

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО

Саратовский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского

Институт искусств

**Профессиональный инструментальный учитель музыки:
хормейстерская подготовка**

Учебное пособие

Мещанова Любовь Николаевна

2014

Л.Н. Мещанова. Профессиональный инструментарий учителя музыки: хормейстерская подготовка. – Саратов, 2014. - 56 с.

Данное пособие содержит: анализ теории и практики подготовки учителя музыки к хормейстерской деятельности в условиях школьного хора, обязательный тезаурус учителя музыки; педагогические максимы и список специальной литературы по вопросам преподавания музыки в школе. Для учителей музыки, студентов музыкальных факультетов и отделений высших и средних педагогических учебных заведений,

Рецензент:

доктор педагогических наук Рахимбаева И.Э., профессор, директор Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Автор-составитель: Л.Н. Мещанова, 2014

Введение

Начинающие учителя музыки часто испытывает затруднения, вызванные изменениями, происходящими в области массового музыкального образования. Большое количество учебников, учебно-методических пособий, альтернативных и авторских программ несут в себе множество противоречий, связанных с определением того или иного понятия, с взглядами их авторов на цели, задачи и принципы массового музыкального образования. Привычным в музыкально-педагогической работе методам даются новые названия, затруднения вызывают вопросы, связанные с:

- хоровым исполнительством в средней школе;
- хормейстерской деятельностью в контексте школьного хора;
- интерпретацией основных категорий и понятий музыковедения в школьной практике преподавания музыки;
- особенностями урока музыки как урока искусства: (целостность, художественно-педагогическая идея, ее взаимодействие с учебной темой): интонационно-образной сущностью познания музыкального произведения;
- творческими заданиями и новыми технологиями музыкального образования и др.

Данное пособие, выпущенное в форме справочного издания, поможет студентам и учителям музыки разобраться в достаточно сложной многоголосой партитуре своего предмета, познакомит с видными представителями отечественной и зарубежной музыкальной педагогики, их взглядами и системами музыкального воспитания. Педагогические максимы дадут импульс творческим раздумьям учителя.

В пособии использованы материалы, подготовленные Л.А. Исаевой.

1. Хормейстерская подготовка учителя-музыканта

На современном этапе развития нашего общества назрела необходимость полнее использовать возможности общеобразовательной школы в эстетическом воспитании подрастающего поколения. Актуальность этой задачи возрастает в связи с основными направлениями реформы школы, в которых воспитанию и совершенствованию подготовки педагогических кадров отводится видное место.

Эффективность педагогического процесса определяется степенью соответствия его результатов поставленным целям. Цели выражаются в педагогических категориях, которые лежат в отдельных видах деятельности.

Смысловое значение сообщаемой информации усиливается благодаря использованию учителем целого арсенала средств выразительности: интонация, окраска – тембр голоса, его диапазон, динамика, а также мимика и жесты. Психофизическая природа учителя совершенствуется в процессе профессиональной деятельности, обогащая палитру педагогического влияния, и помогая ярче проявить свою индивидуальность.

Учитель музыки призван решать не только специфические – музыкальные – задачи, но и воспитательные. Своим профессиональным мастерством он оказывает действенное влияние на мировоззрение, взгляды и убеждения обучаемых. Урок музыки должен отличаться высокой художественностью, поскольку педагогический процесс оказывает влияние и на интеллект обучаемых, и на их чувства и эмоции.

Учитель-музыкант должен профессионально владеть дирижерским, хоровым (хормейстерским) и певческим мастерством и непременно иметь выносливый, хорошо тренированный голосовой аппарат.

На педагогической практике в школе типичные недочеты в хормейстерской подготовке следующие:

- неумелое пользование камертоном;
- недостаточный контакт с хоровым коллективом;
- плохой показ голосом;
- расхождение словесных указаний с дирижерским жестом;
- неумение ярко воплотить свои художественные замыслы из-за недостаточного развития психофизического аппарата.

Названные недочеты не являются случайными и свидетельствуют о том, что процесс подготовки современного учителя-музыканта нуждается в совершенствовании.

Учитель музыки должен иметь хорошую дирижерско-хоровую подготовку для постижения и воплощения изучаемого хорового произведения. Например, надо знать закономерности музыкального искусства и специфику средств музыкальной выразительности, а также

специфику хорового коллектива, как «музыкального инструмента» и его выразительные возможности, конкретные приемы управления звучностью, технологию работы со школьным хором, методы проведения репетиций; уметь прочесть музыкальное произведение, создать исполнительскую трактовку на основе авторского замысла, найти вокальное и дирижерское выражение изучаемого материала и, исходя из исполнительских задач, реализовать замысел в хоровом звучании.

В процессе дирижерско-хорового обучения, выполнения соответствующих дидактических задач, у студента формируются следующие приемы учебно-познавательной деятельности: анализ, сравнение, обобщение, подбор средств деятельности, перенос полученных знаний в новую педагогическую ситуацию.

Доступность, относительная простота заданий, возможность непосредственного использования этих результатов в практической работе в школе вызывает интерес, обеспечивая положительную мотивацию учения.

Успешно работать со школьным хоровым коллективом смогут те студенты, у которых интерес к вокально-хоровой работе будет воспитан настолько, что они смогут увлечь своим отношением к ней и учащимся различных возрастных групп. Только при умении «видеть» художественно-технические задачи в работе над хоровым произведением, гибко использовать репетиционные приемы, оперативно оценивать полученные результаты, появится уверенность в достижении цели.

Степень подготовленности к работе со школьным хоровым коллективом можно определить по следующим моментам:

- владение репетиционными приемами в работе над хоровым произведением: достижение точного звуковысотного интонирования, ритмической четкости, выразительного звуковедения, динамики и тембра;
- проявление умелого подхода к художественной «отделке» разучиваемого хорового произведения и настойчивости в решении художественно-технических задач;
- наличие интереса и увлеченности в работе, уверенности в достижении целей.

Совершенствованию дирижерско-хоровой подготовки будущего учителя-музыканта служит введение в учебный план дисциплины «Работа с детским хором», изучение которой ставит цель - совершенствование профессиональной подготовки студента в плане музыкально – творческой реализации дирижерских умений и навыков в управлении детским хоровым коллективом.

Требования к результатам освоения дисциплины «Работа с детским хором»:

Процесс изучения направлен на дальнейшее развитие следующих компетенций:

- способен исполнять технически точно и выразительно высокохудожественные инструментальные, вокальные, вокально – хоровые образцы классической (русской, зарубежной народной и современной музыки разных жанров, стилей, доступных для восприятия учащимся начальной и основной школы в сольном, ансамблевом и хоровом исполнении (СК -3);

- готов грамотно и педагогически обоснованно интерпретировать музыкальные произведения различных жанров и стилей (СК -4);

- готов осуществлять различные виды учебно-исследовательской музыкально-педагогической деятельности (СК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- жанры и стили музыкальных произведений, в том числе и хоровых;
- музыкальный фольклор;
- принципы и методы работы с детским хором;

уметь:

- определять форму, жанр, стиль и направление музыкального, в том числе и хорового произведения;
- организовывать восприятие хоровых произведений учащимися в процессе музыкального образования;
- анализировать хоровое произведение;
- организовывать вокально – хоровую работу в детском хоровом коллективе;

владеть:

- навыками слухового анализа;
- умениями интерпретации;
- навыками вокально-хоровой работы с детским хоровым коллективом в условиях образовательных учреждений разных уровней, форм и направлений.

Структура и содержание дисциплины «Работа с детским хором»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 часов.

п/п	Раздел дисциплины	Се мес тр	Недел я семес тра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
				Всего ауд.	Лекц.	Практ.	Самост.	
1	Методика дирижирования.	6	1	1	1		2	

2	Работа дирижера над хоровой партитурой	6	1	1	1		2	
3	Работа над детской песней	6	2	2	2		2	Реферирование литературы
4	Овладение техникой дирижирования на первом году обучения	6	3	2	2		2	
5.	Программа второго года обучения	6	4	2	2		2	Обзор хоровой литературы
6	Задачи третьего года обучения.	6	5	2	2		2	
7	Задачи четвертого года обучения.	6	6	2	2		2	
8	Особенности работы с детским хором	6	7	2	2		1	Составление плана работы над произведением для хорового практикума
9	Основы техники дирижирования. Методика работы над дирижерскими схемами	6	8	2		2	1	Составить репертуарный список для хора в школе
10	Средства художественной выразительности. Основные способы звуковедения	6	9	2		2	1	Устный анализ детской песни
11	Приемы для достижения ансамбля, строя, динамических изменений в процессе работы над произведением.	6	10	2		2	1	Подбор хоровых партитур на закрепление основных дирижерских приемов и навыков (по программе курса)
12	Темпы. Метроритмические средства выразительности: акценты, синкопы.	6	11	2		2	1	Самостоятельная работа по метроритмическим средствам выразительности и: акценты, синкопы
13	Динамика в дирижерском жесте	6	12	2		2	1	Разучивание вокально-хоровых

								произведений
14	Приемы дирижирования произведений крупной формы.	6	13	2		2	1	Подготовка к экзамену. Показ элементов дирижирования произведений крупной формы
15	Приемы дирижирования полифонических произведений.	6	14	2		2	1	Показ элементов дирижирования полифонических произведений
	Итого 50	6		28	14	14	22	
16	Введение.	7	1-2	8	2	6	12	Написание аннотаций на детские хоровые произведения
17	История русской музыки для детей.	7	3-4	8	2	6	20	самостоятельный разбор произведений, аргументация трактовок, дирижерских жестов
18	Русские классики - детям.	7	5-6	8	2	6	30	Устный анализ детских песен. Показ самостоятельной работы по изучению и исполнению детской песни
19	Народная музыка – основа творчества русских композиторов. Песни, прибаутки, игры с пением. А.Т. Гречанинов – композитор, развивающий традиции песенных обработок (народных песен).	7	7-8	8	2	6	45	подбор хоровых партитур на закрепление основных дирижерских приемов и навыков (по программе курса)

20	Песни 20-х годов. Песни 30-х годов. Развитие современных тенденций песенного творчества для детей. Творчество современных композиторов.	7	9-10	8	2	6	55	
	Итого 238	7		40	10	30	162	Экзамен 36
	Всего: 288			68	24	44	184	Экзамен 36

Содержание учебной дисциплины

1. Методика дирижирования

Работа дирижера над хоровой партитурой. Роль класса индивидуального дирижирования в подготовке учителя музыки, преподавателя дирижерско-хоровых дисциплин педагогического колледжа, руководителя детского хорового коллектива: в профессиональном его формировании, в воспитании психолого-педагогических качеств: самостоятельности, инициативы, творческой активности, воли, наблюдательности. Цели и задачи курса. Методы обучения: наглядные, аналитические, метод сопоставления. Необходимость сочетания теоретических познаний методики с реализацией их в практической работе по подбору и разучиванию хоровых произведений. Принцип составления индивидуальных планов: соответствие требованиям учебных программ, высокая идейно-художественная ценность, разнообразие жанров, стилей, содержания, характера, видам и типам, техническим приемам. Учет индивидуальных особенностей учащихся, их общемузыкальной подготовки. Организация урока. Зачетные требования. Специфика дирижерской профессии. Проблема дирижерских способностей.

2. Работа дирижера над хоровой партитурой

1. Подготовительный этап работы над хоровым произведением. Ознакомление (мысленное пропевание хоровых голосов с помощью камертона как один из наиболее действенных методов, активизирующих слух дирижера; исполнение партитуры на фортепиано). Анализ литературного содержания: тема, идея, круг образов. Выразительное, осмысленное, эмоциональное чтение наизусть.

3. Основной этап. Тщательное изучение партитуры на фортепиано – как средство углубления в содержание произведения, выявление особенностей звучания хорового сочинения в связи с закономерностями хорового пения. К.А. Ольхов о значении первого этапа работы над партитурой. Пение хоровых партий с целью показа правильности звукообразования, выразительности. Пение аккордов по вертикали – как средство постижения гармонического языка произведения

и развитие гармонического слуха студентов. Анализ хорового произведения.

4. Заключительный этап. Воплощение музыкального образа в дирижерских жестах, эмоционально-художественное исполнение (отбор выразительных дирижерских приемов).

Работа над детской песней

Знание особенностей детского хорового исполнительства, умение трансформировать полученные дирижерско-хоровые навыки сообразно с природой детского пения, умение владеть детской аудиторией. Знание школьного репертуара, умение оценивать его с художественной и педагогической точек зрения. Требования к его изучению: выразительный показ песни, беседа, разучивание. Использование рабочего жеста в показе направления мелодии, характера звука, ритмических изменений. Ансамблевые навыки пения и инструментального сопровождения. Прием совмещения игры на фортепиано с дирижированием, пением (или беззвучным артикулированием), наблюдение за классом (хором). Особенности работы над куплетной формой.

3. Овладение техникой дирижирования на первом году обучения.

Закономерности формирования дирижерских навыков, опора на музыкально-слуховые представления, осознанность, повторяемость действий, вариативность условий при их повторе. Последовательность изучения дирижерских приемов в соответствии с принципом доступности. Методы работы над постановкой дирижерского аппарата, его мышечной свободой, естественностью. Принципы и характер дирижерских движений. Основная позиция. Структура движения долей в схемах дирижирования. Понятие «опорной дирижерской плоскости, точки». Три элемента начала исполнения. Прием окончания звучания. Отражение в дирижерском жесте дыхания и снятия, особенности исполнения – темпа, динамики, характера. Вступление и снятие на разных долях такта. Дирижерские схемы: 3/4 4/4, 2/4. Дирижирование в характере звуковедения *маркато*, *легато* при средних темповых и динамических показателях. Роль мануальной техники (всей руки, кисти) в передаче штрихов. Ферматы, их виды. Прием исполнения снимаемой (заключительной) ферматы. Функции рук. Самостоятельная роль левой руки в показе выдержанных звуков. «Дробленое» вступление. Паузы и цезуры между фразами, приемы их исполнения. Виды постоянных темпов и их метрономические обозначения. Зависимость амплитуды дирижерского жеста от темпа. Типичные недостатки, связанные с постановкой дирижерского аппарата и двигательными навыками на начальном этапе обучения дирижированию. Упражнения по технике дирижирования, их значение в повышении эффективности обучения. Навыки работы с камертоном. Составление индивидуальных планов в объеме первого года обучения. Названия и запись звуков. Звуки в музыке обозначаются нотами «до», «ре», «ми»,

«фа», «соль», «ля», «си». Музыкальные инструменты. Фортепиано. Тембр. Голос. Мелодия. Песня. Литературный текст. Музыкальное сопровождение. Куплет, запев и припев. Цезура. Фраза, предложение. Нотный стан. Длительность звука. Понятие о временной длительности звуков: длинные и короткие звуки. Ритмический рисунок состоит из разных по длине звучания нот. Пауза в музыке. Звукоряд. Устойчивые и неустойчивые ступени звукоряда. Тон и полутон. Восходящее и нисходящее движение мелодии. Повторяющиеся звуки. Понятие о регистре. Высокие, низкие и средние звуки образуют соответственно высокий, низкий и средний регистры. Понятие «головного», «грудного» пения. Музыкальный штрих *legato*, *non-legato*. Знак связного, певучего звучания - *legato*. При штрихе *non legato* звуки не связываются между собой, производится разделение звуков. Динамические оттенки. Различные по силе звучания звуки: громкие, сильные; средние; тихие. *mp* в музыке. Темп – скорость исполнения музыкального произведения. Быстрые, подвижные темпы сменяются спокойными и неторопливыми. Теория вокально-хорового исполнительства. Певческая установка (правильное положение корпуса, головы, рта). Певческая установка состоит из многих внешних приемов и навыков. При пении рекомендуют стоять и сидеть прямо, не сутулясь, но, не напрягаясь, с равномерной опорой на обе ноги. Руки при положении стоя должны быть свободно опущены, голова держится прямо. Основное положение рта – открытое. Небо при пении должно быть слегка приподнято, благодаря чему происходит формирование округлого звука. Певческое дыхание. Звукообразование. Артикуляция гласных. Способы голосоведения: *legato*, *non legato*. Динамические оттенки (различные по силе звучания звуки). Интонация, строй (интонационная слаженность). История музыки включает материал о биографиях композиторов, особенностях их музыкального творчества, ознакомление с образцами русской, классической музыки, произведениями советских и современных композиторов, с которыми знакомятся учащиеся на данном этапе. Искусство вокально-хорового пения предполагает практическую реализацию знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе освоения предыдущих разделов.

3. Программа второго года обучения

Накопление и углубление знаний, умений и навыков дирижирования, приобретенных на первом курсе. Развитие способности трансформировать музыкальные представления в выразительные жесты. Дирижирование в размерах $6/4$, $6/8$. Направление долей в дирижерской схеме «на 6». Сохранение внутридольной пульсации (трех четвертей или трех восьмых) в шестидольном размере «на 2». Освоение приемов дирижирования 9-ти и 12-тидольных размеров. Переменные размеры в несложных сочетаниях. *Стаккато*. Роль кисти в выполнении *стаккато*. Прием дирижирования *нон легато*. Различные виды фермат: неснимаемая фермата, фермата на

паузе, над тактовой чертой. Их значение и приемы исполнения. Подвижная динамика *крещендо* и *диминуэндо*. Метроритмические средства выразительности: акценты, синкопы, триоли, пунктирный ритм. Медленный Музыкальный ключ. Мажор и минор. Тональность. Гамма. Интервал. Простые размеры. Музыкальный штрих *staccato*, *marcato*. Теория вокально-хорового исполнительства. Придыхательная атака звука. Правила певческой орфоэпии. Исполнительский штрих *staccato*. Исполнительский штрих *marcato*. Подвижные нюансы те, в которых сила звука постепенно угасает или развивается (*crescendo* и *diminuendo*). Очень труден в исполнении прием длительного нарастания или ослабления динамики на протяжении части произведения или крупного эпизода. Унисонное пение. Цепное дыхание. Интервалы в унисонном пении. Октава. Терция. Квинта. Кварта. Двухголосие

Разделение на партии. Канон: несовпадение слов в различных партиях при одновременном звучании облегчает начальное освоение многоголосия.

Партия сопрано. Партия альты. Терция в двухголосном звучании. Квинта в двухголосном звучании. Октава в двухголосном звучании. Ансамбль. История музыки. Искусство вокально-хорового пения.

4. Задачи третьего года обучения

Изучение произведений, более сложных по музыкально-художественным образам и языку, разнообразных по жанру, форме, фактуре изложения. Освоение смешанных размеров. Закономерности, влияющие на выбор группировки и дирижерских схем: строение мелодической фразы, логических ударений в тексте, гармонии, фактуры аккомпанемента. Пятидольный размер. Его структура. Дирижирование $5/4$, $5/8$ «на 5». Направление сильных и слабых долей. Дирижирование в быстром темпе «на 2». Соблюдение пульсации трех метрических единиц в показе *удлиненной* доли. Освоение приемов дирижирования размеров $3/4$, $3/8$ в быстром движении «на раз», группировка тактов в двух-, трех-, четырехдольные схемы. Дирижирование $4/4$ *alla / breve*. Дробление основной метрической единицы. Приемы дирижирования произведений гомофонных и полифонических (имитация, подголосок, канон, фугатто). Длительное *крещендо* и *диминуэндо*. Сохранение максимальной постепенности, ровности возрастания или ослабления напряженности и объема дирижерского движения. Приемы дирижирования *subito f*, *subito p*, *sf*. Расширение сфер образного мышления, эмоциональной выразительности и гибкости дирижерского жеста. Пунктирный ритм. Синкопа. О знаках, изменяющих звук ноты. Сложные размеры. Фермата. Музыкальный штрих акцент. Исполнительский штрих акцент. Многоголосное пение. Разделение по партиям. Гармонические интервалы в многоголосном пении: терция, секста, октава. Взаимосвязь гармонического и мелодического строев. Художественно-исполнительский ансамбль.

Художественное содержание произведения может дойти до слушателя лишь при наличии художественно-исполнительского ансамбля, т.е. умения передать содержание произведения, его смысл при помощи сочетания различных средств музыкальной выразительности. История музыки включает материал о биографиях композиторов, особенностях их музыкального творчества, широкое ознакомление с образцами русской, классической музыки, произведениями советских и современных композиторов, с которыми знакомятся учащиеся на данном этапе. Искусство вокально-хорового пения предполагает практическую реализацию знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе освоения предыдущих разделов.

5. Задачи четвертого года обучения

Изучение крупных оперных хоров, сцен, частей кантат, ораторий. Усвоение приемов дирижирования ансамблем исполнителей: позиция и разделение функции рук в управлении оркестром, хором, солистами. Размеры 7/4, 7/8 в медленном темпе «на 7» (по четырехдольной и трехдольной схемам). Прием дирижирования семидольного размера в умеренно-скором движении «на 3». Сложные виды переменных размеров. Отклонение от постоянного темпа. Агогика и ее закономерности. Технические трудности исполнения темпов *очень быстро, очень медленно*. Дирижирование 11-дольного размера в быстром движении «на 5». Дирижерские приемы для достижения ансамбля, строя, динамические изменения в процессе работы над сочинением. Требования к подбору репертуара:

- педагогическая целесообразность: песенные, хоровые произведения, предназначенные для разучивания с вокально-хоровым коллективом, должны соответствовать исполнительскому профилю поющих;

- соответствие исполнительским возможностям учащихся: в выборе вокально-хорового произведения дирижер обязан учитывать вокальные особенности коллектива, уровень его профессиональной вокально-хоровой обученности, способность справляться с техническими задачами, учитывать возрастные особенности детей;

- художественная значимость: музыкальное произведение должно обладать высокими художественными качествами;

- стилистическое и жанровое разнообразие: перечень вокально-хорового репертуара должен включать в себя произведения различных эпох и композиторских школ, среди которых могут быть сочинения композиторов, представляющих зарубежные композиторские школы, произведения русских композиторов-классиков, сочинения советских и современных композиторов, обработки русских народных песен.

Разучивание вокально-хоровых произведений состоит из последовательных этапов работы:

- изучение интонационно-вокального строя произведения;
- установка мест взятия дыхания;
- разучивание произведения на определенный слог;
- изучение литературно-поэтического текста;
- работа над выравниванием общего звучания, сглаживанием певческих - регистров, единообразным взятием дыхания в певческих местах, - динамической уравновешенностью.

Весь процесс разучивания песни должен быть подчинен задаче выразительного исполнения, раскрытия художественного замысла автора. В этом процессе сочетаются буквально с первого момента эмоциональность и художественность. При этом задача художественного раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. Требования к распеванию в детском вокально-хоровом коллективе:

- распевание должно быть согласовано с вокальным строем репертуара и направлено на поддержание его звучания;
- длительность распевания не должна превышать 15 минут от общего репетиционного времени;
- в большинстве случаев в распевании достаточно ограничиться рабочим диапазоном певческого голоса, т.к. певческий голос «разогревается» и начинает звучать в полном объеме через 30 минут после начала занятия;
- в распевании следует уделять особое внимание правильному дыханию, использованию необходимых регистров и резонаторов;
- в распевании могут быть включены как традиционные упражнения, так и небольшие мелодические попевки из знакомых песен или исполняемых произведений.

6. Особенности работы с детским хором

Дальнейшее формирование творческой активности, самостоятельности студентов в прочтении хорового произведения и его дирижерском воплощении. Этапы подготовки к ГЭКу: выбор программы; требования, предъявляемые к произведению; тщательное изучение его, анализ; дирижирование. Создание в классе условий, приближенных к условиям репетиционной работы: «программирование» неточностей, вероятных ошибок в пении, приемы их исправления. Составление подробного плана репетиционной работы, анализ ее. Советы выпускнику. Типичные недостатки в дирижировании дипломных произведений и в самостоятельном разучивании новой партитуры на ГЭКе. Охрана детского голоса. Забота о правильном развитии детских голосов является необходимой составной частью вокально-хоровой работы дирижера-хормейстера. При обучении детей пению необходимо понимать, каким образом происходит голосообразование, знать особенности детского голоса, которому свойственны: головное «высокое» звучание, меньший

диапазон, характерная мягкость, «серебристость» тембра. Условно детские голоса делятся на три возрастные группы. Первая стадия – от самого младшего возраста до 10-11 лет, голоса детей характеризуются легким фальцетным звучанием, небольшой силой, диапазоном не более октавы. Существенного различия между голосами мальчиков и девочек еще нет. Вторая стадия – от 11 до 14 лет, детский диапазон несколько расширяется (от «до» первой октавы до «ми»-«фа» второй октавы), голоса отличаются большей насыщенностью звучания, исполнительские возможности расширяются. У мальчиков глубоко окрашенные грудные тона, у девочек определяется тембр женского голоса. Третья стадия – голоса подростков 14-16 лет, в них элементы детского звучания в различной степени смешиваются с элементами взрослого голоса, звучание микстовое, диапазон расширяется до 1,5 – 2 октав, в звучании голосов начинается выявление индивидуального тембра. В этот период у девочек заканчивается формирование голоса. Голоса мальчиков подвержены мутации, их необходимо беречь. Поэтому мальчики этого возраста редко поют в хоре.

7. Основы техники дирижирования. Методика работы над дирижерскими схемами

Об искусстве дирижера. Дирижирование как процесс управления коллективным исполнением. О «языке» дирижера. Дирижерский жест и музыкальное время. Структура дирижерского жеста. Дирижерские сетки. Измерение жеста. Схема и рисунок дирижерской сетки. Специфика дирижерского жеста.

8. Средства художественной выразительности. Основные способы звуковедения

Показ акцентов и штрихов. Работа над показом фразировкой. Выразительность дирижерского жеста.

9. Приемы для достижения ансамбля, строя, динамических изменений в процессе работы над произведением

Работа над хоровой партитурой с целью усвоения особенностей всех видов ансамбля, строя. Показ динамических деталей.

10. Темпы. Метроритмические средства выразительности: акценты, синкопы

Показ жестом метро – ритма. Показ темпа и счетно – долевого ритма. Показ внутри – долевого ритма. Показ сложных метро – ритмических рисунков. Темпо – ритмические упражнения как акустические средства управления. Акценты. Синкопы.

13. Динамика в дирижерском жесте.

Показ динамических деталей. Подготовка первой репетиции с хором.

14. Приемы дирижирования произведений крупной формы.

Работа над приемами дирижирования произведений крупной формы (на музыкальном материале русских и зарубежных композиторов).

15. Приемы дирижирования полифонических произведений

Работа над приемами дирижирования полифонических произведений произведений (на музыкальном материале русских классиков: В.С. Калинников, С.И. Танеев).

16. Введение

Характеристика творчества русских композиторов 18 – 19 в.в.

17. История русской музыки для детей

Историкографический анализ становления русской музыки для детей. Русские классики – детям. Женские и детские хоры. Особенности интерпретации и исполнения. Разучивание.

18. Русские классики – детям. П.И. Чайковский – основоположник детской музыки. Ц.А. Кюи – мастер вокального жанра. В.С. Калинников – мастер хоровой музыки. А.К. Лядов и его вокальные циклы для детей. Н.А. Римский - Корсаков – детская опера - сказка.

Характеристика творчества русских композиторов, создавших музыкальные шедевры для детей. Показ основных дирижерских элементов на примере данных произведений.

19. Народная музыка – основа творчества русских композиторов в музыке для детей. Песни, прибаутки, игры с пением. А.Т. Гречанинов – композитор, развивающий традиции песенных обработок (народных песен).

Различные жанры музыкального народного творчества как основа музыки русских композиторов. Классификация жанров песенного фольклора. Характеристика творчества А.Т. Гречанинова с точки зрения музыкального фольклора.

20. Песни 20-х годов. Песни 30-х годов. Развитие современных тенденций песенного творчества для детей. Творчество современных композиторов.

Особенности детских песен 20 – 30- годов. Характеристика творчества современных детских композиторов. Показ основных дирижерских элементов на примере данных произведений.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО изучение дисциплины предусматривает лекционные и практические занятия. Центральным звеном изучения методов работы с детским хором является реализация компетентного подхода в условиях личностно-ориентированного обучения.

Технология личностного подхода - ориентирование на индивидуализацию (музыкальные способности, уровень довузовской подготовки) каждого студента с учетом принципа сотрудничества. Готовность выстраивать музыкально – образовательный процесс с учетом индивидуально – психологических особенностей учащихся различных возрастных групп при их подготовке к работе с детским хором.

Технология интегративных формы теоретической и практической подготовки студентов к будущей работе с детским хоровым коллективом.

Максимальное использование в различных интегративных формах теоретической подготовки студентов и их активности и самостоятельности в практической деятельности:

- определять форму, жанр, стиль и направление музыкального, в том числе и - хорового произведения;
- организовывать восприятие хоровых произведений учащимися в процессе - музыкального образования;
- анализировать хоровое произведение;
- организовывать вокально – хоровую работу в детском хоровом коллективе;
- навыками слухового анализа.

Диалоговая технология. Развитие личности и формирование индивидуального опыта студента в процессе хормейстерской работы, максимальное использование самостоятельности студентов в ходе подготовки к работе с детским хоровым коллективом, их инициативы. Все интерактивные технологии взаимодействия преподавателя и студентов строятся на основе диалогического стиля общения.

Технология критического мышления (Д. Клустер, Дж. А. Браус, д. Вуд и т.л.). Критическое мышление руководителя детского хорового коллектива предполагает, прежде всего, рефлексивное, оценочное осмысление своей организаторской и хормейстерской деятельности. Схематично эту педагогическую технологию можно представить следующим образом: фаза вызова - стимул для формулировки собственных целей-мотивов студентом; фаза реализации, фаза рефлексии. Результативность технологии: развитие профессионального мышления, формирование коммуникативных способностей, выработка умений самостоятельной работы с детским хоровым коллективом.

Технология творческого саморазвития. Активизация всех процессов «самости», мотиватизации обучения, творческой самостоятельности, творческого мышления, творческой фантазии в теоретических и практических подходах к работе с детским хоровым коллективом.

Технология принципа вариативности. Максимальное использование не только хорошо обработанных и традиционно используемых педагогических технологий в работе с детским хором, но и творчески разработанные новые авторские программы или их элементы.

Технологии коллективного взаимообучения. *Цель данного обучения* — сделать каждого студента индивидуально сильнее в его собственной позиции и развивать определенные коммуникативные качества личности руководителя детским хоровым коллективом.

Организация коллективного способа обучения предполагает обучение путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого. Целевые ориентации:

- анализ дирижерско-хоровой работы сокурсников;
- непрерывная и безотлагательная передача полученных знаний друг другу;
- сотрудничество и взаимопомощь между студентами.

Тренинговая технология. Позиция преподавателя — тренер, взаимодействие осуществляется путем систематических тренировок по тем или иным вопросам. В основе технологии показ преподавателя и повтор студента.

Цели взаимодействия — овладение теми или иными умениями и навыками по работе с детским хором. В первую очередь в ходе проведения тренингов моделируются некоторые аспекты дирижерско-хоровой деятельности, направленные на управление классным хором.

Тренинги проводятся руководителем практики или компетентным в конкретном вопросе специалистом (по просьбе руководителя практики). Тематика тренингов определяется исходя из трудностей решения педагогических задач. Тренинги могут быть как индивидуальные, так и групповые. Тренер задает режим действий студентов, таким образом, обрабатывая:

- музыкальное приветствие учащихся (вводная часть урока);
- умение дирижировать детские хоровые;
- умение тактировать;
- моделирование алгоритма художественно-педагогического анализа музыкального произведения (конкретность и последовательность вопросов);
- освоение приемов невербального общения учителя и учащихся:

Значение тренингов: учебная проработка планируемого урока, практика принятия педагогических решений, создание творческой атмосферы, создание условий для педагогической рефлексии.

В процессе профессиональной подготовки педагога-музыканта необходимы тренинги, направленные на освоение приемов хорового дирижирования и овладение основами педагогического артистизма.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа студентов по работе с детским хором 184 часа.

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно:

Внеаудиторная работа под руководством и контролем преподавателя:

- анализ приемов дирижирования детских хоровых произведений;
- анализ хоровых партитур;
- написание письменных работ по средствам художественной выразительности;
- подготовка методических разработок по основам техники дирижирования (на примере детской песни);
- написание аннотаций на детские хоровые произведения;
- составить репертуарный список для хора в школе;
- разучивание вокально-хоровых произведений;
- сделать анализ детских песен.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:

- написание рефератов;
- изучение методической литературы по предмету;
- составление плана разучивания детских песен;
- подбор хоровых партитур на закрепление основных дирижерских приемов и навыков (по программе курса);
- самостоятельный разбор произведений, аргументация трактовок, дирижерских жестов;
- составление плана работы над произведением для хорового практикума;
- показ самостоятельной работы по изучению и исполнению школьной песни;
- самоанализ дирижерско-хоровой работы;
- анализ дирижерско-хоровой работы сокурсников.

Одним из примеров обучения можно считать коллективный анализ приемов дирижирования детских хоровых произведений, анализ хоровых партитур, с целью приобретения знаний по истории развития дирижерского искусства; специфики хорового дирижирования; ориентированию в методических системах вокально-хоровой работы прошлого и настоящего; содержание курса; элементам дирижерской техники, понятиям, дирижерского аппарата, по методике работы над дирижерскими схемами; основной литературы по методике дирижирования.

1. Анализ хоровых партитур:

- автор, жанр и стилистические особенности произведения;
- мелодические и гармонические особенности хорового произведения;
- размер;
- тип и вид хора;
- основные сложности как для дирижера, так и для хорового исполнения в плане достижения всех видов ансамбля, агогики, динамики.

2. Методические разработки по основам техники дирижирования (на примере детской песни):

- дирижерские сетки;

- специфика дирижерского жеста;
- показ акцентов и штрихов;
- работа над показом фразировкой;
  - приемы для достижения ансамбля, строя, динамических изменений в процессе работы над произведением.
- темпы;
- метроритмические средства выразительности.

3. Аннотации к детским песням:

- автор, название;
- возраст детей, способных на исполнение песни;
- основные исполнительские трудности.

4. Анализ дирижерско-хоровой работы сокурсников:

- наличие плана работы;
- достижение поставленных целей на всех этапах работы;
- выразительность дирижерского жеста.
- ансамблевые навыки пения и инструментального сопровождения.

5. План разучивания детской песни:

- определить характер, содержание и драматургию песни;
- разучивать песню по фразам;
- в каждой фразе определить мелодические, агогические и динамические трудности и текстовые;
- трудности в случае, если аккомпанемент не поддерживает партитуру.

6. Самоанализ дирижерско-хоровой работы

- наличие плана работы;
- достижение поставленных целей на всех этапах работы;
- выразительность дирижерского жеста;
- ансамблевые навыки пения и инструментального сопровождения.

7. Составление плана работы над произведением для хорового практикума:

- автор, жанр и стилистические особенности произведения;
- мелодические и гармонические особенности хорового произведения;
- размер;
- тип и вид хора;
- основные сложности, как для дирижера, так и для хорового исполнения в плане достижения всех видов ансамбля, агогики, динамики.

8. Написание рефератов на темы:

- характеристика творчества русских композиторов 18 – 19 в.в.;
- характеристика творчества современных детских композиторов;
- приемы знакомства детей с операми – сказками русских композиторов.
- охрана детского голоса;
- основные условия подбора репертуара для детского хора.

9. Разучивание вокально-хоровых произведений:

- изучение интонационно-вокального строя произведения;

- установка мест взятия дыхания;
- разучивание произведения на определенный слог;
- изучение литературно-поэтического текста;
- работа над выравниванием общего звучания, сглаживанием певческих регистров, единообразным взятием дыхания в певческих местах, динамической уравновешенностью.

Профессиограмма дирижера-хормейстера

1. Слуховая культура дирижера.

В формировании вокально-тембровой культуры учащихся каждый хормейстер руководствуется субъективными критериями, обусловленными его собственной культурой и профессиональному музыкальному обучению. Вокально-тембровое и вокально-интонационное звучание хора строго соответствует идеальному представлению звучности, существующей в сознании дирижера. Таким образом, недостатки хора могут быть связаны с погрешностями слуховой культуры самого руководителя коллектива.

2. Авторитет дирижера.

Дирижер должен уметь управлять аудиторией, добиваться точного выполнения своих указаний.

3. Высокий профессионализм.

Руководитель вокально-хорового коллектива должен обладать умениями и навыками точного диагностирования и анализа проблем музыкального материала, уметь создавать, поддерживать и совершенствовать вокально-хоровое звучание, правильно толковать и освещать исполняемое произведение.

4. Высокое мастерство.

Дирижер должен обладать таким уровнем технического мастерства, чтобы все движения, мимика и жесты ясно выражали его внутреннее отношение к раскрытию музыкального звукового образа.

5. Высокая художественная самоотдача дирижера.

Промежуточная аттестация (экзамен). Тестовые задания.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Работа с детским хором»

а) основная литература:

1. Жиганова Т.Ф. Методические указания по изучению дисциплины «Методика работы с хоровым коллективом» http://library.sgu.ru/uch_lit/299.pdf
2. Кузьмина С.В. Методические указания по изучению дисциплины «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» http://library.sgu.ru/uch_lit/307.pdf
3. Курченко И.В. Методические указания по изучению дисциплины «Руководство детским хором» [http:// library.sgu.ru/uch_lit/306.pdf](http://library.sgu.ru/uch_lit/306.pdf)

б) дополнительная литература:

1. Ивакин М.Н. Хоровая аранжировка. – Москва: ВЛАДОС, 2003.
2. Основы хороведения: учеб. пособие / автор-составитель О.Ю. Козинская. – Саратов: Наука, 2008.
3. Уколова Л.И. Дирижирование. – Москва, ВЛАДОС, 2003.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Гуриева М.С. Некоторые вопросы преподавания хорового дирижирования //Сб.: Художественное образование: проблемы психологии, педагогики и творчества. – Саратов, 2000. Вып. 2
2. Датский В.А. Становление дирижерского аппарата //Сб.: Художественное образование: проблемы психологии, педагогики и творчества. – Саратов, 2000. Вып. 2
3. Исаева Л.А., Чижикова В.П. Дирижерско–хоровая подготовка учителя музыки //Сб.: Основы профессиональной подготовки учителя музыки. – Саратов, 1994. Вып. 4
4. Исаева Л.А., Чижикова В.П. Метод пластического интонирования в дирижерской практике учителя музыки: актуальные проблемы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 3. – Саратов, 2007
5. Исаева Л.А., Чижикова В.П. Условия творческого саморазвития студентов в процессе работы над школьной песней в классе хорового дирижирования //Сб.: Современное образование: проблемы психологии, педагогики и творчества.– Саратов, 2000. Вып. 1.
6. Калашникова Н.В. Целостное восприятие хоровой партитуры при чтении с листа в профессиональном образовании дирижера-хормейстера XXI века. Журнал методики, теории и практики художественного образования и эстетического воспитания. Искусство и образование. Гл. редактор Кушаев Н.А. – М., 2008 - № 5
7. Курченко И.В., Чижикова В.П. К вопросу о развитии творческого мышления студентов в классе хорового дирижирования. Педагогика искусства: вопросы истории, теории и методики. Межвузовский сб. научных трудов. Вып. 3. – Саратов, 2008
8. Курченко И.В., Чижикова В.П. К проблеме профессионального становления будущего учителя музыки. Актуальные проблемы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 3. – Саратов, 2005
9. Чижикова В.П. Некоторые вопросы использования духовной музыки в курсе преподавания дирижирования. Современное гуманитарное образование: перспективные исследования. Сб. научных статей. – Саратов, 2009

Интернет-ресурсы

Современный оркестр. Состав симфонического оркестра. Музыкальные инструменты, история их создания. <http://musicbox.narod.ru/>

Музыканты о классической музыке и джазе. <http://www.all-2music.com/>

Биографии композиторов, термины, афоризмы. <http://m-classic.com.ru/>

Классический рок. Группы, исполнители, родоначальники классического рока. <http://rock.cdom.ru/>

Либретто опер, балетов, биографии композиторов, классическая музыка, ноты, юмор. <http://www.libretto.ru/>

Классическая музыка. Статьи, композиторы, исполнители, факты, инструменты, словарь, форум. <http://www.classic-music.ru/>

Архив классической музыки. Записи. <http://midugolok.narod.ru/>

Орган в России. Органная музыка, органостроение, игра на органе, эрудиция. <http://rus-organ.narod.ru/>

Лента новостей классической музыки. <http://news.oboe.ru/>

Опера XX века. Мировые премьеры XX века, фотогалерея, композиторы, спектакли, хроника: наши за границей. <http://opera-xx.narod.ru/>

Русская академическая музыка. Ноты, портреты композиторов. <http://rus-aca-music.narod.ru/>

Классическая музыка в mp3. архив. <http://classic.manual.ru/>

Краткие биографии известных композиторов для детей. <http://solschool4.narod.ru/help/music/>

История симфонического оркестра. Состав, и инструменты. <http://simphonica.narod.ru/>

2. Обязательный тезаурус¹ учителя музыки

Абдуллин Эдуард Борисович

Музыкант, исследователь, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Нью-Йоркской Академии наук, зав. кафедрой методологии и методики преподавания музыки МПГУ. Долгое время работал под руководством Д.Б.Кабалевского, активно участвовал в работе по внедрению программы «Музыка».

Алиев Юлий Багирович

Музыкант-педагог, исследователь, доктор педагогических наук, руководитель научного коллектива по созданию и внедрению программы по музыке. Мастер педагогического общения, воспитания «трудных детей». Уникальный многолетний опыт работы с подростками в школе-интернате в качестве учителя музыки. Одна из последних работ - «Настольная книга учителя-музыканта». Новатор в области применения технических средств на уроке музыки.

Апраксина Ольга Александровна (1910-1985)

Доктор педагогических наук, профессор, внесла большой вклад в развитие дела музыкального воспитания в нашей стране. Исследователь в области истории музыкального воспитания в России. Статьи, учебные пособия, хрестоматии, учебники, написанные О.А. Апраксиной, являются настольными книгами многих студентов и преподавателей музыки.

Асафьев Борис Владимирович (Игорь Глебов) (1884-1949)

Крупнейший музыковед, талантливый композитор, педагог и общественный деятель, академик вошел в историю русской музыкальной культуры как один из самых выдающихся ее представителей. Автор около тысячи статей, книг и исследований (в том числе – учение об интонации, о музыкальной форме, книга о Глинке, монографии о Римском - Корсакове,

---

¹ Тезаурус в переводе с лат. означает «сокровище». В науке это означает запас сведений, жизненный опыт, эмоциональный багаж человека. Тезаурус (учителя музыки) – важнейшие понятия, определения, положения в области методики преподавания музыки. Интеллектуальное и эмоциональное богатство учителя, включающее способность к сотворчеству, к сопереживанию, к умению проникнуть силой своего воображения в возникшие перед ним обстоятельства.

Чайковском, Григе и др.), балетов «Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник» и др.

Д.Б.Кабалевский, создавая свою программу по музыке для общеобразовательной школы, опирался на музыкально-педагогические воззрения Б.В. Асафьева, считал его своим «соавтором».

Восприятие музыкальное понимается в педагогике, относящейся к области музыкального образования, как процесс отражения, становления в сознании человека музыкального образа. Данное понятие следует отличать от понятия «восприятие музыки», которое свидетельствует лишь о том, что происходит процесс общения с музыкой. В свою очередь, восприятие музыки нельзя смешивать с понятием «слушание музыки» как видом музыкальной деятельности на уроке.

Активное восприятие музыки является основой музыкального воспитания в целом.

«Бессмысленно предполагать, что можно сначала развить музыкальный слух, а затем приступить к его использованию для эмоционально насыщенного восприятия музыки».

Б.М. Теплов

Горюнова Людмила Васильевна

Педагог, ученый, научный сотрудник, а затем зав лабораторией музыкального воспитания, много лет работающий под руководством Д.Б. Кабалевского. Обладая феноменальной памятью, она имела глубокие познания в области философии, психологии, теории и практики музыкального образования. Все разработанные теоретические положения музыкального воспитания детей в начальной школе были изложены Л.В. Горюновой в докторской диссертации, которую она защитила по совокупности работ в 1992 году.. В последний год жизни (1995) она разрабатывала новую педагогическую концепцию развития ребенка как его жизнетворчества на основе целостного и интегративного знания с 1 по 11 классы. Из задуманной серии книг была написана и издана лишь одна – «ДобротоЛюбие».

Грамотность музыкальная

В определении понятия существуют некоторые различия, которые отражают взгляды их авторов на музыкальное образование в школе. Это видно из следующих высказываний.

Под музыкальной грамотностью понимается «приобретение элементарных знаний о музыке и формирование умений и навыков практического

музицирования. Важной составной частью музыкальной грамотности является знание нотной грамоты». (Ю.Б. Алиев)

«Музыкальная грамотность – это способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, рожденное жизнью и с жизнью связанное...».

«Музыкальная грамотность – это особое чувство музыки, заставляющее воспринимать ее эмоционально, отличая в ней хорошее от плохого, это способность на слух определять характер музыки и ощущать внутреннюю связь между характером музыки и характером ее исполнения...».

«Музыкальная грамотность – это в сущности музыкальная культура, уровень которой не находится в прямой зависимости от степени усвоения музыкальной (нотной) грамоты, хотя и предполагает знание этой грамоты...».

Д.Б. Кабалеvский

Гродзенская Надежда Львовна (1892 –1974)

Музыкант-педагог – исследователь. Развитие восприятия музыки – центральная тема ее исследований. В центре практического воплощения проблемы лежит целостность урока музыки, опирающаяся в основном на изучение творчества композиторов. «Соавтор» программы Д.Б. Кабалеvского. Наиболее интересная работа - «Школьники слушают музыку».

Диагностика уровня сформированности музыкальной культуры учащихся включает различные методики по определению **трех компонентов, составляющих их музыкальную культуру: музыкальный опыт; музыкальную грамотность; музыкально-творческое развитие**

Критериями наличия **опыта** являются:

- уровень общей осведомленности о музыке;
- наличие интереса, определенных пристрастий и предпочтений;
- мотивация обращения ребенка к той или иной музыке – что ребенок ищет в ней, что ждет от нее.

Критериями **музыкальности** являются:

- способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, рожденное жизнью и неразрывно с жизнью связанное;
- особое «чувство музыки, позволяющее воспринимать ее эмоционально, отличать в ней хорошее от плохого;
- умение на слух определить характер музыки и ощущать внутреннюю связь между характером музыки и характером ее исполнения, способность на слух определить автора незнакомой музыки, если она характерна для данного автора.

Критериями **музыкально-творческого развития** школьников являются:

- как ребенок действует согласно выбранной им роли: сам придумывает содержание и развитие образа, старательно ищет его характерные

особенности, тщательно отбирает формы воплощения, экспериментирует с музыкальным материалом и пр.;

- насколько он оригинален и выразителен в своем замысле и формах его воплощения;
- насколько у школьника выражена потребность проявить свое понимание музыкально-художественной задачи в различных видах деятельности;
- самостоятельность творческого поиска.

Диапазон - звуковой объем певческого голоса.

Драматургия

В переводе с французского, драматургия означает «искусство сочинения театральных пьес». В самом широком смысле слова – это «техника (поэтика) драматического искусства, которая позволяет установить принципы построения произведения либо индуктивным способом, исходя из конкретных примеров, либо дедуктивным, исходя их системы абстрактных принципов. Это понятие предполагает совокупность театральных правил, знание которых необходимо для написания пьесы и ее правильного анализа.

Драматургия как деятельность драматурга состоит в сопоставлении текстового и сценического материала, выявлении сложных значений текста, определении интерпретации, ориентировании спектакля в избранном направлении.

В статье «Искусство актера и режиссера» К.С. Станиславский пишет: «В основе спектакля всегда лежала та или иная драматическая концепция, объединяющая творчество автора и сообщающая сценическому действию общий художественный смысл. Поэтому и творческий процесс актеров начинается с углубления в драму. Все они должны, прежде всего, самостоятельно или при посредстве режиссера вскрыть в исполняемой пьесе ее основной мотив – ту характерную для данного автора творческую идею, которая явилась **зерном** его произведения и из которой, как из зерна, оно органически выросло. ... Нащупать «зерно» драмы и проследить основную линию действия, проходящего сквозь все ее эпизоды и потому называемым мною **сквозным действием**, - вот первый этап в работе актера и режиссера»

В этих словах особенно привлекает совместный поиск актеров и режиссера творческой идеи как основной линии действия, то, что должно составлять основу драматургии (организации) урока музыки. Учитель музыки подобно режиссеру ищет «**общий художественный смысл**», **художественно-педагогическую, нравственно-эстетическую идею**

урока, опираясь на тематизм программы, музыкальные образы и драматургию произведений, которые будут звучать на уроке.

Импровизация - организованный учителем творческий процесс по созданию музыкальной композиции, отвечающей поставленным перед детьми задачами

Кабалевский Дмитрий Борисович (1904-1989)

Композитор, искусствовед, дирижер, пианист, музыкант-педагог, создатель принципиально новой концепции музыкального воспитания детей и учебной программы по музыке, общественный деятель. Создатель журнала «Музыка в школе» (с 1991 года переименованный в «Искусство в школе»).

Кодай Золтан (1882-1967) –венгерский композитор и педагог. Создатель одной из самых открытых систем массового музыкального воспитания. Характерной особенностью системы является развитие певческо-хоровых традиций европейской музыкальной педагогики. Голос, имеющийся у каждого ребенка, служит средством познания музыки, причем его развитие происходит в тесной взаимосвязи с формированием и обогащением слуха. Система З. Кодая предусматривает распространение музыкальной грамотности. Пение по нотам осуществляется с помощью релятивной сольмизации.

Критская Елена Дмитриевна – кандидат педагогических наук, зав. лабораторией музыкального искусства ИХО РАО, создатель программы «Музыка» для 1-4 классов в соавторстве с Г.П. Сергеевой и Т.С. Шмагиной, зам. редактора журнала «Искусство в школе». Участвовала в создании программы «Музыка» под руководством Д.Б. Кабалевского и ее внедрении.

Методы слухового развития

Болгарская «Столбца»

Для развития **звуковысотных представлений и звуковысотного слуха**, подготовки к пению по нотам эффективно используется болгарская «Столбца». «Столбца» (создатель системы – Борис Тричков) показывает соотношения звуков по высоте на основе до – мажорного звукоряда. В «Столбце» вертикально показаны ступени гаммы с помощью линий, расположенных на разной высоте; расстояние между ступенями для тона вдвое больше, чем для полутона. Устойчивые ступни гаммы выделены более длинными чертами.

«Столбца» наглядно показывает структуру гаммы, помогает школьникам воспринять и усвоить ладовые соотношения звуков. Учить по

«Столбице» можно до ознакомления с нотами, и это одна из ее положительных сторон. Обучение ведется следующим образом: сначала школьники поют гаммообразные песни со словами, причем с помощью движения рук (выше, ниже) показывают направление движения мелодии; затем, подражая учителю, поют ту же песню с названиями звуков. Таким образом, они учатся петь гамму с названиями звуков по слуху. После этого чертится «лесенка» («столбика»), которая дает наглядное представление о последовательности и соотношении ступеней гаммы. Далее учитель показывает ступеньки, а ученики поют соответствующие звуки гаммы.

Существует пять этапов освоения звукоряда с помощью «Столбицы»:

1. Пение гаммы постепенно вверх и вниз.
2. Постепенное пение с остановкой на каком-нибудь звуке:
3. После паузы пение начинается с нижней или верхней тоники.
4. Пение с выделением какого-нибудь звука (более долгое его пропевание).
5. Пение с повторением какого-нибудь звука.
6. Пение «волнообразной» мелодии (с изменением направления движения звуков, то есть с подъемами и спадами).

Показывая ступени звукоряда в ритме той или иной мелодии, можно петь по «Столбице» несложные песни, что расширяет сферу ее применения и повышает интерес учащихся к пению по записи. Основная задача «Столбицы» - научить хорошему интонированию в до мажоре и ля миноре. Однако «Столбика» может сыграть немалую роль и при пении в других тональностях, так как в любых тональностях ладовые соотношения ступеней остаются теми же. По сравнению с нотной записью «Столбика» проще, так как звуковысотность показана в ней значительно нагляднее, чем в нотах. «Столбицей» можно пользоваться как хорошим **дополнительным** методом развития навыков сознательного точного интонирования звуков в ладу.

Релятивная (относительная) сольмизация

На основе релятивного (относительного) обозначения высоты звуков в ладу созданы соответствующие системы (Система «Тоника До»; «Йале – система») развития музыкального слуха (ладового и интервального) и навыков чтения мелодий. Их цель – облегчить, упростить обучение музыкальной грамоте, подвести к освоению общепринятой нотной записи, учитывая при этом особенности детского голоса и условия его правильного развития.

Существенная особенность систем релятивной (относительной) сольмизации заключается в том, что названия даются не для абсолютной высоты звуков, а только для ступеней лада. В системе «Тоника До» - *до, ре, ми, фа, соль, ля, си*; в «Йале-системе» - *йа, ле, ви, на, зо. ра. ти*

Одна из характерных особенностей систем релятивной сольмизации – обозначение каждого звука гаммы соответствующим знаком руки, который одновременно указывает и на ладовое свойство звука.

Метод «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному (Д.Б.Кабалевский) или метод перспективы и ретроспективы в процессе музыкального занятия, ряда уроков, всего процесса музыкального образования (Э.Б. Абдуллин) – направлен на установление самых разнообразных связей, имеющих место в содержании и процессе музыкального образования, между темами программы, между конкретными музыкальными произведениями. Следование этому методу способствует формированию в сознании учащихся целостной картины музыкального искусства, последовательному и все более глубокому познанию той или иной темы, того или иного значительного произведения искусства, более эффективному усвоению умений и навыков и т.д.

Метод музыкального обобщения (Э.Б. Абдуллин) направлен на усвоение учащимися «ключевых» знаний, заключенных в тематизме программы и направленных на развитие музыкального мышления

Метод эмоциональной драматургии (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин) направлен на создание урока как своеобразного музыкально-педагогического произведения, подчиненного реализации единой цели и создания при помощи эмоционально-эстетического воздействия особой духовной атмосферы.

Метод размышления (Д.Б. Кабалевский) предполагает интенсивную совместную работу ума и сердца. Тут в одинаковой степени значимы и эмоциональный колорит мысли, и интеллектуальная окраска чувств. Само слово «размышлять» на древнегреческом языке означает «всегда носить в своем сердце» Данный метод напрямую связан с восприятием музыки как с основой овладения музыкальной культурой как части духовной культуры учащихся. Успешность применения метода связано с искусством постановки вопроса.

Метод осознания личностного смысла музыкального произведения (А.Пиличяускас)

Данный метод направлен на воспитание личности в ходе познания музыки. Все сущность метода построена на фундаменте общения. Беседа ведется не по поводу музыки, а, благодаря ей, по поводу самого существенного – человечности. Главным условием успешности

применения данного метода является атмосфера доверия и доброжелательности между учащимися и между ними и учителем.

Метод художественного контекста (Л.В. Горюнова) 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.**

Метод создания композиций (Л.В. Горюнова)

Этот метод имеет широкое применение в начальной школе, где на уроках музыки используются детские музыкальные инструменты. Практически любое музыкальное произведение может быть исполнено с включением музыкальных инструментов. В композицию можно включать сольное пение, танцевальные или ритмические движения. Л. Горюнова указывает на большие развивающие возможности данного метода на заложенный в нем «музыкальный диалог» между исполнителями, **на активизацию эмоционального отношения к музыке.**

Метод «сочинения сочиненного» (В.О. Усачева) направлен на развитие восприятия как способности к индивидуальному слышанию и, самое главное, **творческой интерпретации музыки**

Метод пластического интонирования (Т. Е. Вендрова)

Данный метод направлен на активизацию слышания музыки, выявляя ее интонационно-образное содержание через жест, характерные обобщенные движения.

Методика есть творчество учителя в организации эмоционально-интеллектуальной деятельности учащихся с целью присвоения нравственно-эстетического содержания музыкального искусства и раскрытия механизма превращения явлений и фактов объективного мира в музыкальные образы в единстве содержания, форм и средств выражения.

Музыка – «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев)

Б.М. Теплов: «Музыка есть средство общения между людьми..., чтобы понимать музыкальную речь во всей её содержательности, нужно иметь достаточный запас знаний, выходящих за пределы самой музыки, достаточный жизненный и культурный опыт. Хороший музыкант, кем бы он ни был – композитором, исполнителем или просто понимающим слушателем, должен быть человеком большого ума и большого чувства».

«Музыка решительно вторгается во все области воспитания и образования наших школьников, являясь могучим и ничем не заменимым средством формирования их духовного мира»

Д.Б. Кабалевский

Музыкальная культура школьника включает три основных компонента: музыкальный опыт, музыкальную грамотность и музыкально-творческое развитие.

Музыкальное образование

«Музыкальное образование – процесс усвоения знаний, умений и навыков, необходимых для музыкальной деятельности, а также совокупность знаний и связанных с нею умений и навыков, полученных в результате обучения. Под музыкальным образованием нередко понимают и самую систему организации музыкального обучения. Основной путь получения музыкального образования – подготовка под руководством педагога, чаще всего в учебном заведении. Важную роль может играть и самообразование, а также усвоение знаний и умений в процессе профессиональной музыкальной практики или участия в самодеятельном музицировании» (Л.А. Баранбойм).

В современном толковании «музыкальное образование» включает в себе и «воспитание», и «обучение», и «развитие» (Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева).

Музыкальное воспитание

Термин «музыкальное воспитание» употребляется в двух значениях. В «узком» смысле под музыкальным воспитанием понимают воспитание, прежде всего тех или иных качеств личности, музыкальных способностей учащихся – то есть данный термин употребляется в первую очередь в психологическом значении. В «широком» смысле – имеется также в виду воспитание духовно-нравственное, эстетическое, художественное (Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева).

Музыкальное обучение

В узком смысле слова под музыкальным обучением понимают освоение учащимися музыкальных знаний, умений и навыков. В широком значении данный термин помимо музыкальных знаний, умений и навыков включает опыт эмоционально-нравственного отношения учащихся к музыке и опыт их музыкально-творческой деятельности (Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева).

Музыкальное развитие

Музыкальное развитие находится в центре внимания учителя, как при обучении, так и при воспитании ребенка. При этом имеются в виду самые разные аспекты музыкального развития, направленные на становление музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой и важной части всей его духовной культуры. Это и развитие музыкальных интересов, вкусов, потребностей учащегося; и развитие всех сторон его музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления, воображения; и развитие музыкально-творческих способностей, исполнительских, слушательских и даже композиторских умений и навыков и т.п. (Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева).

Музыкальность понимается как качество личности, находящее свое выражение в ее предрасположенности к общению с музыкой, к эмоциональной отзывчивости на нее, к развитию музыкального слуха, памяти, мышления, музыкальных потребностей, к успешности овладения различными видами музыкальной деятельности.

Основным признаком музыкальности, по мнению Б.М. Теплова, является «переживание музыки как выражения некоторого содержания». Он пишет: «Музыкальное переживание по самому существу своему – эмоциональное переживание, и иначе как эмоциональным путем нельзя понять содержание музыки. Способность эмоционально отзываться на музыку должна составлять, поэтому как бы центр музыкальности».

«Эмоциональная реакция на музыку на практике всегда говорит уже о некоторой музыкальности, так как предполагает хотя бы и очень приблизительное восприятие музыкальных образов... тонкое же слуховое восприятие может... быть независимым от музыкальности, то есть совершенно не связанным с восприятием выразительного значения слышимого»

Б.М. Теплов

Орф Карл (1895-1982) – австрийский композитор и педагог, создатель системы детского музыкального воспитания. Основным педагогическим принципом его системы является творчество («элементарное музицирование»). В обучении используются эстетически приятные, мелодично звучащие и простые для технического освоения инструменты. Система К.Орфа, основанная на музицировании детей, раскрыта в его собрании учебных пьес «Шульверк» в 5-ти томах. В них даются рекомендации по приобщению детей к музыке, к активной творческой деятельности, приносящей радость и удовлетворение.

Отметка на уроках музыки.

Вопрос отметки на уроках музыки является одним из самых спорных и дискуссионных вопросов

Чаще всего отметка отражает основные позиции той или иной программы по музыке или позицию конкретного учителя по вопросу о сущности музыкального образования, того или иного видения им роли музыкального искусства в развитии личности ребенка.

Так, например, Э.Б. Абдуллин считает, что ориентиром для учителя должно быть наличие в содержании музыкального образования четырех элементов: опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке, знание музыки и о музыке, музыкальные умения и навыки, опыт музыкально-творческой деятельности. Критериями оценки, по его мнению, должны быть: проявление интереса к музыке; умение пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; рост исполнительских навыков.

Д.Б. Кабалецкий предлагал ввести коллективную оценку за исполнение выученного хорового произведения, корректируя ее индивидуальными оценками.

Е.В. Николаева предлагает в качестве корректирующего критерия при оценивании исполнения песни одним учащимся считать его **умение охарактеризовать и проанализировать свое исполнение**. При оценивании заданий по восприятию музыки считать корректирующим критерием **степень самостоятельности ученика при выполнении задания**.

Сотрудники лаборатории музыкального искусства ИХО РАО предлагают в качестве оценки результаты **диагностики** уровня сформированности музыкальной культуры.

На оценивание уровней сформированности знаний, умений и навыков настаивает Ю.Б. Алиев.

Переходные звуки - звуки, находящиеся на границе среднего и верхнего регистров

Последовательность развития звуковысотного слуха

Слуховое усвоение высоких, низких и средних звуков (регистров).

Осознанное определение направления движения мелодии.

Ознакомление с поступенным и скачкообразным движениями мелодии.

Усвоение устойчивости и неустойчивости звуков.

Усвоение мажорного и минорного ладов.

Последовательность развития чувства ритма

Восприятие и воспроизведение равномерной пульсации метрических долей в музыке.

Различение сильных и слабых долей в музыке.

Восприятие соотношения различных длительностей.

Осознание выразительной и изобразительной сущности ритма.

Осознание значения ритма для создания музыкального образа и связи ритма с другими элементами музыкального языка.

Последовательность формирования представлений о формах музыки

Развитие ощущения деления музыкального периода на фразы, предложения.

Развитие ощущения кульминации периода.

Формирование представлений об основных принципах развития музыки.

Формирование представлений об интонации.

Формирование представлений о теме как изложении музыкальной мысли.

Формирование представлений о музыкальном образе.

Последовательность формирования представлений о типах построения музыкального произведения, их смысловой нагрузке

Одночастная форма.

Простая двухчастная форма.

Простая трехчастная форма.

Форма рондо.

Форма вариаций.

Фуга.

Сонатная форма.

Сонатно-симфонический цикл.

Примарные звуки - часть диапазона, которая звучит наиболее естественно.

Программа «Музыка» 1-8 классы разработанная под научным руководством Д.Б. Кабалевского (новая редакция)

Авторы: 1 класс – И.В. Кадобнова, В.О. Усачева, Л.В. Школяр;

2-8 классы – Э.Б. Абдуллин, Т.А. Бейдер, Т.Е. Вендрова, И.В. Кадобнова, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Г.С. Тарасов

Характер и содержание программы отражает эпиграф: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а, прежде всего, воспитание человека» (В.А. Сухомлинский).

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как важной и неотъемлемой части всей их духовной культуры.

Основные принципы программы:

- изучение музыки как живого искусства (опора на закономерности самой музыки);

- **музыка не средство обучения, а источник и предмет духовного общения учителя и учеников;**

- вхождение ребенка в мир музыки осуществляется в опоре на простейшие музыкальные жанры: песню, танец и марш;

- установление связей музыки с жизнью – сверхзадача музыкальных занятий;

- формирование интереса, увлеченности музыкой;

- тематическое построение программы;

- содержание программы составляет не сумма знаний, умений и навыков, а художественно-педагогический процесс, направленный на раскрытие нравственно-эстетической сущности музыкального искусства;

- связь и преемственность между темами четвертей;

- музыкальный материал программы данный в программе является примерным и может быть заменен в соответствии с определенными требованиями к нему.

Методическое обеспечение программы включает: хрестоматии, фонохрестоматии и разнообразные методические разработки.

Программа представляет собой открытую систему, органично вбирающую в себя разнообразные изменения музыкального материала, виды музицирования и различные частные методики, разрабатывающие музыкально-педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского.

В новой редакции 1 класс представлен программой И.В. Кадобновой, В.О. Усачевой и Л.В. Школяр.

В качестве ведущей для музыкального развития детей в ней выступает тема «Искусство слышать», а тема «Как можно услышать музыку» – главная тема года – рассматривается в каждой четверти под разным углом зрения.

Главными принципами музыкальной работы с детьми являются импровизационность и образно-игровое вхождение в музыку. Большое место в программе отводится музыкальным играм, инсценировкам, играм-драматизациям, которые накоплены в опыте дошкольного музыкального воспитания.

Во главу угла ставится задача развития личности ребенка, обогащения его духовного мира, развития способности видеть, слышать, чувствовать, думать; навыки же, как и специфические знания о музыке, формируются незаметно, как бы исподволь. Навыки должны созреть в процессе работы над музыкальными образами, над их духовным содержанием, а не над самими навыками.

Тематизм программы Д.Б. Кабалевского отражает различные грани музыки как единого целого.

Темы 2 класса.

1 четверть. «Три кита» в музыке – песня, танец и марш.

2 четверть. О чем говорит музыка?

3 четверть. Куда ведут нас «три кита».

4 четверть. Что такое музыкальная речь.

Темы 3 класса.

1 четверть. Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость.

2 четверть. Интонация.

3 четверть. Развитие музыки.

4 четверть. Построение (формы) музыки.

Темы 4 класса.

1 полугодие. «Музыка моего народа».

2 полугодие. «Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреходимых границ».

Темы 5 класса.

1 четверть. «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы».

2 четверть. «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки».

3 четверть. «Можем ли мы увидеть музыку».

4 четверть. «Можем ли мы услышать живопись».

Темы 6 класса.

1 полугодие. «Преобразующая сила музыки».

2 полугодие. «В чем сила музыки».

Темы 7 класса.

1 полугодие. «Музыкальный образ».

2 полугодие. «Музыкальная драматургия».

Темы 8 класса.

1 четверть. «Что значит современность в музыке?»

2 четверть. «Музыка «серьезная» и музыка «легкая».

3 четверть. «Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки».

4 четверть. «Великие наши современники».

Программа «Музыка». 1-8 классы, разработанная под руководством Ю.Б. Алиева.

Высшая цель музыкального образования – передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве.

Большое значение имеют образовательные задачи, систематическое и последовательное овладение учащимися знаниями о музыке, без которых невозможно глубокое постижение музыкального произведения. В связи с

этим через все годы обучения проходят основные *познавательные* темы, развитие которых предполагает знакомство с образцами профессиональной и народной музыки, с ведущими исполнителями и музыкальными коллективами, с музыкальными жанрами, формами, стилями, с различными средствами выразительности, а также **обучение детей пользоваться различными техническими средствами, справочной и специальной литературой**. Не менее важны и задачи развития у учащихся музыкальных способностей.

Тематика

1 класс - «Музыка рассказывает о жизни».

2 класс - «Выразительные возможности музыки».

3 класс - «Музыкальные формы и жанры».

4 класс - «Русская народная музыка» и «Музыкальная жизнь страны».

5 класс – «Разнообразие народной музыкальной культуры, глубокие связи профессиональной композиторской музыки с народным музыкальным творчеством».

6 класс - «Стиль в музыкальном искусстве».

7 класс – «Стилевые направления музыкального искусства в конце XIX – начале XX века».

8 класс - «Музыка «серьезная» и «легкая» – две составляющие единого музыкального мира современности».

Программа «Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание». 1-4 классы

Автор: Н.А. Терентьева

В основе программы лежит идея **комплексного освоения искусства и оптимизация созидательных качеств личности**.

Стержневым видом искусства в ней является музыка.

Интегративное музыкально-эстетическое воспитание учащихся на уроках музыки происходит через вовлечение их в процесс собственного художественного созидания, социально значимого по сущности и направленного на познание и освоение окружающего мира.

Цели уроков музыки заключаются в следующем:

1. Всестороннее развитие личностного творческого потенциала школьников и на этой основе формирование его эстетической культуры.

2. Оптимизация эвристического мышления и познавательной деятельности.

3. Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу человека, на его отношение к окружающей действительности, на идейные, нравственные и эстетические идеалы, на формирование жизненной позиции.

4. Овладение образным языком музыкального искусства посредством усвоения знаний, формирования умений и навыков с целью постижения имманентной сущности искусства музыки, взаимосвязи ее со смежными видами искусства – литературой, живописью, архитектурой, театром, кино и др.

5. Постигание сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные формы вокального и инструментального музицирования.

Программа содержит большое количество творческих заданий.

В календарно – тематический план входят сквозные и этапные темы.

Предлагаются следующие темы по годам обучения:

1 класс. «Слушаем и рисуем музыку».

2 класс. «Итоговый концерт – сочиняем музыку и стихи».

3-4 классы. «Если бы дети всей земли...»

Определены ключевые понятия, которые осваивают дети.

Программа «Музыка» для 1-4 классов.

Авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина

Программа составлена в соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского.

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства. **Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры.**

Структуру программы составляют следующие разделы: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты» (1 класс); «Россия-Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (2-4 классы).

Программа снабжена учебно-методическим комплектом. В него входят: учебники и рабочие тетради.

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного деления музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности.

Программа «Духовная музыка»: Россия и Запад. 1-4 классы. Программа для общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.

Авторы: И.В. Кошмина (1-3 классы), В.В. Алеев (4 класс).

Цель программы - воспитание духовности, уважения к ценностям отечественной и мировой культуры через приобщение к христианскому

культовому искусству. В задачи программы входит формирование у учащихся комплексных представлений о христианском учении, его морально - этической ценности, а также о его отражении в произведениях мировой художественной культуры.

Программа предусматривает изучение авторских музыкальных произведений, обиходных песнопений, молитв, то есть тех жанров, которые составляют музыкальный облик русской православной и зарубежной (католической и протестантской) церкви. При этом музыкальный материал рассматривается в единстве с художественным и литературным, что характерно для культового искусства. Принцип построения программы - календарный. Состоит она из двух разделов - русского и зарубежного. Изучение русской духовной музыки рассчитано на первых три класса 4-х летней начальной школы, зарубежной - на 4 класс.

Поскольку в каждом классе могут оказаться дети разных национальностей, то русская и зарубежная **духовная музыка рассматривается в культурологическом аспекте как явление мирового искусства.** Урок предлагается начать с духовной музыки, настроив детей на серьезный тон беседы, в процессе которой затрагиваются нравственные вопросы - о любви, уважении, сострадании к людям, помощи больным, слабым, забота о ближнем, о добре и зле. Текст песнопений поясняется, рассказывается в связи с какими событиями исполняется тот или иной хор. В совместном обсуждении выявляется характер произведения, высказываются впечатления после его прослушивания.

Содержание предмета представлено следующими темами:

- Культура и быт прошлых веков
- Храм. Музыка в храме.
- Центральные образы в церковной музыке.
- Православная вера на Руси.
- Библейское повествование и всенощная.
- Евангельское повествование и литургия.
- Евангельские образы в произведениях - европейских и русских композиторов, «Великий пост».
- Русские святые.
- Церковные праздники и литургия.

Западноевропейская духовная музыка рассматривается в русле следующих тем:

- Введение в западноевропейское музыкальное искусство.
- Церковный обряд как инсценировки Евангельских повествований.
- Месса - главный обряд католической церкви.
- Завершение евангельского цикла католических праздников.

Программа «Музыкальный фольклор».

Программа предназначена для углубленного изучения предмета «Музыка» в 1-4 классах общеобразовательной школы.

Автор Л.Л. Куприянова

Приобщение школьников к фольклору осуществляется с помощью народной педагогики через крестьянский быт, сложившиеся в течение веков эстетические, нравственные и трудовые идеалы, понятия об окружающем мире. Через песни, игры, сказки – мира, в котором живет и формируется ребенок, путем включения их в календарные праздники, освоения традиций, обычаев, приобщения школьников к родной национальной культуре.

Освоение музыкального фольклора происходит путем включения детей в творческий процесс: в поиск новых вариантов исполнения песен, попевок, закличек, считалок и т.д. Все это происходит в игровой форме, вызывающей у детей интерес.

Коллективные занятия музыкальным фольклором предполагают регламентацию состава учащихся: их должно быть не более 15-16 человек.

Занятия фольклором не должны носить обособленный характер, они не должны быть оторваны от современной жизни, от современных интонаций и ритмов. В программу начального обучения следует постепенно вводить и авторскую музыку.

Для большей наглядности занятий рекомендуется использовать такие дополнительные формы передачи знаний, как подготовленные учителем тематические просмотры диапозитивов, репродукций, альбомов; коллективное посещение выставок художественных народных промыслов, народной одежды; посещение этнографических музеев; прослушивание записей народной музыки; организация встреч с исполнителями народных песен и наигрышей.

Тематическое содержание программы:

- Давайте познакомимся.
- Все умеем декламировать.
- Узнаем волшебные звуки.
- Все учимся петь.
- Слово, напев, движение в фольклоре.
- Выразим себя в фольклоре.
- Что такое ритм в фольклоре.
- Что такое народная музыкальная речь.
- Изображение трудового процесса в народных песнях.
- Речевая интонация в фольклоре.
- Образы музыкально-поэтического фольклора.
- Учимся плести «веночки» народных песен.
- Найдем в каждой песне свой ключ.

- Календарная песня – зеркало жизни народа.
- Народные песни в свадебном обряде.
- Народ - великий художник.

Проект концепции музыкального образования для 12-летней школы предполагает:

- преподавание предмета «Музыка» с 1 по X классы;
- возможность учителя выбирать программу по музыке и работать по авторской программе;
- в начальных классах занятия осуществлять на уроках музыки и пластического движения;
- изучение музыкальной драматургии осуществлять по формуле «Законы музыки – законы жизни»;
- включение музыки в исторический контекст - в старших классах.

Сочинение – процесс спонтанного сочинения детьми музыкального произведения.

Стиль (в музыке)

«Личность, проявляющаяся в музыкальных звуках, вот что такое стиль в музыке» (Е Назайкинский).

В категории «стиля» наиболее полно схватывается единство непосредственного и опосредованного отражения мира. Стиль называют языком, на котором говорит эпоха. Стиль – это «высшее художественное единство» (С. Скребков)

Творчество (детское)

«Творческое начало может проявляться в ребятах уже с первого класса: в своеобразии ответов (а не только их правильности), в стремлении самому задавать вопросы учителю (а не только отвечать на его вопросы), в собственных предложениях о характере исполнения того или иного музыкального произведения, в остроте слуховой наблюдательности, проявляющей себя в рассказах о музыке, услышанной вне школы (между уроками и в каникулярное время) и т.д., и т.п.» (Д.Б. Кабалевский).

Творчество проявляется в игровой деятельности, в импровизациях и сочинении музыки на предложенный сюжет или собственный (См. программу «Искусство слышать»).

Тождественность законов художественного постижения и художественного творчества позволяет считать **создание искусства и его восприятие различными видами творчества**. Воспринимая музыку,

слушатели проходят «путь ее творца», становясь соучастниками этого процесса.

Тесситура - высотное положение звуков мелодии по отношению к диапазону голоса

Урок музыки как урок искусства

«... если взглянуть на музыку как на предмет школьного обучения, то, прежде всего, надо категорически отвести в данном случае вопросы музыкознания и сказать; музыка – искусство, т.е. некое **явление** в мире, создаваемое человеком, а **не научная дисциплина**, которой учатся и которую изучают».

Б.В. Асафьев

«Значение музыки в школе далеко выходит за пределы искусства. Так же как литература и изобразительное искусство, музыка решительно вторгается во все области воспитания и образования наших школьников, являясь могучим и ничем не заменимым средством формирования их **духовного мира**».

Д.Б. Кабалевский

Специфика урока музыки как урока искусства обусловлена:

- непосредственным обращением учителя и учащихся к живому образному звучанию музыки;
- воздействием музыки на духовный мир ребенка, его мировоззрение, мироощущение;
- насыщенностью урока музыкально-творческим началом в его различных проявлениях;
- личностью учителя, выступающего на уроке как разностороннего музыканта и организатора музыкальной деятельности детей;
- стремлением учителя музыки к построению и организации урока по законам искусства (метод эмоциональной драматургии и др.).

Характеристика детей младшего школьного возраста

- активный рост всего организма ребенка;
- разрозненный, неорганизованный музыкальный опыт;
- недостаточная вокально-слуховая координация;
- преобладание роли зрелищно-событийных впечатлений по отношению к слуху;

- потребность в смене эмоциональных состояний, своеобразная импульсивность, неконтролируемость эмоциональных состояний
- склонность к непосредственному сопереживанию, эмоциональной идентификации в ситуации общения;
- непосредственность проявления чувств;
- яркое образное воображение;
- небольшой объем внимания;
- моторная активность;
- потребность в общении с взрослыми.

Характеристика школьников подросткового возраста

- повышенная утомляемость;
- склонность к стереотипным действиям и стандартам поведения;
- избыток энергии;
- желание отмежеваться от всего детского;
- непереносимость ситуации ожидания;
- изменение взаимоотношений между мальчиками и девочками;
- гипертрофированность чувства собственного достоинства и жажда популярности;
- потребность в самовоспитании;
- потребность в воспитании собственной воли.

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры школьников как части их духовной культуры.

Целевая установка реализуется при решении следующих **задач**:

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству;
- познание закономерностей музыкального искусства на основе его интонационной природы, многочисленных связей с жизнью, другими видами искусства, разнообразия форм проявления и функционирования музыки в жизни современного ребенка, специфика ее воздействия на человека;
- освоение музыкального искусства через овладение учащимися музыкально-практическими умениями и навыками в различных видах музыкальной деятельности, а также навыками творческой деятельности;
- развитие личностно-ориентированного отношения к музыке.

Шацкая Валентина Николаевна (1888- 1978)

Музыкант-исполнитель, талантливый педагог, ученый-исследователь. В.Н. Шацкая внесла значительный вклад в музыкальную педагогику как один из основоположников теории и методики музыкально-эстетического воспитания детей и юношества в нашей стране. Вместе со своим мужем, С.Т. Шацким, принимала активное

участие в создании кружков для детей московских окраин, организации детской летней трудовой колонии «Бодрая жизнь». Особая роль отводилась в ней эстетическому воспитанию.

Школяр Людмила Валентиновна

Доктор педагогических наук, директор ИХО РАО. Автор программы «Музыкальное искусство» 1-4 классы (Соавторы В.О. Усачева В.А. Школяр).

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

3. Педагогические максимы¹

Что значит служить искусству? Не значит ли это, прежде всего, проникнуться любовью к нему? Любить искусство, не значит ли любить все возвышенное и ненавидеть низменное? Любить искусство, не значит ли благожелательно относиться ко всякому, кто желает и может принести ему пользу? Наконец, любить искусство, не значит ли стремиться стать лучше, чище и возвышеннее? А если это так, то чем другим могли бы ярче выразить свое благоговение к лучшим представителям искусства, как не посильным, истинным стремлением к тем идеалам, величайшим выразителем которых является Бетховен».

К.С. Станиславский

«Разрушение любого государства начинается именно с разрушения его музыки. Не имеющий чистой и светлой музыки народ обречен на вырождение».

Китайская поговорка

«За интонацией спрятан живой человек».

В.В. Медушевский

«История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа».

М. Ю. Лермонтов.

«Искусство есть одно из средств общения людей между собой».

Л.Н. Толстой.

«Над истинно прекрасным в искусстве время бессильно».

А.Н. Серов.

«У каждого подлинного музыкального произведения есть идея»

Л. Бетховен.

«Никогда так явственно не выражается характер народа, как в его музыке».

В.Ф. Одоевский.

---

¹ «Педагогические максимы – это наиболее яркие изречения, суждения известных педагогов, ученых, писателей. Педагогические максимы обладают удивительным свойством: они стимулируют творческое, рефлексивное мышление, ориентируют на глубокие педагогические размышления» (Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – Казань, 2000.- С.38.

«Каждое произведение искусства неизбежно должно носить на себе печать своего времени».

П.И. Чайковский.

«Музыка многомысленна. Вы можете вкладывать в нее различное содержание, смотря по строю собственной души».

А.В. Луначарский

«Музыка присутствует во всех деяниях человеческих».

С.Т. Коненков

«Пение – это не просто звучание голоса, это как бы «звучание» всего человека в целом».

В. Фельзенштейн.

«Болящий дух врачует песнопенье,
Гармонии таинственная власть».

Е. Баратынский

«Мелодии: та хороша,
А эта – и прелестна...
Наверно,
                  музыка- душа,
Чем нам и интересна!
Ее дыхание – в крови,
Чтоб грудь не задышалась!
Ее страдания – в любви,
А мысль –

В молчанье пауз.

В. Семернин

Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте и естественности.

П.И. Чайковский

Ни музыка, ни литература, ни какое бы то ни было искусство в настоящем смысле этого слова, не существует для простой забавы; они отвечают ... гораздо более глубоким потребностям человеческого общества, нежели обыкновенной жажде развлечений и легких удовольствий.

П.И. Чайковский

Описывать – дело живописи, поэзия также может себя считать в этом отношении счастливой по сравнению с музыкой, ее область не так ограничена, как моя. Но зато моя простирается гораздо дальше в иные сферы, и на мои владения не так-то легко посягнуть.

Л. Бетховен

Самая большая тайна искусства – искренность. Если ты проведешь черту, она должна звучать, как струна скрипки: или печально, или радостно. А если она не звучит – это мертвая линия. И цвет то же самое, и все в искусстве так.

М. Сарьян

Музыка...обладает необычайно бодрящей и очищающей силой. Музыка многомысленна. Вы можете вкладывать в нее различное содержание, смотря по строю своей собственной души. Только одно несомненно: она необыкновенно благородна, необыкновенно глубока и все – скорбь и радость, мечту, порыв, волю – превращает в чистое золото необычайно напряженной и в то же время спокойной красоты.

А.В. Луначарский

Оркестр – это особая страна. Она имеет свои законы. Любой гражданин – музыкальный инструмент в руках музыканта – неповторимая индивидуальность. У каждого из них свои обязанности перед обществом – ансамблем, и если он их не выполняет, то разрушает целое. И, конечно, как у всякой страны, у оркестра есть своя история.

И. Барсова

Теперь относительно нашего вопроса, возможно ли установить критерий красоты; вопрос этот идентичен другому нашему вопросу, ... а именно, почему один звук нам много приятнее другого, хотя, казалось бы, определение красивого более относится к области такого чувства, как зрение. Но вообще-то и самые представления о красивом и приятном суть лишь выражение нашего понятия о предмете, а поскольку суждения людей о предметах столь несхожи между собой, то, стало быть, не может быть и речи о безусловном мериле красивого или неприятного.

Р. Декарт

Земля - наш крошечный дом, летящий в безмерно большом пространстве... дом миллиардов и миллиардов людей, живших до нас. Это беззащитно летящий в колоссальном пространстве музей, собрание сотен тысяч музеев ..., обычаев, милых традиций. Сколько всего накоплено, сохранено... Земля вся засыпана бриллиантами, а под ним сколько алмазов, которые еще ждут, что их огранят, сделают бриллиантами. Это нечто

невообразимое по ценности. и самое главное: второй другой жизни во вселенной нет!... Нужно было сойтись миллионам условий, чтобы создать человеческую культуру. ...Эрмитаж, несущийся в космическом пространстве!

Д.С. Лихачев

Прекрасен и величествен мир. Красота пронизывает мироздание. Поможем людям войти в мир красоты, увидеть душевную красоту друг друга.

С. Коненков

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

4. Специальная литература

Музыкальная психология

1. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М.Ю, 1983.
2. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М., 1997.
3. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. учеб. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др. Под ред. Г.М. Цыпина. – М., 2003.
4. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей //Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961.

История музыкального воспитания в России

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.
2. Из истории музыкального воспитания, Хрестоматия /Сост. О.А. Апраксина. – М., 1990.

Музыкально-эстетическое воспитание детей и школьников

1. Кабалевский Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе. – М.,1973.
2. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? - М.,1977
3. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Книга для учителя. – М., 1984.
1. Каган М.С. О месте искусства в жизни школы //Искусство в школе. – 1992. – №2.
4. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя. – М.,1987.
5. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М.,1975

Урок музыки – урок искусства

1. Горюнова Л.В. На пути к педагогике искусства //Музыка в школе. – 1988. - №2.
2. Горюнова Л.В. Развитие ребенка как его жизнетворчество //Искусство в школе. – 1993. - №1.
3. Вендрова Т.Е. Пусть музыка звучит! – М.,1986.

4. Исаева Л.А., Кириленко Н.П., Мишутина О.В., Пугачева С.В. Урок музыки – урок искусства. – Саратов, 1999.
5. Исаева Л.А., Курченко И.В., Чижикова В.П. Музыкальный образ и жест. – Саратов, 1999.
6. Исаева Л.А. Литература и изобразительное искусство на уроках музыки. – Саратов,
7. Исаева Л.А., Курченко И.В., Кудинов Ю.Н., Чижикова В.П. Педагогические вариации на тему «Искусство в школе». – Саратов, 2002.
8. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое.- М.: 1972.
9. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления: Избранные статьи и доклады. – М.,1986.
10. Кабалевский Д.Б. Поле деятельности огромное .../ Музыка в школе. – 1988.- №3.
11. Музыка в начальных классах. Методическое пособие для учителя. – М.,1985.
12. Музыка в 4-7 классах. Методическое пособие для учителя. – М., 1985.
13. Шмагина Т.С. Музыка в московских школах. – М., 1993.

Теория и практика музыкального образования в школе

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.,1983.
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.,2000.
3. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях. - М., 2002.
4. Горюнова Л.В. На пути к педагогике искусства//Музыка в школе. – 1988. - №2.
5. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.Н. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М., 1998
6. Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание// Программа для общеобразовательной школы. 1-4 классы (автор Н.А. Терентьева). – СПб. – 1994.
7. Музыка в начальной школе: Методическое пособие для учителей /Под ред. Д.Б. Кабалевского. – М.,1980.
8. Музыка 4-7 классы. Методическое пособие для учителей /Под ред. Д.Б. Кабалевского. – М., 1986.
9. Музыкальное образование в школе: Учеб. пособие для студ. муз. фак. и отд. высш. и сред. пед.. заведений /Л.В., В.А. Школяр, Е.Д. Критская и др. – М., 2001.

10. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. пособие для студ. нач. фак. педвузов. – М., 2001.
11. Программы для общеобразовательных учебных заведений. Музыка. – 1994.
12. Программно-методические материалы. Музыка. Начальная школа/ Сост. Е.О. Яременко. – М., 2001.
13. Спутник учителя музыки / Сост. Т.В. Челышева. – М., 1993.
14. Школяр Л.В., Красильникова М.С., Критская Е.Д. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1999.

Хоровое пение в школе

1. Бандина А.В., Попов В.С., Тихеева В.Л. Школа хорового пения. – М., 1981. – Вып.1.
2. Горюнова Л.В. Пение как состояние души // Искусство в школе. – 1994. – №2,3.
3. Добровольская Н., Орлова Н. Что нужно знать учителю о детском голосе. – М., 1972.
4. Стулова Г. П. Хоровой класс. – М., 1988.
5. Струве Г.А. Школьный хор. – М., 1981.
6. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. – М., 1990.

Заключение

Дирижерско-хоровая (хормейстерская) деятельность учителя-музыканта будет эффективной и успешной, если студент в процессе обучения изучил и познал сущность дирижерского искусства и хормейстерской деятельности педагога-музыканта; теоретические и практические основы дирижерской техники; методическую литературу по технике дирижирования и хоровой и песенный репертуар, необходимый для осуществления профессиональной деятельности. Хормейстеру детского (школьного) хора в равной мере необходимо владеть конкретными методиками в области хорового дирижирования; навыками прогнозирования возможных трудностей в хоровом звучании и, что особенно важно, навыками выразительного исполнения песен под собственный аккомпанемент.

Дирижирование хоровым произведением основывается, прежде всего на ясном слуховом представлении интонационно-высотного звучания партитуры, особенностей, передающих музыкальный образ произведения конкретными вокально-хоровыми средствами: связное, на дыхании звучание голосов, их тембровое, тесситурное и ритмическое своеобразие, строй, ансамбль и др.

Дирижировать целесообразно, когда музыка хорошо услышана внутренним слухом во всех деталях и, что особенно важно, свободно воспроизводится голосом в любом месте нотного текста «по вертикали» и «по горизонтали». Следовательно, процессу дирижирования должно предшествовать вокально-интонационное изучение партитуры путем многократного (мысленного и вслух) пропевания голосов с помощью камертона, без поддержки фортепиано. Такая целенаправленная работа обостряет слуховое внимание, развивает вокальный слух, творческое воображение, умение слышать конкретное хоровое звучание.

Логически правильное прочтение литературного текста, тщательно продуманная фразировка в пении хоровых голосов со словами явится основой формирования наиболее целесообразных и выразительных дирижерских движений (жестов), помогающих четкому и понятному управлению детским хором во время репетиций («рабочий жест») и в концертном исполнении.

Другими словами, дирижировать хоровым произведением следует, лишь имея четкий дирижерско-исполнительский план, определяемый в результате всестороннего анализа музыкального текста.

Педагогическое действие хормейстера при управлении пением представляет собой синтез следующих операций:

- восприятие звучащей информации и информации о поведении хористов в учебном процессе, ее мысленный анализ в опоре на вокально-хоровой слух;

- мысленный отбор приемов, направленных на достижение эффективности певческого процесса, и навыков, необходимых для осуществления (актуализации) данных приемов;
- мысленное определение учебных задач;
- постановка перед хористами учебной задачи;
- восприятие новой информации, поступившей в ходе применения приема, ее мысленная переработка;
- методико-педагогическая оценка новой информации.

Таким образом, методика систематической подготовки студента к управлению певческой деятельностью школьников в хоровом коллективе (и в процессе урока) должна заключаться в формировании приемов этого управления в опоре на постепенно усложняющиеся модели педагогических ситуаций.

Содержание

Введение	3
1. Хормейстерская подготовка учителя-музыканта	4
2. Обязательный тезаурус учителя музыки	24
3. Педагогические максимы	46
4. Специальная литература	50
5. Заключение	53
Содержание	55

Учебное пособие

Мещанова Любовь Николаевна

**Профессиональный инструментарий учителя музыки:
хормейстерская подготовка**

Учебное пособие

для студентов

Авторская редакция