Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. П.И.Чайковского»

Методические рекомендации

«Развитие образного мышления на уроках «Слушания музыки»»

Автор: преподаватель теоретических дисциплин

МБУДО «ДШИ №2 им. П.И.

Чайковского» г. Брянска

Беляева И.В.

Брянск 2017

Аннотация

Данные методические рекомендации предназначены для преподавателей предмета «Слушание музыки» Детских школ искусств. Методические рекомендации разработаны на основе авторской программы по «Слушанию музыки» преподавателей ДШИ №2 г. Брянска Беляевой И.В. и Павловой Т.И. Указанная программа была составлена и рекомендована для работы педагогическим советом в 2006 году (рецензент – преподаватель БОКМИИК Копытина И.В.). С 2006 года и по настоящее время данная программа реализуется в ДШИ №2. Настоящие рекомендации могут быть использованы преподавателями в качестве методического пособия на уроках «Слушания музыки».

Пояснительная записка

Музыкальное образование детей, являясь составной частью общего эстетического развития, выполняется главным образом музыкальными школами или музыкальными отделениями школ искусств. ДШИ была и остается основной базой развития и распространения музыкальной культуры среди детей и юношества, так как обладает более широкими возможностями обучения, распространения музыкальной грамоты ребенка прежде всего в индивидуальном порядке.

Российская музыкальная педагогика накопила огромный опыт развития творческих возможностей детей, унаследовав традиции педагогической культуры прежних поколений, она предъявляет чрезвычайно высокий уровень требований к образованию. Это закономерно и вполне логично, так как гармонично развитая личность, цель воспитания которой ставят перед собой все ступени, уровни, направления образовательного процесса, может сформироваться таковой , если будет впитывать в себя лучшие образцы культуры прошлого, с одной стороны, с другой, будет осваивать постоянно развивающиеся методы образования современности.

«Слушание музыки» - относительно новый предмет в учебных планах детских музыкальных школ и школ искусств. Возник еще в начале 20 века (20-30 годы), его специфика связывалась с методикой Б. Асафьева и Б. Яворского, которые считали, что разработка теории и практики подготовки слушателей – очень важная задача для музыкальной культуры общества. Позднее (40-е годы), «слушание музыки» было исключено из программы и долгие годы рассматривалось в качестве одного из разделов теоретических дисциплин. В 1997 г. Была апробирована авторская программа по «слушанию музыки» Н.А. Царевой. Позднее появились программы О.А. Владимировой, Ушпиковой Г.А., Васильевой Л.Я. и Полянской Л.В. В настоящее время предмет постепенно завоевывает признание и восстанавливает свои позиции в качестве самостоятельной дисциплины.

Основная цель предлагаемых методических рекомендаций заключается в оказании методической помощи педагогам-практикам, в создании методического алгоритма при воспитании образного мышления у учащихся.

Овладение опытом данных методических рекомендаций может стать основой для преподавания предмета «Слушание музыки» в Детских школах искусств; может способствовать формированию образного подхода школьников к музыкальным произведениям.

Актуальность предлагаемых методических рекомендаций заключается в демонстрации приёмов, направленных на раскрытие именно образной составляющей музыкальных произведений. У детей младшего школьного возраста, в котором начинают обучение музыке, ещё не развито абстрактное мышление, поэтому звучащая музыка не всегда вызывает у них ассоциативный ряд образов, близких к тем, с которыми они уже знакомы из своей детской жизни. В связи с этим чрезвычайно важно подтолкнуть ребёнка к сознательному налаживанию мостов между эмоциональным содержанием музыки, которую он играет и теми образами, эмоциями, впечатлениями, которые он получает из своего жизненного опыта и от соприкосновения с другими, смежными видами искусств.

Основная часть

Образность – основа музыкального искусства. Музыка рождается и живет в результате единения деятельности композитора, исполнителя, педагога, музыковеда, слушателя. Общение между ними происходит через музыкальные образы. В сознании композитора под воздействием музыкальных впечатлений и творческого воображения зарождается музыкальный образ, который затем воплощается в произведении.
Образное мышление (один из основных видов мышления) широко представлено в творческой деятельности человека. В психологии образное мышление иногда описывается в качестве специальной функции - воображения. Воображение - психологический процесс, заключающийся в создании новых образов путем переработки материала восприятий представлений, полученных в предшествующем опыте. Оно присуще только человеку и необходимо в любом виде человеческой деятельности, тем более при восприятии музыки и «музыкального образа». Поэтому развитие образного воображения должно опираться на более полное раскрытие жизненного содержания музыки в единстве с активизацией ассоциативного мышления учащихся. Выявление музыкального образа предполагает особую форму мышления в искусстве. У учашихся младших классов в силу возраста умение создавать те или иные художественные представления ещё просто не сформировалось. Задача педагога заключается в грамотном подборе методов, способствующих развитию эмоциональной отзывчивости к музыке. Нижеизложенные методологические принципы позволят научить юных музыкантов ощущать, понимать и объяснять содержание музыкальных произведений. Основным принципом в преподавании служит «проблемная» методика, которая основана на вопросо-ответной структуре общения преподавателя с учениками. Именно поиск решения на поставленную задачу активизирует внимание детей, заставляет их включиться в аналитический процесс, создает благоприятную познавательную атмосферу. Поиски ответов могут быть направлены на исследование интонационной содержательности музыки, анализ средств музыкальной выразительности, формы, драматургии. Но при этом педагогом обязательно должен быть сделан акцент на то, как влияет это на создание музыкального образа. Думается, что прослушивание должно состоять из пяти этапов. Первый включает в себя вступительное слово учителя, должным образом настраивающее учащихся, помогающее им воспринять музыку. Второй этап – непосредственное слушание произведения, дающее детям общее впечатление о характере и музыкальной образности. Третий этап – ряд конкретных вопросов педагога, нацеленных на активизацию внимания к деталям. Четвертый этап – повторное прослушивание, попытка учащихся найти ответы на поставленные вопросы. Пятый этап – совместный разбор произведения в слух. Необходимо также отметить приемы демонстрации музыки. Это может происходить в любой форме: прослушивание записи, исполнение «в живую» педагогом. Подходящую по теме пьесу из своего репертуара вполне могут проиграть сами учащиеся.

Следующий метод направлен на создание детьми визуального образа прослушанного произведения. Действие осуществляется как перенос внутреннего ощущения в зрительный образ. Учащимся предлагается вербальное описание картины, нарисованной в воображении. Для данной формы работы лучше всего использовать программные произведения, поскольку именно они на начальном этапе помогут визуализировать музыкальные представления. По собственному опыту очень яркими получаются словесные картины, нарисованные детьми после прослушивания пьесы М.П.Мусоргского «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки». Интересным подспорьем в формировании визуального образа служат «Музыкальные фантазии Уолта Диснея». Это проект, в котором на различные музыкальные шедевры сняты мультипликационные фильмы. При совместном просмотре можно делать небольшие комментарии и акцентировать внимание детей на том, как в мультипликационном виде изображаются те или иные особенности музыкального произведения. Действенным средством, проникающим в сферу воспитания музыкального воображения ученика, является знаменитое «если бы» Станиславского. Учащимся предстоит под одну и ту же звучащую для всех музыку пофантазировать на тему: если это будет другой инструмент, темп, регистр и т.д. то, как изменится данное музыкальное произведение, что оно будет напоминать. Подобное придумывание вымышленных программ позволяет обновлять творческое восприятие учащихся. При формировании образного мышления очень важным сопутствующим моментом является обогащение словарного запаса учащихся. На помощь приходит метод «мозгового штурма». После прослушивания произведения каждому из учащихся предлагается «бросить» своё слово в «копилку» эпитетов. Таким образом совместными усилиями вырисовывается характер пьесы. Иногда ребятам, особенно на начальном этапе обучения, бывает трудно выразить свои впечатления от прослушивания. В этом случае на помощь могут прийти специальные таблицы. В них эпитеты-синонимы собраны в группы, помеченные к тому же цветом, соответствующим эмоциональной окраске. Это поможет учащимся подобрать подходящие выражения в описании музыки,. К тому же метод наглядного изображения очень результативен при подаче материала, тем более, связанного с музыкальной образностью. Действенным приемом при объяснении материала служит проведение аналогий с внемузыкальными понятиями, бытовыми ситуациями. Например, темп сравнивается с человеческим движением (прогулочный шаг, быстрая ходьба, бег). Определение фактуры проецируется на различные материалы, ткани, в которые «одевается» музыка. Кульминацию можно найти в любой известной детской сказке и т.д. Чем шире, многограннее на уроке будет выявляться связь музыки с жизнью, тем глубже будут проникать учащиеся в авторский замысел, тем больше вероятность возникновения у них правомерных личностных, жизненных ассоциаций. В результате чего процесс взаимодействия авторского замысла и слушательского восприятия будет более полным, действенным, а следовательно - способствовать формированию образного мышления. Музыкальный материал должен быть всегда ярким и показательным, а также максимально приближен к детскому миру. Именно поэтому рекомендуется в качестве демонстрационного материала максимально использовать циклы и пьесы различных композиторов, написанных для юных музыкантов. Развитие музыкально-образного мышления строится и через моделирование творческого процесса. Дети ставятся как бы в позицию автора, пытаясь создать для себя и других произведения искусства. При знакомстве со сказкой "Волк и семеро козлят на новый лад" А. Рыбникова, предлагается ребятам перевоплотиться в героев произведения. Главным в такой игре становится не сюжетное построение, а умение героев удержать характер персонажа, основную эмоциональную атмосферу произведения, характерность речи, соответствующую пластику - разумеется, в доступных детям пределах. Игра может реализоваться в разных формах работы: индивидуальной, парной, групповой. Так же, традиционно во втором классе проходит инсценировка музыкального спектакля «Новогодний бал в сказочном королевстве». Ученикам предоставляется возможность собственными силами создать различных сказочных персонажей и тем самым раскрыть предлагаемые образы. При прохождении тем «Образы животных», «Сказочные образы» на помощь в формировании образного мышления может прийти игра «Угадай название». После прослушивания учащиеся пытаются найти подходящие эпитеты, характеризующие произведение. Затем, обобщив всё сказанное – пытаются угадать название пьесы. Очень хорошо для данной формы работы подходит цикл К. Сен-Санса «Карнавал животных» («Осёл», «Лебедь», «Кукушка в лесу»). Музыкальный образ многозначен и многопланов по сути. Э. Хемингуэй сравнивал любой художественный образ с айсбергом, небольшая часть которого видна, основное спрятано под водой. Руководствуясь этим высказыванием, необходимо очень трепетно относиться к каждому мнению ученика. На уроке иногда могут звучать разные высказывания, подчас противоположные. Педагогу в такой ситуации необходимо помочь ребёнку аргументировать свою точку зрения, поскольку разные взгляды на произведение имеют право на существование. Самостоятельное генерирование ребёнком своего представления о музыке повышает самооценку, придаёт чувство уверенности в себе.

Заключение

Итак, исходя из того, что было сказано выше, используя систему приемов и методов по развитию музыкально-образного мышления через организацию проблемно-поисковой ситуации, самым важным результатом в своей деятельности считаю приобщение учащихся к мировой музыкальной культуре, их умение понимать и раскрывать содержание музыкальных произведений через раскрытие музыкальных образов. Развитие музыкально-образного мышления необходимо: невозможно понимать музыку, изучать шедевры мировой музыкальной классики, не погружаясь в неё полностью. Формирование образного мышления направлено на развитие навыков художественного мышления, позволяющих в дальнейшем самостоятельно анализировать услышанную музыку, позволяет развить эмоциональность, отзывчивость на музыкальные звуки, способность выразить свои впечатления от музыки словами, тем самым способствуя воспитанию личности, культуры слушания музыкальных произведений, духовному совершенствованию ребенка и развитию его интеллекта.

Список использованной и рекомендуемой литературы

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: изд. центр «Академия», 2004.- 496 с.
2. Владимиров А.В. Золотые струны. – М.: Детская литература, 1991.-191с.
3. Владимирова О.А. Рабочая программа по дисциплине «Слушание музыки» для ДМШ и ДШИ.- Спб.: Композитор, 2006.- 28с.
4. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку.- М.; 1969.- 56с.
5. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М. : изд. центр «Академия», 2000.- 240с.
6. Казанцева Л.П. Теория музыкального содержания.- Астрахань: ИПЦ «Факел», 2001. – 10с.
7. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. – М. : Таланты – XXI век, 2004.- 496с.
8. Кленов А. Там, где музыка живет.- М. : Педагогика, 1986.-152с.
9. Музыка : Энциклопедия. – М.: Олма-пресс, 2001.- 287с.
10. Музыка в школе / научно-методический журнал. – 2003-2014.
11. Музыкальное образование в школе/ под ред. Л.В. Школяр.- М.: изд. центр «Академия» , 2001.- 232с.
12. Островская Я., Фролов Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах: первый год обучения. – СПб. : «Валерии СПД», 1998.- 208с.
13. Популярная история музыки./ автор-составитель Е.Г. Горбачева.- М.: Вече, 2002.- 512с.
14. Ушпикова Г.А. Слушание музыки: пособие для учащихся 1-3 классов ДМШ и ДШИ.-Спб.: Союз художников, 2009.-150 с.
15. Царева Н.А. Слушание музыки: методическое пособие. -М.: ООО «Издательство «Росмэн - пресс», 2002.- 93с.
16. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии : учебник для первого класса для детских музыкальных школ и школ искусств.- М.: ООО «Издательство «Росмэн - пресс», 2002.- 80с.
17. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Беседуем с маэстро Контрапунктом: учебник для второго класса для детских музыкальных школ и школ искусств.- М.: ООО «Издательство «Росмэн - пресс», 2002.- 128с.
18. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Рассказы тетушки Ферматы. учебник для третьего класса для детских музыкальных школ и школ искусств.- М.: ООО «Издательство «Росмэн - пресс», 2003.- 126с.
19. Шорникова М. Музыкальная литература. Первый год обучения. -Ростов н/Д : «Феникс», 2005.-192с.
20. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Культура/ автор-составитель Н.В. Чудакова.- М.: Аст, 1996.-480с.