

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр эстетического воспитания
и образования детей

Методическая работа

**«Слушание музыки на уроке
музыкальной литературы»**

(методические рекомендации из опыта работы)

Автор: Ряднова Наталья Владимировна
преподаватель
музыкальной литературы
школы искусств ЦЭВи ОД

Кингисепп 2015

1.

В ходе реализации на уроках музыкальной литературы образовательной программы «Музыкальная литература» в ЦЭВ иОД, я столкнулась с проблемой пассивного слушания детьми музыки.

При таком ее восприятии слух ребенка не активен, у него нет слуховой опоры, слуховой «зацепки», позволяющей следить за ходом развития музыки с неослабевающим интересом. Как следствие - музыка становится непонятной и неинтересной. Чтобы этого не произошло, мне пришлось искать эти «зацепки».

Хочу поделиться опытом своей работы на уроках музыкальной литературы в ЦЭВиОД.

Важнейший момент уроков музыкальной литературы - это слушание музыки, а значит, педагогу надо так суметь рассказать о музыке, так умело настроить детей на ее восприятие, чтобы вызвать скорейшее желание слушать.

В процессе уроков надо постепенно формировать потребность и умение не только слушать, но слышать и понимать музыку.

Вот основные моменты, на которых базируется рассказ о музыкальном произведении:

- «предыстория»

Она может быть связана с созданием произведения, страничками жизни композитора, исполнителями и т.д. Главное, с тем материалом, который обязательно заинтересует детей.

- опора на эмоционально-образное восприятие музыки

- погружение в музыкальное произведение через его средства выразительности, форму.

Остановлюсь на двух последних моментах. Особенно важно их использовать на начальной ступени освоения предмета, когда у ребенка преобладает эмоционально-образный тип мышления и сохранился пытливый исследовательский взгляд на мир. Опираясь на эти знания, можно с успехом решить главную задачу – легко, комфортно и с пониманием войти в мир классической музыки.

Как это может происходить, рассмотрим на разных примерах.

Один из них связан с работой над темой «Музыкальная форма».

По программе музыкальной литературы музыкальной форме у нас посвящается целая четверть 1 и 4 класса, именно тогда мы постепенно и последовательно погружаемся в этот интереснейший мир.

С чего начинать разговор о музыкальной форме? Конечно с пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. Через чудесные образы этих пьес происходит первое знакомство с простыми – одно, двух и трехчастными формами. Очень важно, сразу заложить основную мысль о том, что форма,

это своего рода музыкальное расписание, это порядок чередования тем, существующий для удобства понимания замысла композитора.

Подводить детей к разговору о форме желательно только тогда, когда музыкальная пьеса станет для них «своей», когда дети «подружатся» с ее образами-темами.

Хочу привести фрагмент урока, где дети впервые знакомятся с этим понятием. Для детей - урок посвящен пьесам из «Детского альбома» П.И. Чайковского «Маршу деревянных солдатиков» и «Польке» (вариант «Песня жаворонка»), для нас же это начало большого разговора о форме.

Фрагмент урока:

«Сегодня нас ждет удивительное музыкальное открытие, сделать нам его поможет один замечательный альбом! (далее разговор идет о том, у кого какие есть альбомы дома: для рисования, фотографий, стихов, гербарии...).

Наш альбом не простой, а музыкальный. В нем живет музыка для детей, поэтому он называется «Детский альбом» (рассматриваем альбом, желательно иметь издание с иллюстрациями). Сочинил его русский композитор П.И.Чайковский. Альбому уже много-много лет, ведь написан он был давно, в 19 веке! но до сих пор пьесы из него остаются одними из самых любимых у маленьких слушателей. У Петра Ильича не было своих детей, но были племянники, которых он обожал. Одному из них, Володе Давыдову и посвящен «Детский альбом». В этом альбоме каждый найдет для себя самую лучшую музыку. В нем есть пьесы и для девочек и для мальчиков; есть картинки природы и пьески-странствия, сказки и волшебные истории, игры и танцы, всего не перечислить. Давайте скорее с ними знакомиться!

Сейчас я сыграю вам одну из них, мне она очень нравится.

Послушайте, как отчетливо в музыке слышны шаги, как удобно под нее шагать (играю начало «Марша деревянных солдатиков»).

Что это звучит, догадались? - это марш.

Марш – самая лучшая музыка для шага. А теперь слушайте еще более внимательно, какие ножки шагают: маленькие или большие?

- маленькие

Настоящие или игрушечные?

- игрушечные

Кто же так четко и бодро марширует, словно на параде?

- конечно солдатики!

Пьеса называется «Марш деревянных солдатиков».

В то время, когда жил П. И. Чайковский любимыми игрушками у мальчиков были солдатики, деревянные или оловянные, Играя с ними, мальчишки устраивали целые сражения. О храбрых солдатиках сочинялись сказки и истории. Помните сказку Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»?

А теперь послушайте еще раз музыку Чайковского. Вслушайтесь, а есть ли среди солдатиков барабанщики (играю барабанную дробь) - да, есть!

Если вы были внимательны, то, услышали, сколько барабанчиков звучало?

Они одинаковые?

- два

- один маленький, а другой большой!

(наиграть отдельно в разных регистрах)

Наши солдатики такие маленькие, что умещаются на ладошке, «поиграем» с ними (шагаем пальчиками на ладошке под музыку; можно изобразить и барабанные палочки).

Про барабанчик и солдатиков у нас есть чудесные слова (стихи Клары Грин), вот послушайте (пою, играю, маршируем на ладошке):

Барабанчик вдруг проснулся
К палочкам нагнулся
и тихонько зазвучал: тара-рам-пам.
Марш солдатики узнали
Друг за другом встали
и пошли, чеканя шаг: тара-рам-пам.

(Рассматриваем картинки с изображением солдатиков в синих мундирах).

Слушаем дальше (вводится 2 образ - образ командира).

Слышите, сейчас музыка изменилась, как будто кто-то начал отдавать команды (играю 2 тему).

Он - храбрый? - да!

Смелый? - да!

Еще какой? Кто это?

- командир!

Давайте поприветствуем его, будем хлопать в ладоши (хлопают под музыку).

Послушаем всю пьесу, но сначала вспомним, что в ней было?

- солдатики в синих мундирчиках (играю и показываю синюю карточку)
- потом появился храбрый командир (играю и показываю красную карточку).

А теперь самое интересное, то, что мы услышим в музыке дальше! сыграю вам от начала и до конца. Попробуем все происходящее в музыке выложить карточками (раздаются по 2 карточки). У вас есть пока только синяя и красная карточки, это солдатики и командир. Если вам понадобятся еще карточки, то после того как музыка отзвучит, вы можете взять их с моего стола. Условие: выкладывать имеющиеся карточки только по ходу звучания.

(После окончания пьесы дети «добирают» со стола синюю карточку).

Давайте запишем в тетрадке и на доске порядок, по которому шли темы:

С-солдатики, К- командир. Кто запишет?

С-К-С

Поздравляю вас, вы совершили важное музыкальное открытие. В музыке всегда всё идет по плану, по расписанию! Этот план, или, расписание называется **музыкальная форма**.

В музыке Чайковского три части, поэтому форма пьесы - трехчастная. Знание музыкальной формы превращает слушание музыки в занимательный процесс, а сколько в ней нас еще ждет интересных и новых открытий!

Петр Ильич Чайковский не случайно задумал «Марш деревянных солдатиков» в этой стройной трехчастной форме. Благодаря этому, она стала маленькой историей, где главные действующие лица – солдатики. Их тема и стала основой этой музыки, повторившись в конце. А сейчас я хочу познакомить вас с остальными стихами к маршу.

(Раздать текст)

1.

Барабанчик вдруг проснулся
К палочкам нагнулся и
тихонько зазвучал: тара-рам-пам.
Марш солдатики узнали
Друг за другом встали
и пошли, чеканя шаг: тара-рам-пам.

(далее будут использоваться переработанные стихи Клары Грин).

2.

Флаг у командира, на погонах лира
За собою он ведет солдат.
Четко, быстро, сразу
отдает приказы
чтобы лучшим стал его отряд.

3.

Барабанчик встрепенулся
к палочкам нагнулся
и тихонько зазвучал: тара-рам-пам.
Марш солдатиков чудесный
С музыкой прелестной
барабанчик простучал.

(как дополнение к рассказу, можно показать фрагмент из мультфильма «Детский альбом» П.И. Чайковского – «Марш деревянных солдатиков»)

2.

Каждая музыкальная тема для нас - по возможности - образ, герой со своим характером, настроением, чувствами. С темами «играем», поем, танцуем, «проживаем», чтобы запомнить их как можно лучше и в дальнейшем следить за ними в музыкальном произведении. Можно, и нужно придумывать к мелодиям слова, движения, истории.

Надо сделать всё для того, чтобы музыка стала «своей», **сориентировать** в ней детей и тогда процесс восприятия музыки станет активным и увлекательным.

Приведу пример «погружения» в музыку увертюры к опере «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, опуская все вводные моменты и акцентируя внимание только на музыке.

Фрагмент урока:

«Руслан и Людмила» русская сказка, в основе либретто оперы лежит одноименная поэма А.С. Пушкина, поэтому увертюра к опере открывается тремя «русскими» аккордами (Т-S-T). Глинка сразу заявляет об этом, а еще с первой же секунды звучания музыки предвосхищает нам ее счастливый финал. Вот почему так по-русски, солнечно и жизнеутверждающе начинается вступление к опере. Давайте послушаем, сколько раз в музыке прозвучат эти «русские аккорды» (слушают, считают). 3 раза! (можно поговорить о магии этого числа в сказках). А дальше, на фоне богатырского скока коня, слышите? (сыграть вступление перед появлением мелодии - тонический аккорд), появляется удивительная мелодия. В ней мы можем разобрать только первые 4 ноты ре-фа#-соль-ля, (напеть, сыграть), потому что потом они сразу словно подхваченные неведомой силой уносятся вдаль. Это тема связана с образом Руслана, это он устремляется на своем богатырском коне навстречу счастью, на встречу с Людмилой. Ничто не может остановить его (сыграть главную тему). Еще раз споем эти удивительные 4 ноты! Они встретятся нам несколько раз, сколько, кто услышит? Сначала это будет легко, потому что их ясно пропоет целая группа оркестра - это струнно-смычковые инструменты, а вот потом... слушайте! Считаем, слушаем несколько раз.

А дальше появится новая тема, лирическая, ее запоют виолончели. Я тоже спою ее вам, чтобы вы запомнили и узнали ее. (Пою, рисую движение мелодии рукой, любуемся ее распевностью и энергичностью одновременно). Это думы Руслана о Людмиле, вторая тема увертюры. Узнайте ее, поднимите руку при ее появлении (слушаем).

На этих двух темах (в сонатной форме их называют главная и побочная, а увертюра Глинки написана именно в ней) и русских аккордах построена дальше вся музыка. Давайте послушаем еще раз начало увертюры - экспозицию - так называется изложение тем в первом разделе сонатной формы. Вспомним все по-порядку:

- вступление, 3 русских аккорда – прозвучат три раза,
- тема Руслана (ре-фа#-соль-ля) - у струнно-смычковых, потом переключкой у деревянных (не упустите их)
- и тема любви Руслана к Людмиле у виолончелей (напеть еще раз).

Слушаем, следим, все замечаем!

Продолжим наше знакомство с музыкой (можно на следующем уроке).

Вы помните, с чего начинается либретто оперы? На свадебном пиру Черномор похищает Людмилу, все погружены в странный волшебный сон. Именно это и ждет нас в музыке увертюры дальше. Чудесную, радостную музыку останавливают аккорды «оцепенения», не дают ей развиваться дальше. Слышите? (слушаем, по ходу звучания, комментируются эти моменты, обозначается раздел формы - разработка).

Но сила любви и добра преодолевает все преграды, возвращаются темы экспозиции, начинается заключительный этап музыкального развития – реприза. Ждем появления главной и побочной партии (отмечаем их поднятием руки).

Осталось совсем немного, победить Черномора! но как это показать средствами музыки?

Глинке приходит потрясающая идея. Он сочиняет для Черномора необычную музыку – простую гамму, но такую, в которой нет чувств, нет «чувствительных» полутонов (обязательно сыграть) и низвергает ее потоком музыки в пропасть (нисходящая целотонная гамма). И делает это несколько раз, сколько?

Последний раз ее проведут в музыке медно-духовые инструменты на форте, и это невозможно будет не услышать (отметить по ходу звучания). Эту гамму позднее так и назовут, гаммой Черномора!

Как вы думаете, чем завершится эта удивительная по силе выразительности и красоте музыка?

- жизнеутверждающими русскими аккордами.

Добро всегда побеждает зло! (на следующем уроке, все вспомнить и повторить)»

Расставив подобные опорные точки, зафиксировав их, мы сумеем превратить слушание музыки в активный процесс.

3.

Большую помощь в разговоре о музыке, ее **понимании** окажет **анализ средств выразительности**.

Приведу один из примеров. В третьей четверти 3 класса мы знакомимся с героями разных опер, среди которых Кармен.

Глубоко понять образ Кармен, причину роковой судьбы героини нам помогают «**подсказки**», которые Бизе дал в мелодии и ритме ее «Хабанеры». Страстную, волевою натуру Кармен выдает ритм танго. Танго – это не романтический вальс, это танец сильных и страстных чувств.

Кармен - цыганка, она живет только по законам своей любви и свободы. Никто не волен приручить ее, энергия ритма танго – это энергия самой

Кармен. А что нам «рассказывает» мелодия? Ох, какая непростая эта мелодия; она построена на нисходящей хроматической гамме, которая во все времена у композиторов означала одно и то же – гибель, трагедию.

Еще далеко до финала оперы, но уже в «хабанере» мы слышим, что судьба Кармен предрешена. Она погибнет.

Мы рассмотрели «подсказки» только в ритме и мелодии, а если обратить внимание на лад - минор, тембр голоса Кармен – меццо-сопрано и мы уже по-другому, глубже услышим музыку Бизе.

В заключении, еще раз хочу подчеркнуть главную мысль - соприкосновение с миром классической музыки должно быть активным, осознанным, творческим, радостным, а для этого – подготовленным. Настроить на музыку, ее вибрации – в этом задача педагога и большое искусство.