы) до (до-ре второй октавы);
- выполнять творческие задания

***Методика разучивания песни в 1-м классе
(на примере р.н.п. «Во поле берёза стояла»)***

1 этап - выразительный показ песни с аккомпанементом и собственной трактовкой;

2 этап - вступительная беседа или интересный рассказ о песне, демонстрация картинки, диапозитива;

Например, вот что было сказано об одной известной народной песне.

«В старину песни складывал народ, где он пел о жизни, труде, природе... В деревне были свои талантливые певцы и музыканты, они делали балалайки, рожки, гусли. Никто не помнит сегодня, как звали народных певцов, а их песни поют до сих пор. Одна из таких известных русских народных песен — "Во поле береза стояла". Ее знают во многих странах мира».

- чтобы пробудить творческое отношение к песне, можно просить ребят поискать к следующим урокам подходящие по содержанию иллюстрации, фотографии, стихи (домашнее задание).

- в беседе о песне полезно опираться на жизненный опыт детей.

3 этап – разучивание песни «Во поле берёза стояла» (приёмы работы над песней)

- предложить прислушаться к первому звуку песни,

- вслед за учителем точно пропеть первую фразу, после этого повторить ее несколько раз группами.

- выучить запев, а затем и припев первого куплета по фразам

- использовать прием поочередного пения с учителем: запев поет он, а припев - дети.

- если есть затруднения в исполнении определенного фрагмента песни, можно предложить спеть эту часть по методу «эхо» - вслед за учителем.

- на первом уроке разучивается 1-2 куплета;

- на последующих уроках следует предложить детям вспомнить песню по мелодии запева и спеть её на определенный слог («лю-лю», «ле-ле»), закрепить понятие «запев» и «припев»;

- затем запев поручается спеть группе певцов или одному исполнителю, а припев - всему классному хору, закрепив при этом понятия «сольное» и «хоровое» пение;

- можно предложить группе детей водить хоровод: при исполнении запева ходить по кругу, на припев - кружиться на месте;

- в процессе освоения песни могут быть успешно использованы ходьба под музыку и отстукивание долей песни;

- полезно применять и следующий прием - во время пения мелодии песни наглядно показывать ее движение рукой;

- пробовать исполнять двухголосное пение, прежде объяснив детям, что существует многоголосное пение, которое очень украшает песню.

Дети поют выученную мелодию, учитель, одновременно с ними исполняет мелодию дополнительного второго голоса.

- можно использовать игру на д.м.и. для активизации музыкально-слухового внимания первоклассников;

- ходе исполнения песни полезно использовать прием ритмического аккомпанемента: исполняя произведение, дети ладошками отхлопывают ритмическую фигуру;

- работа над выразительностью исполнения.

Примерно так может проходить работа по разучиванию песни в первом классе.

Движения под музыку

Уметь:

- ритмично ходить в характере музыки;
- выполнять в хлопках простой ритм, пунктирный ритм;
- отмечать движением руки разную высоту звуков.
- выполнять, сидя на месте, простые изобразительные и танцевальные движения.

Методические рекомендации в работе с учащимися 2-го класса

Основные положения, которые лежат в основе работы с учащимися 1-го класса сохраняются и по отношению к второклассникам.

Школьники в процессе обучения во втором классе слушают музыку разной тематики. Учитель призван формировать у детей способность переживать те настроения и чувства, которые испытывает человек, слушая музыку. Очень желательно использовать русские народные песни собственного региона. Программа по музыке предусматривает те же задачи, что и в предыдущем классе

Во втором классе закрепляются умения анализировать музыкальные произведения, в связи с чем педагог использует методы музыкальной работы, активизирующие творческую активность детей. Важно, чтобы на уроках создавалась своеобразная *«поисковая ситуация»*. Педагог проводит с второклассниками профессионально грамотные беседы о музыке. Полезны вопросы, побуждающие к сравнению и сопоставлению («Что разное вы слышите в двух колыбельных?» «Что в них общее?»), вопросы обобщающего характера («Чем отличаются народные песни от композиторских?», «Какие музыкальные средства используют, когда сочиняют веселую музыку? А страшную? А грустную?»).

Во втором классе учитель продолжает вырабатывать у детей вокально-хоровые навыки. В репертуар включаются и двухголосные песни, развивающие

умение исполнять одну хоровую партию, слыша и опираясь на другую, пение попевок по нотам, а также вокальные упражнения, которые повторяются из урока в урок, на протяжении всего учебного года.

Основные итоговые ориентиры для учителя 2 класса:

Учащиеся должны знать:

- жанры народных песен: хороводные, лирические, календарные;
- состав оркестра народных инструментов;
- внешний вид и тембр домры, гуслей, балалайки, баяна, дудочки и трещотки;
- музыкальные термины и названия: лад (мажорный, минорный), нотный стан, ноты, знаки альтерации (диез, бемоль), тон, полутон, нота с точкой, длительности (целая, половинная, четверть, восьмая);
- структуры построения музыкальных произведений: рондо, сюита;
- особенности звукоизвлечения при игре на музыкальных инструментах;

Учащимся нужно уметь:

- узнавать усвоенные музыкальные произведения, их названия, авторов;
- делать разбор музыкального произведения с помощью учителя;
- сравнивать характер, темп, регистр двух музыкальных произведений;
- выразительно исполнять песни;
- оценивать пение свое и одноклассников;
- распевать один слог на несколько звуков;
- петь мелодии со звуковедением нон легато, стаккато не только в умеренном, но и в подвижном темпе;
- выделять сильную долю в трехдольном размере;
- импровизировать мелодии в характере персонажей сказок; в жанре марша, песни и танца; ритмическое сопровождение в характере музыки, мелодии на стихотворное двустопное в соответствии с его эмоционально-смысловым содержанием;
- выполнять простой ритмический рисунок;
- выполнять изобразительные и танцевальные движения;
- менять движения с изменением музыки;
- исполнять двухголосие песни.

Методические рекомендации в работе с учащимися 3-го класса

В 3 классе знания о русской и мировой музыкальной культуре включают сведения о композиторах, о своеобразии русской музыки и ее связях с музыкальной культурой народов России, понятия о симфоническом оркестре, группах его инструментов, о симфонической картине, полифонии.

В 3 классе изучаются балетная и оперная музыка, музыкальная жизнь России: концертные залы, музыкальные конкурсы, театры оперы и балета, праздники песни, исполнительские музыкальные коллективы, музыкальные учебные заведения.

В разделе «Хоровое пение» предусмотрена работа над чистотой интонации, дикцией, терцовым двухголосием, исполнение подголосочной полифонии.

В разделе «Игра на музыкальных инструментах» предусматривается: овладение навыками подбора по слуху, ансамблевого исполнения, корректировка качества исполнения различных партий детского оркестра, подбор несложных мелодий на разных инструментах.

Основные итоговые ориентиры для учителя 3 класса:

Учащиеся должны знать:

- состав симфонического оркестра, его группы: струнная, духовая (деревянная и медная), ударная;
- музыкальные термины и названия: концерт, спектакль, опера, балет, консерватория, симфоническая картина, музыкальный конкурс, музыкальные концертные залы и театры; ария, увертюра, антракт, пауза;
- музыкальные тембры инструментов симфонического оркестра;
- духовные стихи;
- формы вождения хороводов.

Учащимся нужно уметь:

- выразительно исполнять песни;
- по-разному произносить текст в зависимости от характера песни;
- четко исполнять песни с пунктирным ритмом, с синкопами;
- узнавать звучание групп симфонического оркестра, фрагменты из опер и балетов;
- определять состав исполнителей музыки (духовой или симфонический оркестр, оркестр народных инструментов);
- импровизировать двух-трехголосное ритмическое сопровождение в характере музыки, сочинение подголосков, окончания "фраз отдельных русских народных песен, мелодии на стихотворный текст (четверостишие) в соответствии с его эмоционально-смысловым содержанием;
- инсценировать сюжеты игр и тексты песен пластическими движениями, передавать музыкально-игровые образы, исполнять дробный шаг, пружинку и т.д.

Методические рекомендации в работе с учащимися 4 класса

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания в 4-м классе являются обобщенные ключевые знания. Четвероклассники должны уметь импровизировать в определенном жанре и досочинить заданные мелодии, импровизировать имена в пении, мелодии без слов, музыкальные вопросы и ответы, транспонировать простые мотивы.

В раздел «Ритмика» предусмотрено придумывание своих движений для музыкальной игры, хоровода, пляски, комбинирование знакомых элементов танца, создание собственных движений, своего простого танца, собственных композиций музыкальных игр, продумывание последовательности эпизодов и действий персонажей сценической игры.

В раздел «Игры на музыкальных инструментах» - ориентировка в записи несложных оркестровых партитур.

Основные итоговые ориентиры для учителя 4 класса.

Учащиеся должны знать:

- жанры русской народной песни (исторические, трудовые, свадебные, шуточные);
- характерные особенности музыкального языка народной песни: переменный лад, свободное многоголосие на основе подголосочной полифонии;
- способы использования народной песни в профессиональном творчестве: цитирование, варьирование, сочинение музыки в народном духе;

Учащимся нужно уметь:

- делать разбор музыкальных произведений;
- определять общий характер музыки;
- охарактеризовать средства музыкальной выразительности - мелодию, темп, динамику, регистр, лад (мажорный, минорный натуральный и гармонический, переменный), гармонию, фактуру (гомофонно-гармоническую, гармоническую, полифоническую);
- проследить развитие музыкального образа и изменение средств музыкальной выразительности;
- разбираться в строении произведений;
- в пении соблюдать певческую установку, правильно дышать, распределять дыхание при исполнении песен с различными динамическими оттенками (от пиано до форте);
- петь свободно, легко, звонко, с мягкой атакой звука, напевно (легато, нон легато, стакато, маркато);
- пользоваться цепным дыханием в процессе хорового пения, петь интонационно чисто, ясно и грамотно произносить текст песен;
- импровизировать ритмическое сопровождение в характере музыки, подголоски к песням, досочинять заданные мелодии и придумывать свои на заданные стихи;
- передавать в движениях синкопированный ритм;
- исполнять ритмический рисунок музыки на ударных детских инструментах;
- комбинировать знакомые элементы танца;
- придумывать свои движения для игры;
- создавать свои простые танцы;
- создавать собственные композиции игр;
- продумывать последовательность эпизодов и действий персонажей музыкального спектакля;
- создавать свою оркестровку из набора детских элементарных инструментов с обоснованием собственного замысла;

Критерии оценки музыкально-практической деятельности младших школьников на уроках музыки

Сергеева Г. П. пишет: «В практической работе учителей начальной школы вопрос о критериях оценки музыкально-педагогической деятельности учащихся остается спорным.

В начальной школе оценка успешности музыкального развития ребенка может носить, на наш взгляд, лишь поощрительный, стимулирующий характер. Она должна учитывать индивидуальный исходный уровень общего и музыкального развития школьника, интенсивность формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке.

Ни отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и очевидного эмоционального отклика на музыку, ни скудность речевых характеристик воспринимаемой и исполняемой музыки, ни нарушение координации между слухом и голосом, слухом и двигательными проявлениями в процессе коллективного музицирования не могут служить поводом для отрицательной оценки действий учащегося на уроках музыки.

Именно отсутствие «общего знаменателя» музыкального развития ребенка на начальном этапе массового музыкального образования, отсутствие возможности корректировки учителем индивидуального роста учащихся в условиях коллективных форм работы с детьми на уроке музыки вызывает необходимость бережного, внимательного отношения педагога к оценке детских опытов общения с музыкой. Поэтому рекомендации для оценки уровня музыкального развития учащихся начальной школы, которые мы предлагаем ниже, носят лишь условный характер.

Учащиеся 1-4 классов должны:

- эмоционально воспринимать музыку в различных формах общения с музыкальными произведениями: прослушивании, пении, детском музицировании, пластическом интонировании и др.;
- проявлять устойчивый интерес к музыке как искусству и к музыкальным занятиям;
- иметь первичные представления о жизненном содержании музыки, адекватно ему понимать средства музыкальной выразительности и образности;
- располагать представлениями о простых (песня, танец, марш) и сложных (опера, балет, симфония, концерт) жанрах музыки, об интонации, как носителе смысла музыкального произведения, о средствах развития и формообразования. Использование специальной терминологии в начальной школе предусматривается в минимальном объеме;
- иметь начальные представления об особенностях русской музыки и музыки других народов мира (на примере лучших образцов мировой музыкальной культуры);

- располагать элементарными сведениями о деятельности композитора, исполнителя, слушателя (на примерах народной и профессиональной музыки и собственного опыта общения с музыкальными произведениями);

- владеть навыками восприятия музыки, ее элементарного анализа (размышлять о музыке, давать ей собственную оценку) - обладать навыками и умениями коллективного исполнения музыки в соответствии с задачами музыкального обучения в каждом классе. (Сергеева Г. П., 22, с. 13- 14).

Методические рекомендации в работе с шестиклассниками

Дети в 11 - 12 лет легко возбудимы, очень подвижны, говорливы. Они ощущают постоянную потребность в деятельности, чувствуют себя взрослыми и самостоятельными. Учитывая все это, важно заинтересовать занятиями, увлечь их, опираясь при этом на их самостоятельность.

Слушание музыки

Шестиклассники должны знать:

- особенности *венской классической школы* (логичность, ясность, уравновешенность и гармоничность художественных образов; простота, стройность формы, народность);

- *музыкальный стиль романтиков* (красочность, картинность, изобразительность, воплощение оттенков эмоциональных состояний, яркость гармонии, лиризм);

- знать строение музыкальных произведений, написанных в сонатной форме, различать *вступление, экспозицию, разработку, коду*;

должны уметь:

- делать разбор музыкального произведения (определить общий характер музыки; назвать и проанализировать средства музыкальной выразительности, использованные композитором),

- соотносить содержание произведения с выразительностью использованных музыкальных средств;

- определять на слух характерные черты стиля венской классической школы, музыкального романтизма.

- узнавать при прослушивании музыку Л.Бетховена, Э.Грига, Чайковского, С. Прокофьева и др;

- отличать особенности индивидуального исполнительского стиля выдающихся певцов и инструменталистов на примерах творчества Ф.Шаляпина, С.Рихтера, Д. Ойстраха.

Хоровое пение

Голоса детей в этом возрасте становятся сильнее, ярче по тембру, учащиеся поют активнее. Однако энергия, активность, живость шестиклассников нередко являются причиной того, что они поют крикливым, форсированным звуком.

Шестиклассникам необходимо:

- «петь легко, мягко, не форсируя звук;
- ясно, грамотно произносить текст, петь, соблюдая ритмическую четкость и ясность дикции в песнях;
- чисто и выразительно исполнять хором песни с различными видами двухголосия: терцовое соотношение, самостоятельное движение голосов, подголосочная полифония;
- в продвинутых классах можно петь трехголосно, четко и легко исполнять мелкие длительности в песнях подвижного характера;
- петь в диапазоне:
высокие голоса - до первой октавы - ми второй октавы,
низкие голоса - ля малой октавы - до (ре) второй октавы.

Распевание

В распевание учитель включает двухголосные упражнения. Как правило, попевка начинается с одноголосной мелодии, разделяющейся затем на два голоса. После усвоения таких попевок можно переходить к упражнениям, начинающимся сразу с двухголосия.

Очень полезно использовать в распевании темы из вокальных и инструментальных произведений, сначала лучше петь их на разные слоги, затем со словами.

Следует остановиться на тех местах, где слоги распеваются на нескольких звуках. Их можно учить не целиком, а постепенно, по частям.

Не стоит в один урок петь много разных упражнений. Для последовательного вокального развития учащихся, учителю необходимо планировать комплекс распеваний.

Разучивание песни

Поскольку шестиклассники в силу своих возрастных особенностей подвижны, нетерпеливы и не могут долго и тщательно работать над песней, поэтому важно вызвать у них интерес к процессу разучивания и в работе давать им возможность проявить активность, инициативу.

Для этого перед началом разучивания учителю надо:

- выразительно спеть произведение или показать в записи;
- рассказать об интересных, значительных обстоятельствах его возникновения.

Акцент нужно делать главным образом на выработку певческих навыков - дикции, звукообразования, дыхания; на выразительность звучания песни. При разучивании двухголосной песни не следует слишком долго работать с каждой вокальной партией отдельно, желательно почаще их соединять.

Пение по нотам

Полезно давать ученикам задания, активизирующие их внимание, например, узнать мелодию знакомой песни, записанной на доске без слов. Дети мысленно пропевают мелодию, представляют в уме и наконец, узнают. Для начала задание можно упростить: по записи на доске узнать одну из трех

названных песен. Такие задания развивают внутренний слух, укрепляют связь между слухом и зрением, способствуют приобщению детей к чтению нот.

Игровые приёмы в работе над песней

Игровой прием - самый точный

Для его выполнения желательно иметь в классе усилитель с микрофоном на высокой стойке. Шестиклассники, выбранные для пения фрагмента, должны успеть в нужное время подойти к микрофону и спеть в него свой отрывок. Далее необходимо аккуратно отойти от микрофонной стойки (не задев ненароком очередного певца и не опрокинув микрофон) и спокойно сесть на место.

Рекомендуемый прием очень активизирует класс, а учащиеся, не обладающие особыми голосовыми данными иногда, даже неожиданно для себя, показывают необычно высокие исполнительские результаты.

Пение по цепочке

Игровой прием, доставляющий шестиклассникам массу удовольствий. Песня исполняется по фразам каждым ребёнком в отдельности. Учитель садится за инструмент, и каждый из вызванных учеников поет свой фрагмент, стараясь попасть в нужный ритм и спеть интонационно правильно. После пения класс оценивает успехи поющих, выбирая среди них того, кто лучше всех исполнил свой отрывок песни.

Импровизация

Шестиклассники могут импровизировать:

- двух- и трехголосное ритмическое сопровождение в характере музыки; подголоски к мелодиям песен;
- мелодии на стихотворные тексты.

Методические рекомендации в работе с семиклассниками

В VII классе значительно расширяется круг интересов учащихся, усиливается деятельность их мышления, внимание становится более устойчивым. Голоса звучат сильнее, звонче, яснее, выявляются тембры. У отдельных мальчиков появляются признаки наступающей мутации, они начинают хрипеть, срываются на верхних звуках.

Семиклассникам доступны такие формы музыкального самообразования и самовоспитания, которые связаны с использованием аудиотехники, созданием домашней фонотеки, составления предметного каталога к ней.

Слушание музыки

В ходе музыкальных занятий в VII классе у учащихся на основе приобретенного ими музыкально-эстетического опыта формируется представление об основных направлениях европейской и русской музыкальной культуры конца XIX - начала XX в., также даётся представление о джазе, тесно связанном с традициями негритянского фольклора; рассказывается о влиянии джаза на творчество композиторов. В данном классе следует шире

использовать активные методы обучения, побуждающие детей сосредоточенно «наблюдать», слушать музыку, давать верные и меткие ответы.

Особенно полезно использовать *метод создания «проблемных ситуаций», метод сопоставлений, сравнений*, например:

О чем здесь говорится?

Ниже приводятся высказывания о музыке, пении, исполнительском искусстве. Учащиеся должны их прослушать, а затем высказать свое представление о сути каждого из них.

Самые пестрые птицы поют хуже всего. (Г. К. Лихтенберг.)

Грустно слушать музыку без слов, но еще грустнее слушать музыку без музыки. (М. Твен.),

Соловей берет качеством — воробей количеством. (Э. Кроткий)

Не всякому слуху верь — даже слуху музыкального критика (Э. Кроткий.).

Барабан может заглушить весь оркестр, но не может заменить его. (Э. Кроткий.)

Кто здесь родился?

Вспомните, кто из композиторов родился в:

- Сонцовке. (С. Прокофьев.)
- Желязовой Воле. (Ф. Шопен.)
- Воткинске. (П. Чайковский.)
- Цвиккау. (Р. Шуман.)
- Тихвине. (Н. Римский-Корсаков.)
- Бонне. (Л. Бетховен.)
- Зальцбурге. (В. А. Моцарт.)

В каких операх звучат эти слова?

Перед вами начальные слова популярных арий и хоровых эпизодов из знакомых вам опер. Какие это оперы и кто их сочинил?

Чуют правду... («Иван Сусанин» — «Жизнь за царя» М. Глинки, ария Ивана Сусанина.)

Близок уж час торжества моего... («Руслан и Людмила» М. Глинки, ария Фарлафа).

Не о том скорблю, подруженьки... («Иван Сусанин» — «Жизнь за царя» М. Глинки, романс Антонида).

Славься, славься, Русь моя! («Иван Сусанин» — «Жизнь за царя» М. Глинки, заключительный хор).

Грустно мне, родитель дорогой... («Руслан и Людмила» М. Глинки, ария Людмилы).

Не счесть алмазов в каменных пещерах... («Садко» Н. Римского-Корсакова, песня Индийского гостя).

Высота ли, высота поднебесная... («Садко» Н. Римского-Корсакова, песня Садко с хором из четвертой картины).

Хоровое пение

К моменту окончания VII класса у учащихся пробуждается интерес к своему «новому» юношескому голосу. Время учебы в VII классе падает на начало старшего подросткового возраста. В этот возрастной период физическое развитие организма продолжает протекать неравномерно. Весьма индивидуально происходит в этот период и развитие голоса подростка, процесс протекания мутации.

Диапазон голоса делается шире:

сопрано поют в пределах $до - mi^2$ ($фа^2$),

альты - в пределах $си_{\text{мал}} - до^2$ ($ре^2$).

Учитель должен знать индивидуальные голосовые особенности каждого из участников хора, своевременно советовать на какой-то срок воздерживаться от пения, петь в щадящем режиме (не брать высоких звуков, не петь громко).

В пении продолжается работа над двухголосными песнями и попевками. В работе над произведением останавливаться на трудных двухголосных местах, «тянуть» их подольше, вслушиваться в звучание. Продолжать работать над пением без сопровождения. Оно помогает развивать внимание семиклассников, певческую самостоятельность их, понимать и ценить красоту хорового звучания.

Распевание

Как и в предыдущие годы, в VII классе серьезное внимание следует уделять вокально-хоровым упражнениям.

Примеры распеваний:

- пение звукоряда в разных тональностях, его отрывков сверху вниз и в восходящем движении;
- пение простых трехголосных аккордов на гласную или с закрытым ртом (в хорошо подготовленных классах);
- распевание темы из вокальных и инструментальных произведений, рекомендуемых программой для слушания музыки;
- пение хроматической гаммы или её отрезков.

Импровизация

Семиклассники успешно импровизируют ритмические аккомпанементы к песням, мелодии на достаточно сложный стихотворный текст.

Раздел «Движение под музыку» отсутствует по причине его неактуальности.

Игровые приемы в работе над песней

Эхо

В процессе исполнения вокально-хоровых упражнений учитель может предложить ребятам поиграть в эхо. Игра эхо происходит так: учитель поет два такта, затем, не прекращая аккомпанемента, замолкает, давая учащимся возможность повторить то, что только что было им пропето. Затем импровизирует следующие два такта, которые следом повторяют ребята,

и т.д. вплоть до заключительного протяжного звука, обозначающего окончание этой эхо-импровизации.

Узнать песню по ритму

Учитель (сам или поручив сделать это ученику) отхлопывает ритм одной из песен, разученных в классе. По ритму учащиеся пытаются определить, какая песня задумана.

Ритмический аккомпанемент.

Класс делится на две группы. Одна из них исполняет песню, а другая негромко отхлопывает определенную ритмическую фигуру. Такой «аккомпанемент» улучшает выполнение поющими ритмического рисунка песни, а общее ее исполнение обогащается новой «краской». Особенно хорошо удается исполнять песни маршевого и плясового характера.

Ритмическое эхо. Учитель отхлопывает различные ритмические фигуры. Учащиеся, прослушав их, повторяют эти фигуры всем классом. В музыкально продвинутых классах задание можно усложнить следующим образом.

Не делая пауз, учитель отхлопывает ритмические фигуры, а учащиеся повторяют их, отставая на один такт, канон. Неожиданный эффект этого задания заключается в том, что оно значительно облегчает последующую работу над канонами и хоровым многоголосием.

Уши - назад! Суть этого игрового приема заключается в том, что в процессе хорового пения руководитель хора командует: «Уши - назад!» По этой команде участники хора прикладывают к ушам спереди плотно сжатые ладошки.

В результате этого они начинают лучше слышать правильное пение товарищей, сидящих сзади. Общее звучание и интонация хорового коллектива при этом значительно улучшаются (автор приёма известный педагог-вокалист В. В. Емельянов).

Методические рекомендации в работе с восьмиклассниками

VIII класс является итоговым, в нем происходит завершение, закрепление всего ранее усвоенного. Иногда по разным причинам музыкальное образование в предыдущие годы не имело планомерного и целенаправленного характера, не обеспечивало систематичности и последовательности в овладении учащимися материалом.

Поэтому, планируя свою работу на этом этапе, учителю следует исходить из фактического состояния класса. Он должен попытаться по возможности восполнить пробелы предыдущих лет и вместе с тем подготовить почву для дальнейшей самостоятельной музыкальной деятельности учащихся.

Учащиеся VIII класса уже могут:

- подготовит доклад о жизни и творчестве композитора;
- вести музыкальный календарь по школьному радио;
- многие восьмиклассники могут разучить с младшими школьниками некоторые песни или отдельные хоровые партии и т. п. Преподаватели, при-

влекающие к такой работе восьмиклассников, получают иногда удивительные результаты.

Музыкальные интересы ребят в этом возрасте становятся более избирательными, чем раньше, поэтому не всё, что рекомендует программа, принимается каждым из них одинаково: что-то нравится безоговорочно, а другое - нет, даже если это и превосходная музыка.

Учителю необходимо считаться с индивидуальными запросами и не подходить с единой меркой ко всем высказываниям учащихся о прослушанной музыке или разучиваемой песне.

Слушание музыки

С учащимися VIII класса нельзя работать методами и приемами, пригодными для младших школьников, поскольку восьмиклассники уже владеют произвольным вниманием, им доступно прослушивание произведений крупной формы (увертюры, части симфонии, сонаты). Мышление подростков характеризуется высоким уровнем обобщения, умением аргументировать свои суждения и высказывая.

Поэтому главной задачей учителя является использование этих возрастных возможностей для более углубленного понимания учащимися общих закономерностей музыкальной речи: выразительного значения лада, метроритма, гармонии, особенностей формы, жанров и т.п.

Музыкальный уровень восьмиклассников позволяет широко использовать метод создания в классе «проблемных ситуаций», когда различные мнения рождают новые идеи.

Знакомя восьмиклассников с творчеством выдающихся композиторов, преподаватель помогает учащимся:

- осознать новаторство стиля этих композиторов;
- рассказывает учащимся о музыке в кино и театре, подчеркивает ее значение и роль;
- углубляет понимание учащимся музыкально-драматических жанров - оперы и балета;
- обращает внимание на современные жанры, такие как, эстрадная музыка и авторская песня;
- знакомит подростков с творчеством различных по индивидуальному стилю современных композиторов - Г.Свиридова, Р.Щедрина и др. с характерными чертами Венской классической школы, романтического направления в музыке, новой русской музыкальной школы, музыки XX в.

Хоровое пение

Важной задачей музыкального руководителя в области вокально-хоровой работы является выравнивание звучания голосов. К VIII классу большая часть мальчиков находится в состоянии мутации. В определенной мере мутация свойственна и девочкам.

Картина состояния голосов восьмиклассников часто характеризуется крайней пестротой и разнообразием: некоторые из них еще поют детскими

голосами, другие — «новыми», изменившимися, у третьих происходит бурный процесс возрастных изменений голосового аппарата.

Замечено, что перед началом периода острого протекания мутации у мальчиков наблюдается своеобразный «расцвет» детского голоса: в это время хорошо берутся верхние звуки диапазона, голос звучит полно, насыщенно.

Мальчиков с "расцветшим" голосом надо особенно щадить, им следует уменьшать певческую нагрузку. Тем самым отодвигается начало мутации». Голоса мальчиков постепенно становятся мужскими, а голоса девочек - женскими.

Мутация человеческого голоса проходит три стадии.

На первой - голос понижается, одновременно уменьшается его рабочий диапазон. Звук делается хриплым, грубоватым. Вместо хорошо звучащих «верхов» лучше начинают проявляться звуки нижнего отрезка рабочего диапазона.

Вторая стадия - характеризуется своеобразным «переломом» в голосе: звукоизвлечение при этом дается со значительным трудом, голос теряет послушность, гибкость.

Третья стадия развития голоса начинается с того момента, когда новое его звучание только что установилось. При этом явные изменения в голосах юношей (понижение на октаву) заставляют преподавателя уделять им особое внимание, беречь их, охраняя от чрезмерных нагрузок.

Диапазоны голосов в тот период весьма индивидуальны, и можно наметить лишь их примерные границы.

Сопрано первые: до первой - соль второй октавы;

сопрано вторые: ля малой - ми второй октавы;

юношеские голоса тенора - до малой - ми первой октавы (по Д.Л.Локшину);

басы - си большой - до первой октавы.

У восьмиклассников ко времени окончания учебного года уже проявляется звучание взрослого голоса. В их пении прорисовываются индивидуальные тембровые особенности, своеобразие певческой манеры.

Необходимо, чтобы учащиеся знали:

- свои возможности по силе голоса, по продолжительности пения на одном дыхании;

- о возрастных изменениях тембра и певческого диапазона в связи с мутацией голоса (хрипота, сокращение диапазона за счет верхних звуков);

- мальчикам в этот период следует, возможно, дольше сохранять детское звучание голоса;

- учащиеся должны знать правила пения и охраны голоса в период мутации;

- песни основного репертуара, разученные на занятиях.

Желательно научить подростков-восьмиклассников исполнять авторские песни с присущими этому песенному жанру чертами речитативности, особой задушевности и личностного отношения. Восьмиклассники с интересом разучивают произведения, в которых поднимаются темы любви, мужества, отношения к важным событиям современности.

В VIII классе учащиеся могут исполнять песни и хоровые произведения в следующих рабочих диапазонах:

высокие голоса - *си* малой октавы - *фа* второй октавы;

низкие голоса - *ля* малой октавы - *до* второй октавы;

юношеские голоса — *ре* малой октавы — *до* первой октавы.

Учитель должен постоянно проводить индивидуальные прослушивания учащихся для выявления особенностей звучания их голосов, быть очень внимательным и тактичным, чтобы не отбить у подростка желания петь вообще.

Школьники-подростки нуждаются в *охране голоса*, но не путем прекращения пения, а активными методами:

- пением в удобном диапазоне;

-соблюдением разумной продолжительности занятий, с учетом эмоциональной и силовой нагрузки.

Распевание

В VIII классе программой предусматривается двухголосное и трёхголосное пение. Разучивание *двухголосного* произведения или упражнения можно начинать следующим образом:

- сначала все пропевают верхний и нижний голос (в некоторых случаях отдельные учащиеся с явными признаками мутации поют только нижний голос);

- затем после раздельного разучивания по партиям оба голоса соединяются, и упражнение (песня) поется в медленном темпе, чтобы дать возможность поющим ясно услышать новое, двухголосное звучание.

При переходе к *трехголосному пению* в процессе разучивания хорового сочинения:

- хуже интонирующая партия голосов может петь со словами, а партия, которая интонирует верно, - на слог или с закрытым ртом.

- улучшению вертикального строя способствует исполнение песни ансамблем из нескольких учащихся, остальные слушают и получают наглядный пример того, как звучит трехголосное пение.

- пение ансамбля должно чередоваться с исполнением песни всем классом.

Справочно-библиографическая литература

1. Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе [Текст] / Э.Б.Абдуллин - М., 1983.
2. Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей (от детского сада к начальной школе) [Текст] / Ю.Б.Алиев - Воронеж, 1998.
3. Безбородова Л. А. Дирижирование [Текст] / Л.А. Безбородова - М., 2000.
4. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев - М., 2002.
5. Белобородова В.К. Музыкальное восприятие. К теории вопроса [Текст] // В.К. Белобородова - М., 1975.
6. Бурцев К. Об оценках, отметках и ценностях: школьная оценка как средство педагогической поддержки [Текст] // К. Бурцев - М., 1996.
7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко - М., 1998.
8. Исаева Л.А., Кириленко Н.П. и др. Урок музыки – урок искусства [Текст] / Л.А. Исаева Н.П. Кириленко – Саратов, 1999.
9. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? [Текст] / Д.Б. Кабалевский - М., 1989.
10. Кабалевский Д. Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы: Программа по музыке (с поурочной методической разработкой) для общеобразовательных школ 1-3 классы [Текст] / Д.Б. Кабалевский - М., 1980.
11. Кабалевский Д. Б. Про трех китов и про многое другое: Книжка о музыке. [Текст] / Д.Б. Кабалевский - М., 1976.
12. Машенко Н.М. Использование музыки на уроках литературы [Текст] / Н.М. Машенко - М., 1978.
13. Халабузарь П., Попов В, Добровольская Н. Методика музыкального воспитания [Текст] / П. Халабузарь, В. Попов, Н. Добровольская - М., 1990.
14. Музыка в начальной школе: Методическое пособие для учителей [Текст] /Под ред. Д.Б.Кабалевского [Текст] / - М., 1980.
15. Музыкальное образование в школе: Учеб. пособие [Текст] / Под ред. Л. В. Школяр. - М., 2001.
16. Надолинская Т. В. Методические рекомендации к учебному комплексу «Музыка»: 1 - 3 кл. [Текст] / Т. Надолинская - Таганрог, 1998.
17. Осеннева М. С., Самарин В. А., Уколова Л. И. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом [Текст]/ М.С. Осеннева, В.А. Самарин, Л.И. Уколова - М., 1999.
18. Сергеева Г.П. Программа и методические материалы по предмету «Музыка» [Текст] / Г.П. Сергеева - М., 1997.
19. Стулова Г.П. Хоровой класс. Теория и практика вокальной работы в детском хоре [Текст] / Г.П. Стулова - М., 1988.
20. Струве Г. Школьный хор: Книга для учителя [Текст] / Г. Струве - М., 1981.
21. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей [Текст] / Б.М. Теплов - М., 1947.

22. Терентьева И. А., Шитикова Р. Г. Программа «Музыка»: Музыкально-эстетическое воспитание. 1- 4 кл. [Текст] / И.А. Терентьева, Р.Г. Шитикова - М., 1994.
23. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Музыкальное искусство / Программы четырехлетней начальной школы [Текст]/В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр - М, 2004.

Контрольные вопросы и задания***I. Вопросы по теории и методике музыкального воспитания***

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. «Целостность» как принцип музыкального воспитания.
6. «Образность» как принцип музыкального воспитания.
7. «Интонационность» как принцип музыкального воспитания.
8. Методы музыкального воспитания школьников.
9. Содержание музыкального обучения в школе.
10. Урок музыки (тип, вид, структура).
11. Музыкальное восприятие школьников.
12. Каковы этапы организации слушательской деятельности учащихся на уроках музыки?
13. Назовите разновидности музыкально-пластической деятельности учащихся на уроках музыки?
14. Охарактеризуйте общедидактические методы, действующие в музыкальном образовании.
15. Раскройте содержание метода эмоциональной драматургии.
16. Охарактеризуйте действие метода «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному на музыкальных занятиях.
17. В чем заключается сущность метода размышления о музыке?
18. Раскройте содержание метода художественного контекста.
19. В чем заключается сущность метода сочинения сочиненного?
20. Раскройте сущность метода создания композиций.
21. В чем суть метода пластического интонирования?
22. Музыкальное искусство в образовательном процессе
23. Основные элементы содержания музыкального образования
24. Музыкальные способности и особенности их развития у детей школьного возраста.
25. Хоровое пение в школе. Методы работы над школьной песней.
26. Детский голос и особенности его развития.
27. Урок музыки как основная форма общего музыкального образования и как урок искусства.
28. Учет успеваемости на уроке музыки. Виды домашних заданий.
29. Диагностика музыкального развития школьников
30. Внеклассная и внешкольная музыкальная работа с детьми.

II. Практические задания

1. Моделирование учебной ситуации по подготовке к проведению открытого урока музыки.
2. Моделирование учебной ситуации по вокально-хоровой работе на уроке музыки.
3. Составление поурочного развернутого плана работы над двухголосной песней, разучивание её с группой учеников.
Написание методического анализа песни для начальной и средней школы.
4. Моделирование учебной ситуации самостоятельной работы по слушанию музыки.
5. Моделирование учебной ситуации по художественно-педагогическому анализу музыкального произведения.
6. Моделирование учебной ситуации по ознакомлению школьников с основами нотной грамоты на уроках музыки.
7. Моделирование учебной ситуации по использованию детских музыкальных инструментов на уроках музыки.
8. Разработка планов – конспектов бесед для детей младшего школьного возраста об инструментах симфонического (народного) оркестра.
9. Составление партитуры пьесы (по выбору) для смешенного оркестра детских инструментов. Методика разучивания данной оркестровки с детьми.
10. Моделирование учебной ситуации по использованию музыкально-ритмических движений на уроке музыки.
11. Моделирование учебной ситуации по организации музыкальной игры, драматизации на уроке.
12. Моделирование учебной ситуации по проведению «нетрадиционного» урока музыки.
13. Составление плана – конспекта в форме сказки с включением в него различных видов музыкальной деятельности и проведение его с группой сокурсников.
14. Подбор музыкального материала и методов ознакомления старших подростков с современными направлениями в рок-музыке.
15. Подготовка и проведение разучивания песни, предназначенной для подростков, с группой соучеников.

III. Темы рефератов

1. Система музыкального *воспитания* К. Орфа.
2. Музыкальное воспитание в Венгрии (Б. Барток, З. Кодаи) и Болгарии.
3. Музыкальное воспитание в Великобритании, США, Японии.
4. Д. Б. Кабалевский - композитор и педагог.
5. Вариативность программ музыкальной педагогики на современном этапе.
6. Возможность и необходимость приобщения детей младшего школьного возраста к музыкальному творчеству.

7. Развитие певческих умений на уроке музыки.
8. Речевые импровизации как составная часть элементарного музицирования.
9. Патриотическое воспитание школьников на уроках музыки.
10. Музыкальный фольклор в художественно-эстетическом воспитании школьников.
11. Формирование и развитие интереса школьников к народной музыки.
12. Музыкально-художественная культура педагога как условие успешности организации педагогического процесса музыкального воспитания и развития ребёнка.
13. Инновационные технологии с использованием музыки.
14. Анализ материалов педагогических исследований по проблеме «Развитие детского музыкального творчества».
15. Различные подходы отечественных и зарубежных педагогов к проблеме художественного творчества детей.
16. Активизация музыкально-творческих проявлений детей в процессе восприятия музыки.
17. Творческое развитие школьников на уроках музыки.
18. Разносторонняя музыкальная деятельность – важное условие музыкального развития школьников.
19. Музыкально-дидактические игры в обучении музыкальной грамоте младших школьников.
20. Развитие музыкально-творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности.

Приложение II.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов **Тема. Творчество И. С. Баха в музыкальном искусстве** **XVII - XVIII веков**

Вопросы по теме:

1. Во время какого стилистического перелома в западноевропейской музыкальной культуре творил Бах? Как это отразилось на его музыкальном языке? Что такое полифония?
2. С какой музыкой - духовной или светской - преимущественно связано творчество Баха? Какой музыкальный инструмент был его любимым?
3. Что такое жанр фуги? В чем его особенности?
4. Какой из жанров музыки Баха (органные фантазии, духовные кантаты, «Страсти», инструментальные сюиты и концерты) ближе всего соприкасался с центральным жанром музыки Нового времени - оперой? В чем это проявлялось?

Список литературы:

1. Берков В. Хорошо темперированный клавир И. С. Баха/1 Берков В. Избранные статьи и произведения. - М., 1977.- С. 280 - 297.

2. Ливанова Т. История зарубежной музыки до 1789 года. Кн. 2. - М., 1982. - С. 13- 86.
3. Оксер С. Музыкальная литература. - М., 1964. Вып. 3.- С. 17- 60.
4. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. - М., 1986, С. 3- 9, 16- 20.
5. Розеншильд К. История зарубежной музыки. - М., 1969 - Т. 1. - С. 339- 351.

Тема. Претворение художественных принципов романтизма в творчестве западноевропейских композиторов XX века

Вопросы по теме:

1. На каком общественном фоне возникло направление романтизма в искусстве?
2. Как проявил себя романтизм в музыкальной культуре? Перечислите особенности музыкального романтизма.
3. Какие новые национальные школы возникли в это время в музыкальной культуре Европы? Какие композиторские имена выдвинуло искусство романтизма?
4. Что представляет собой жанр музыкальной миниатюры? Чем объясняется расцвет этого жанра в эпоху романтизма?
5. Какие новые музыкальные жанры появились в это время? Какова судьба традиционных жанров в условиях романтизма?

Список литературы:

1. Александрова В., Мейлик Е. Ференц Лист. - Л., 1968.
2. Барановская Р. и др. Музыкальная литература. - М., 1988. 1991. - С. 54 - 57, 84 - 85, 185 - 186, 197 - 200, 226 - 235.
3. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. - М., 1988, С. 59 - 60, 74 - 86, 125 - 130.
4. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. - М., 1989. - Вып. 3. - С. 131 - 221, 361 - 552.
5. Друскин М. История зарубежной музыки. - М., 1967. - Вып. 4.- С. 12 - 16, 64- 69, 180 - 240, 248 - 302, 354 - 356, 477- 500.
6. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. - М., 1986; С. 90, 95-101, 108, 114-124

Тема. М. И. Глинка как родоначальник русской классической композиторской школы XIX века

Вопросы по теме:

1. Что составляет главную заслугу М. Глинки перед русской музыкальной культурой?
2. На достижения каких русских композиторов-предшественников опирался Глинка в своем творчестве?

3. В каких музыкальных жанрах работал Глинка? Что является его главными сочинениями?
4. С музыкой каких стран, помимо России, соприкасался Глинка в своем творчестве? Назовите произведения, в которых композитором затронута интонационная сфера других культур.

Список литературы:

1. Васина-Гроссман В. М, И. Глинка. - М., 1974.
2. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. - М., 1988.
3. История русской музыки.- М., 1990. -Т. 1. - С. 15-29, 126 - 410.
4. Левашева О. М. И. Глинка.- М., 1988.- Т. 2. - С. 222 - 231»
5. Левашова О, и др. История русской музыки. - М., 1980.- С. 124- 129.

Тема. Композиторы кружка «Могучая кучка» как представители музыкальной культуры второй половины XIX века

Вопросы по теме:

1. В чем заключалась особенность времени, когда происходило рождение «Могучей кучки», для русского общества и русской культуры?
2. Кто входил в состав «Могучей кучки»? Какие главные задачи в искусстве ставили перед собой участники кружка?
3. Какие композиторы кружка «Могучая кучка» стали классиками русской музыки?
4. Назовите основные сочинения А. Бородина и М. Мусоргского. Чем объясняются количественно скромные размеры их музыкального наследия?
5. Назовите главные сочинения Н. Римского-Корсакова. Какие жанры творчества являются центральными у этого композитора? Какая образная сторона его музыки тесно связана с первой профессией Римского-Корсакова - профессией военного моряка?
6. Какую сторону народной жизни, народного характера считал самой важной для понимания духа русского народа каждый из трех великих композиторов-«кучкистов»? Каким образом это нашло отражение в их творчестве?

Список литературы:

1. Зорина А. А. П. Бородин. - М., 1987.
2. Кошмина И. «Борис Годунов»: Пионерский музыкальный клуб. - М., 1978.- Вып. 22.
3. Кунин И. Н. А. Римский-Корсаков. - М., 1978.
4. Образцова И. Н. А. Римский-Корсаков. - Л., 1964.
5. Попова Т. А. П. Бородин. - М., 1987.
6. Слово о музыке: Хрестоматия. - М., 1990. - С. 90 - 240.
7. Соловцов А. Книга о русской опере. - М., 1980. - С. 74 - 123, 190 - 216.
8. Стасов В. М. П. Мусоргский в воспоминаниях современников. - М., 1988.

**Памятка
по подготовке и проведению открытого урока музыки**

Подготовка к уроку:

- подготовить план (разработку) урока;
- подобрать дидактический и художественный материал к уроку;
- разучить наизусть музыкальный и стихотворный текст песен;
- познакомиться с фрагментами классических произведений;
- проработать художественный материал в соответствии с разработкой урока;
- составить план работы над песней и план анализа произведения.

Перед открытым уроком:

1. Дать для присутствующих сравнительную характеристику класса, где будет проводиться урок:

- общее развитие детей (интеллект, речь, общая культура);
- увлечения, активность;
- отношения к занятиям музыкой и другим художественным дисциплинам;
- успехи детей по нехудожественным дисциплинам и пр.;
- музыкальное развитие детей (интерес к музыке, объем слушательского внимания, музыкальные пристрастия, степень развития гармонического и мелодического слуха, вокально-хоровые умения и навыки, теоретические, исторические и библиографические знания о музыке, уровень интонационно-образного мышления и т. д.).

2. Дать коротко программную характеристику урока в соответствии с подготовленной разработкой:

- тема четверти;
- тема урока, его место в системе уроков четверти;
- художественно-педагогический замысел урока;
- драматургия урока (подготовка кульминации, игра на детских музыкальных инструментах, пластическое интонирование, музыкальная игра).

После открытого урока:

1. Дать самооценку проведённого урока.
2. Ответить на вопросы присутствующих на уроке (школьного учителя, методиста-консультанта, других специалистов).
3. Выслушать и зафиксировать замечания и пожелания в свой адрес.

План работы над песней

1. Название песни.
2. Авторы стихов, музыки.
3. Нотный и стихотворный тексты.

4. Художественная ценность и педагогическая целесообразность песни (краткая аннотация).
5. Соответствие песни возрастным возможностям детей конкретного класса (физиологическим, психологическим, общекультурным и музыкальным).
6. Тема программы (четверти), в контекст которой включается песня.
7. Место песни в системе уроков четверти, в конкретном уроке.
8. Первое представление песни и процесс ее разучивания:
 - интонационно-образные особенности песни (выявление главных смысловых интонаций стихотворного текста и музыки);
 - распевание на отдельных интонациях без слов и с текстом;
 - учет характера, жанровой основы интонаций, их соответствие образному содержанию;
 - динамические, ритмические, ладовые, темповые особенности интонаций, их соотнесение с образным строем песни;
 - характер движения мелодии и сопровождения;
 - интонационно-драматургическое развитие песни;
 - углубленное интонационно-образное восприятие песни путем исполнения наиболее ярких средств выразительности с помощью пластического интонирования, игры на музыкальных инструментах, игровых моментов; особенности многоголосия и работа над ним.
10. Законченное исполнение песни (фрагмента ее).

Художественно-педагогический анализ музыкального произведения

1. Принадлежность к одной из трех сфер: песне, танцу, маршу, песенности, танцевальности, маршевости.
2. Средства выразительности (элементы музыкальной речи), которые помогли разобраться в этой музыке:
 - характер движения мелодии (плавно, отрывисто, поступенно, скачками);
 - темп (быстрый, медленный, умеренный);
 - лад (окраска светлая, темная);
 - динамика (громко, тихо);
 - тембр;
 - характер сопровождения,
 - форма (построение) музыки и пр.
3. Самостоятельное произведение или часть произведения крупного жанра.
4. Национальная принадлежность музыки: народная или написана композитором.
5. Интонационно - образная основа произведения. Зерно интонация. Развитие музыки. Музыкальный образ. Музыкальная драматургия
6. Какие мысли, идеи воплощены в музыке. Для чего создано это произведение.
7. Изобразительность музыки. При каких жизненных обстоятельствах могла бы звучать эта музыка.

8. Черты характера человека, выраженные в музыке, его настроение, чувства.
9. О каких событиях рассказывает музыка.
10. При каких жизненных обстоятельствах могла бы звучать эта музыка.

Содержание

Введение.....	3
Раздел I. Теория преподавания музыки	
в общеобразовательных учреждениях.....	4
Ребёнок как субъект содержания музыкального образования	4
Цель и задачи преподавания музыки.....	10
Принципы музыкального образования.....	14
Содержание музыкального образования.....	15
Виды музыкальной деятельности учащихся.....	20
Музыкальные способности.....	35
Межпредметные связи художественно-гуманитарных дисциплин в преподавании музыкального искусства.....	37
Формы организации музыкальных занятий.....	39
Внеклассная и внешкольная музыкально-воспитательная работа с учащимися.....	42
Художественно-педагогическая деятельность учителя музыки.....	46
Приоритетные профессиональные качества личности учителя музыки.....	48
Раздел II. Методика преподавания музыки	
в общеобразовательных учреждениях.....	52
Методика музыкального воспитания как наука	52
Методы музыкального воспитания.....	54
Методика преподавания музыки в школе.....	61
Методические рекомендации в работе с учащимися 1-го класса	61
Методические рекомендации в работе с учащимися 2-го класса.....	64
Методические рекомендации в работе с учащимися 3-го класса.....	65
Методические рекомендации в работе с учащимися 4-го класса.....	66
Критерии музыкально-практической деятельности младших школьников на уроках музыки.....	68
Методические рекомендации в работе с шестиклассниками.....	69
Методические рекомендации в работе с семиклассниками.....	71
Методические рекомендации в работе с восьмиклассниками.....	74
Справочно-библиографическая литература.....	78
Приложения.....	80

Учебное пособие

**Бойко Елена Евгеньевна
Фадеева Марина Анатольевна**

Теория и практика массового музыкального образования

Учебное пособие
для студентов

Авторская редакция

Подписано в печать