

МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми
Структурное подразделение МАОУ «СОШ №43»

Статья: «Из опыта преподавания музыкальной
литературы в ДШИ»

Автор: преподаватель
теоретических дисциплин
Неганова Е. В.

Пермь 2013

Предмет музыкальная литература появился в школьном образовании в 1930-е годы, заменив собой «слушание музыки». У истоков музыкальной литературы как школьного предмета стояли выдающиеся музыканты, ученые и педагоги Б.В. Асафьев, Б.Л.Яворский, позднее Д. Б. Кабалевский. С той поры школьный курс музыкальной литературы претерпел значительные изменения: обогатилось его содержание, усовершенствовалась методология, появились специальные учебные пособия; более четко выявились назначения предмета и его разносторонние связи с другими музыкальными дисциплинами. В настоящее время музыкальная литература как учебный предмет – это дидактически отработанная система знаний, умений и навыков, с помощью которых учащиеся должны научиться слушать музыку, понимать ее содержание, разбираться в своеобразии выразительных средств и получить запас ярких художественных впечатлений от непосредственного общения с лучшими образцами музыкального искусства.

Своеобразный синтез искусства и основ науки о музыке в содержании предмета музыкальной литературы позволяет в учебном процессе одновременно воздействовать как на эмоциональную, так и на интеллектуальную сферу школьников, делая их развитие разносторонним и гармоничным.

Предмет «Музыкальная литература» традиционна появляется у школьников с 5-го класса. До этого они занимаются на музыкальных инструментах, на уроках хора, сольфеджио, где получают первоначальные знания по теории музыки и основам музыкальной грамоты. Музыкальная литература адресована подросткам - учащимся среднего школьного возраста 11- 15 лет. Это сложный период развития, определяемый иногда как «переходный», «трудный» в условиях нынешней акселерации.

Подросток – это быстро развивающийся человек. В этом возрасте закладываются основы моральных и социальных установок личности и для успешного учения требуются перестройка познавательной деятельности, новые способы усвоения знаний, известная самостоятельность. Проявляется склонность учащихся к тем видам работы, в которых нужно уметь мысленно охватить значительный материал, аргументировать суждения, сделать выводы.

Приобретение знаний нередко выходит за пределы школы и может происходить и самостоятельно и целенаправленно; появляются новые мотивы учения и уже возможен стойкий интерес к предмету, формируются эстетические чувства. Однако этим процессам соответствуют и определенные противоречия. В.Сухомлинский заметил, что подростку в одно

и тоже время свойственно восхищение красотой и ироничное отношение к красивому.

Некоторые исследователи отмечают своеобразный эстетический кризис у детей на выходе из младшего школьного возраста, когда они уже вырастают из игрового восприятия искусства, но еще не подошли к такому к нему отношению, которое раскрывало бы перед ними его сущность.

По данным социологических исследований «интерес школьников к занятиям искусством развивается не прямолинейно: он выше в младших классах, снижается в средних и вновь возрастает в старших. Причем у большинства старшеклассников этот интерес становится избирательным...»

Проработав в школе уже около 30 лет, я познакомилась с разными методиками преподавания музыкальной литературы. Традиционная методика А.Лагутина основана на лекторском мастерстве учителя, эмоциональном воздействии на учащихся, объяснительно-иллюстративных и репродуктивных методах обучения.

В 1989 году я встретила с интересным педагогом Е.Б.Лисянской и ее методикой, основанной на методах проблемного, поисково-исследовательского обучения.

Е.Б.Лисянская исключает тезис «Научить детей любить музыку», вместо этого ставит задачу – научить слушать, понимать и грамотно говорить о музыке.

Уже тогда я задумалась над вопросом: как сделать, чтобы ребенку захотелось научиться, чтобы после окончания школы он смог продолжить общение с музыкой? Необходимы были новые технологии, которые развивали бы не только память, но и интерес к искусству, воображение, творчество учащихся. и здесь мне помог опыт современных педагогов Никифоровой В.М. и Максимомовй З.Ф., которые предложили особые формы организации классной и домашней работы. Классная деятельность основывалась на практических, аналитических, проблемно-поисковых методах. Домашняя работа – это накопление понятийного и биографического материала в особой тетради-словаре, которое учит детей самостоятельно искать материал, делать выборки, составлять конспекты, таблицы, дает простор во времени, т.к. задания определяются на всю четверть и проверяются по мере накопления.

Появились в моей практике интересные формы уроков: «путешествие во времени», «урок-музей», урок-срез (дата и все культурно-исторические события вокруг нее), урок-концерт, а также особые формы работы на уроке и дома: опорный конспект и хронологическая таблица по биографии и творчеству композитора, составление кроссвордов, лото, литературное

сочинение, эссе о музыкальных произведениях; тесты, рефераты, посвященные творчеству отдельных композиторов или характеристике целых культурных эпох, стилей и направлений в искусстве.

Освоение музыкального материала учащимися проходит в два этапа:

1. «Что слышу я?»

- какие слова могу подобрать?
- сравнение моих и чужих высказываний (в том числе высказываний современников композитора, великих людей разных времен).

2. Как это сделано?

- Какие выразительные средства музыки использует композитор.

Большую помощь учащимся оказывают памятка для разбора музыкальных произведений и словарь эстетических эмоций — признаков звучания.

Лицо каждого учебного предмета определяет его содержание.

Содержанием курса музыкальной литературы являются выдающиеся произведения народного, классического (и современного) музыкального искусства, жизнь и творческая деятельность великих композиторов, различные явления музыкально-общественной жизни, а также многие теоретические понятия о музыке. Все это обуславливает синтетическую природу содержания курса, что выделяет его среди других музыкальных дисциплин. Музыка рассматривается здесь как явление искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и социально-общественной жизни. Содержание устанавливается исходя из целей и задач, которые предстоит решить в ходе обучения, определяет формы и методы, переходит в знания, умения и навыки учащихся, формирует их взгляды, художественный вкус, отношение к музыке и своей музыкальной деятельности.

Авторизованная программа по музыкальной литературе рассчитана на 5 лет с 5 по 9 класс.

1 год обучения.

- Вводный курс.
- Элементы музыкальной речи.
- Содержание музыкальных произведений.
- Музыкальная форма.
- Тембры инструментов.
- Разные исполнительные составы.

Начиная со второго года обучения программа строится в соответствии с историко-художественным процессом, а учебный материал группируется в монографические темы, посвященные отдельным выдающимся композиторам. Линейная система развертывания содержания не исключает

концентризм, когда происходит возвращение к пройденному, но уже на более сложном музыкальном материале (движение по спирали).

2 и 3 год обучения.

- Зарубежная музыка 17, 18, 19 и 20 веков.

4 год обучения.

- Русская музыка 19 века.

5 год обучения.

- Русская музыка 20 века

Курс музыкальной литературы рассчитан на 34 часа в год и 1 час в неделю.

Воспитательное, образовательное значение музыкальной литературы как школьного предмета определяется ее разносторонними связями со всеми музыкальными дисциплинами.

Игра на инструменте и занятия по сольфеджио, по музыкальной литературе соприкасаются на всем протяжении обучения и их взаимовлияние очень ощутимо. Музыкальная литература с первых же уроков использует опыт и знания детей, приобретенные на других занятиях, устанавливая специфические связи с каждой параллельной дисциплиной. В основе этих связей слуховое развитие через слушание музыки, пение, игру на инструменте, упражнения в классе сольфеджио. Главная цель слухового развития детей – эстетическая: научить их воспринимать художественную сущность музыки, ее содержательность.

Межпредметные связи делают знания глубже и прочнее, они направлены на более гармоничное и быстрое развитие школьников.

Работа в тесном контакте с общеобразовательной школой побуждает устанавливать более тесные связи с такими предметами, как литература и история.

Развитие интереса к предмету, воспитание художественного вкуса, любви к прекрасному невозможно осуществить только на уроках. Большое значение имеет внеурочная деятельность учащихся в рамках школьной филармонии. Это посещение театров, выставок, участие в концертах, проведение литературно-музыкальных вечеров.

Мои ученики стали постоянными участниками научно-практических конференций, где с успехом демонстрировали свои рефераты-исследования в области искусства. Заинтересовали участников конференции исследования на такие темы как «Творческий путь певца С.Лемешева», «И слышится музыка давних времен...» (о музыкальных инструментах на картинах художников эпохи Возрождения), «Музыка и живопись», «Творчество Э.Грига», «Музыкальный портрет группы Queen»

Очень важно, когда учащиеся не просто знакомятся с разными музыкальными жанрами, но и творчески осваивают их, сочиняя, например, свои романсы, вальсы, мазурки, марши, этюды и другие произведения. Не раз в школе проходили концерты юных композиторов.

Развитие творческих навыков и использование интенсивных методов в обучении позволяют добиться 100% успеваемости по предмету музыкальная литература, высокого качества обучения, а также воспитывает любовь к искусству и стремление к самовыражению через него.

«Прекрасное рождает доброе» – писал Д.Б.Кабалевский.

Свою миссию учителя-музыканта я вижу в том, чтобы средствами искусства пробуждать в своих воспитанниках все самое доброе, светлое, чтобы каждый из них смог стать творческой, гармонично развитой личностью и самореализоваться в том сложном, противоречивом мире, который нас окружает. Моя задача – помочь ребенку через искусство глубже осознать свои мысли и чувства, и познание самого себя сделать средством познания других.