

Латыпова Наиля Фаратовна учитель музыки и МХК высшей категории, Отличник РБ

ГБОУ Республиканский центр дистанционного образования детей-инвалидов

Приемы и методы реализации задач культурологического образования на уроках музыки

Культурологический подход на уроках музыки — один из важнейших: учащиеся не только получают впечатления от произведений художников, поэтов, композиторов, но и учатся воспринимать окружающую действительность по законам эстетики, что, в свою очередь, активизирует формирование и развитие их художественных интересов, вкусов и потребностей, помогает в создании художественно-игровых образов.

Благодаря знакомству с разнообразными произведениями искусства формируются не только эстетические чувства, восприятия, оценки, идеалы, но и художественная культура каждого учащегося.

Но этот подход может реализоваться при двух условиях: тематической целостности урока и освоении одних и тех же закономерностей музыкального и вербального языка в различных видах художественной деятельности (исполнении, слушании, импровизации, декламации).

Образному единству задач на уроке искусства способствует выделение художественно-педагогической идеи, главное в которой — жизненное содержание, проникновение в "интонационный строй" художественного произведения.

Художественно-педагогическая идея — это главная мысль урока (или группы уроков), которая пронизывает все виды художественной деятельности и частно-методические задачи, продвигает детей и учителя к личностному, социально значимому результату, обеспечивает процесс развития, общение на уроке, окрашивая и выводя на уровень общечеловеческих ценностей каждый его момент.

Принципиально важным становится то, что художественно-педагогическая идея позволяет учителю вывести учебную тему в ее воспитательный пласт. Кроме того, она является своеобразным творческим замыслом урока, может иметь различное воплощение и в музыке, и в поэзии, и в живописи, и в драматическом искусстве.

Следовательно, художественно-педагогическая идея способствует созданию различных проблемных ситуаций, формирует эстетические идеалы, развивает познавательные интересы, стимулирует творческое воображение и фантазию детей, развивает ассоциативность их мышления.

Следующей, не менее важной составляющей такого подхода к образовательному процессу являются методы обучения. Их множество, но выбор тех или иных методов должен быть связан с художественно-педагогической идеей и задачами урока. В первую очередь, необходимо обращать внимание на развитие у учащихся проблемного, креативного мышления, умения прочувствовать и понять музыку

Греческое слово метод означает путь, способ познавательной и практической деятельности людей.

Методы обучения в учебном процессе осуществляют четыре основные функции:

– функцию информации, или преподавания, включающую в себя изложение и объяснение знаний учителем;

- функцию обучения учащихся практическим умениям и навыкам;
- функцию учения, состоящую из разнообразной познавательной деятельности самих учащихся;
- функцию руководства учителем познавательной деятельностью учащихся.

Уроки музыки обеспечивают формирование духовной культуры личности в тесной связи с культурой ее народа. Методы позволяют не только повысить результативность обучения, но и сделать учащихся более раскованными и эмоциональными.

Выделяют методы, которые сегодня являются наиболее актуальными. Среди них:

- метод моделирования художественно-творческого процесса;
- метод сочинения и импровизации;
- метод содержательного анализа произведения;
- метод отождествления и метод цвет-образ.

Метод моделирования позволяет ребенку самостоятельно творить, подобно композитору и донести до других свой внутренний мир, свои чувства, размышления и отношение к окружающим.

Метод сочинения и импровизации позволяет учащимся на основе полученного образа осуществить творческий отбор выразительных средств и интонаций, которые полнее раскроют жизненное содержание произведения и творческий замысел автора в соответствии со стилистикой и особенностями эпохи.

Метод содержательного анализа инструментального произведения. На основе музыки дети выдвигают гипотезу развития в данном конкретном произведении. Поставив ее как содержание «впереди» восприятия и пользуясь механизмом

«опережающего отражения», они начинают чувствовать и мыслить от содержания, постоянно проецируя выдвинутую художественную идею на звучащую конкретную форму.

Метод отождествления, то есть слияние своего “я” с образом, мыслью, эмоцией, которые необходимо раскрыть в исполняемом произведении. Этот метод предполагает не только большую предварительную работу (знание истории, литературы, изобразительного искусства, мировой художественной культуры), но и органическое “проживание” художественного образа самими ребятами.

Метод «цвет – образ» - позволяет проводить интегрированные уроки. Размышление о музыке с помощью цвета даёт хороший эффект в осмыслении связей музыки с жизнью, близости искусств, поскольку в сознании учащихся стирается относительная грань между ними. Зная значение цвета, можно придать окраску любому произведению. Вначале определяется характер произведения и цветовая палитра, которую увидели учащиеся при прослушивании того или иного произведения. Потом дети переносят свои впечатления на лист бумаги, рисуя карандашами.

Также выделяют следующие группы методов:

1. Вербальные методы, относящиеся к объяснительно-иллюстративной технологии обучения, способствующие решению образовательных и воспитательных задач.

К этой группе относятся:

– метод забегания вперед и возвращения к пройденному (метод перспективы и ретроспективы);

– метод музыкальных обобщений;

– метод эмоциональной драматургии;

– метод создания художественного контекста;

- метод жизненных ассоциаций;
- метод наложения;
- полифонический метод;

2. методы, близкие по количеству приемов к методике и имеющие следующие признаки: интонационная насыщенность, близость технологиям проблемного и развивающего обучения (предполагаемая субъектность позиции школьника), решение при помощи метода развивающих задач (и в первую очередь – музыкальное мышление).

В эту группу вошли:

- метод переинтонирования;
- метод создания шедевров;
- проблемный метод.

Метод размышления о музыке направлен на личностное, индивидуальное присвоение учащимися духовных ценностей. Использование этого метода подразумевает выбор проблемы, которую способно решить музыка и поиск ответа на нее самими учениками;

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному устанавливает преемственные связи между темами программы, формирует целостное представление о музыке у школьников.

Метод музыкальных обобщений направлен на усвоение детьми «ключевых знаний» о музыке, в опоре на тематизм программы, а также на достижение целостности урока на основе темы четверти;

Метод эмоциональной драматургии направлен на активизацию эмоционального отношения к музыке. На основе принципов эмоционального контраста или последовательного обогащения, развития одного эмоционального тона решается задача соотнесения предлагаемого в программе варианта построения урока с

конкретными условиями, уровнем развития учащихся, определяется наилучшая последовательность форм и видов музыкальных занятий в условиях данного класса;

Метод создания художественного контекста направлен на развитие музыкальной культуры школьников через «выходы» за пределы музыки определенной эпохи (в смежные виды искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы), создание богатой художественно-педагогической среды;

Метод жизненных ассоциаций, направленный на создание у учащихся особенно эмоционального состояния, близкого состоянию героя музыкального произведения. Введение учащихся в такое состояние возможно как при помощи беседы, так и благодаря привлечению смешанных видов искусства, предшествующих появлению произведения, а также при помощи проведения уроков в непривычной атмосфере;

Метод наложения направлен на рассредоточение внимания между музыкальным и литературным текстом, наложенными друг на друга. Метод основан на эффекте кино: действия литературного героя как бы подкрепляются силой эмоционального воздействия музыки;

Полифонический метод направлен на удержание музыкального внимания на длительном протяжении времени, одновременно решаются задачи исполнительского анализа и эмоционально-смысловой драматургии.

Метод проблемного изложения материала направлен на привлечение

учащихся к самостоятельному поиску знаний. Проблемная ситуация, создаваемая учителем, должна вскрыть противоречие между имеющимися знаниями и новыми музыкальными явлениями, с которыми ученик должен познакомиться.

Существует ряд тезисов, при опоре на которые метод работает наиболее успешно:

1. опора на самостоятельность музыкального мышления и активность в поиске «ключевых» знаний о музыке в любом виде деятельности;
2. проблемная ситуация должна включать три компонента:
  - необходимость в новом музыкальном действии;
  - неизвестное, которое должно быть открыто;
  - возможность учащихся в выполнении
3. принятие проблемы большинством класса;
4. любая проблема должна быть решена либо самими учащимися, либо «наталкиванием» учителя на пути ее решения;
5. музыкальное восприятие не должно сводиться к «решению проблем» – это только метод познания, звучащей картины мира.

Метод переинтонирования направлен на формирование музыкального

мышления на интонационной основе. Суть предлагаемого метода заключается в планомерном раскрытии учащимся смысла музыки через интонацию в процессе ее изменений, развития. Смысл музыки постигается учащимися через сравнение интонаций внутри образа, через соотношение интонаций разных частей одного произведения, через переосмысление произведения целиком в разных исполнительских трактовках, через изменение интонаций в рамках произведений другого стиля, жанра, драматургии.

Ключевым моментом в этом методе является такое изучение произведения и его тем, при котором достигается вычленение характерных для композитора «тон-ячеек», «зерна-интонации», лейттем и лейтмотивов.

Так, изучая темы П.Чайковского, учащиеся постигают такие особенности музыки в его творчестве, как «песенность», «мелодизм», «текучесть», «закругленность тем», «мягкие и нежные окончания», «вершина-источник. Такие вычленения решают одновременно две задачи:

1. способность в незнакомой музыке узнавать знакомого автора;
2. способность сочинять темы в стиле известного автора.

Метод создания шедевров направлен на постижение учащимися логики музыкальных композиций и возможность «сочинения». Метод требует достаточно кропотливой работы, как в рамках интонационного развития тем, так и в рамках композиционного, структурно-аналитического постижения музыки, вводит учащихся в творческую лабораторию композитора, рождая диалог между школьником и великим мастером. Реализация принципа единства деятельности композитора-исполнителя-слушателя происходит на качественно более глубоком уровне, по сути, создавая у каждого участника творческого процесса иллюзию активного участия в создании «музыкального шедевра».

Метод состоит из нескольких этапов:

первый этап – это показ тем, их анализ (жанровость, яркость тематизма, характерность для творчества композитора); исполнение каждой темы (голосом или на инструменте) и выявление заложенных в ней возможностей развития;

второй этап – определение порядка появления тем, т.е. поиск формы, в которой все темы могут реализоваться, с учетом логики композиции форм, соотношения частей;

третий этап – утверждение порядка тем, логика развертывания музыкального развития;

четвертый этап – слушание произведения и открытие себя нового («Я тоже могу!»).

Применение методов, выводит учащихся на качественно новый уровень музыкального развития.

Еще одна форма свободного творческого проявления личности ребенка, его интересов и склонностей это – «отображение музыкальных впечатлений», где дети отражают свои размышления. Дети очень любят выразить свои впечатления от музыки в рисунках, стихах, рассказах. Если связать это с народной культурой или стилевыми особенностями эпохи, композитора, писателя, поэта или художника, то постепенно развивается культура человека, его кругозор, формируются внутренние связи между жизнью людей и искусством.

Наиболее интересным, простым и доступным фольклорным материалом для учащихся начальных классов могут служить считалки, загадки, игры, заклички, прибаутки, дразнилки, а также обрядовые песни. В начальной школе дети любят петь. Песни дают возможность проявить себя творчески в выразительности музыкально-игрового образа. Дети сами ищут движения, характеризующие персонаж.

Дети эмоционально реагируют на музыку, которая отображает различные яркие образы, сюжеты. Использование в обучающей игровой деятельности движений, помогает раскрытию художественных качеств. В игровой форме ученики учатся инсценировать песни, создавать собственные мелодии, играть на простых музыкальных инструментах. Различные движения, танцевальная импровизация, которая проводится в форме игр, упражнений, мимических сценок, помогают детям от неосознанно – эмоционального восприятия способов музыкальной выразительности произведений переходить к их теоретическому анализу.

Если руководить творческим процессом, то дети получают более активное музыкальное развитие: произвольно пользуются

певческими интонациями, быстрее усваивают мелодии песен, у них формируется слуховой контроль над своим исполнением.

Какие же творческие приемы и формы игровой деятельности используются на уроках музыки для развития музыкально-творческих способностей? Это различные двигательные, ритмичные и вокальные импровизации, сочинение музыкальных фраз и предложений, игры на определение лада музыкальной пьесы и другие.

Рисунки и иллюстрации также формируют представление о выразительных средствах языка музыки. Наглядное изображение нотных знаков, музыкальных инструментов, загадки активизируют процессы запоминания учебного материала, делают уроки более увлекательными и веселыми.

Загадки развивают фантазию детей, с их помощью школьники с интересом включаются в мыслительное творчество. Загадки это еще и источник новых знаний.

Импровизация - это один из путей развития творческих способностей ученика. Она пронизывает весь урок, всю музыкальную деятельность школьников: в ответе на поставленный вопрос, в пластическом интонировании, в инструментальном музицировании, в драматизации.

Основным стержнем при усвоении интонационного материала могут быть размышления учащихся о том, какую выразительно-образительную нагрузку несут в себе те или иные интонации, как в “зерне-интонации” оказывается заложенным характер целого произведения.

Школьники убеждаются в этом сами, пробуя силы в импровизации на заданную им интонацию. Можно предложить ребятам “зерно-интонацию”, и они по очереди “выращивают” из маленького “зернышка” законченную мелодическую фразу,

стараясь при этом выдержать характер, заложенный в начальной интонации.

Учащиеся очень любят придумывать, комбинировать, что-то создавать. Многие музыкальные произведения дают возможность проявить себя творчески в движениях, инсценировках песен.

“Пластическое интонирование”- это один из способов, одна из возможностей “проживания” образов, когда любой жест, движение становятся формой эмоционального выражения содержания. Жест, движение, пластика обладает особым свойством обобщать эмоциональное состояние.

Пластическое интонирование это любое движение человеческого тела, вызванное музыкой и выражающее ее образ. Оно связано со всеми видами исполнительского искусства - это побуждает детей воспринимать музыку не только слухом, но и с помощью музыкально-ритмического движения.

Дети чаще ждут показа готового варианта пластического выражения, чем сами его придумывают. Поэтому лучше ограничиваться только намеками и подсказками, способными помочь ребенку. Важно - свобода творчества.

Метод проектного обучения используется для реализации поставленной задачи развития личности. Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; развивают у себя исследовательские умения (умения выявить проблему, сбор информации, наблюдения, анализа, обобщения), мышление. Возможные темы учебных проектов разнообразны, как и их объемы.

Создание Духа урока музыки — это творческая задача педагога-музыканта, для решения которой необходимо иметь

художественное чутье, педагогическую интуицию, владеть элементами сценического мастерства и режиссуры, уметь внутренне перевоплощаться, а также учитывать эмоциональный, интеллектуальный и музыкальный уровень развития школьников конкретного класса. А развитие культуры ребенка будет зависеть от умения учителя выстраивать связи между искусством и культурой народа.