Шевченко Елена Александровна

Детская школа искусств №3
г.Рязань

Нетрадиционные формы работы на уроках музыкальной литературы

Нынешняя ситуация в нашей современной жизни такова, что основными условиями являются стремительные темпы развития, засилье в средствах массовой информации рекламы, развлекательных и игровых программ; и, как следствие - потребительская позиция и пассивность молодого поколения. Большое количество потенциальных потребителей музыки не особенно озабочены повышением своей музыкальной культуры и удовлетворяют свои музыкально-эмоциональные потребности музыкой невысокого художественного качества. Школа, непосредственно, должна реагировать на происходящие изменения и учитывать данные условия, внося определенные коррективы в учебный процесс. Помочь в разрешении этого вопроса, одна из задач преподавателя музыкальной литературы. Именно музыкальная литература занимает особое место в курсе обучения теоретических дисциплин в ДМШ. Данный предмет способствует формированию у обучаемых исторических, стилистических, творчески- индивидуальных представлений в искусстве.

В последние годы обнаружилась опасная тенденция снижения интереса к занятиям музыкальной литературы. На взгляд автора основными причинами такой ситуации послужили: во многих музыкальных школах музыкальная литература занимает второстепенное место в ряду учебных дисциплин; отсутствие экзамена в конце данного курса.

Отчуждения учащихся от познавательного труда педагоги пытались остановить различными способами. Разрабатывались так называемые «нестандартные уроки», имеющие главной целью, возбуждение и удержание интереса учащихся к учебному труду. Мнения преподавателей на «нестандартные уроки» расходятся: одни видят в них прогресс, правильный шаг в условиях современной школы, а другие считают такие уроки опасным нарушением педагогических принципов, вынужденным отступлением педагогов под напором обленившихся учеников.

В настоящее время новые приемы, найденные в процессе многолетней работы многих преподавателей, не могут представать в виде установленных норм, требуются постоянные переосмысления и обновления форм и методов работы. Каждый педагог в процессе своей деятельности вносит свои коррективы в существующие в преподавании традиции. Совершенно очевидно, что для выполнения сложных учебных задач не может быть стандартного единого типа урока, с заданными раз и навсегда этапами и их последовательностью. Творческий подход к методике преподавания музыкальной литературы - характерная особенность работы современных преподавателей.

Обычные формы учебной работы, используемые на занятиях музыкальной литературы (лекции, беседы, практические работы, зачеты), не позволяют формировать активно-познавательную позицию учащегося, поскольку он всегда находится в состоянии обучающегося. В связи с этим и является актуальной разработка и использование нетрадиционных форм обучения, смысл которых не только в эффекте новизны и оригинальности - это мощный стимул для получения знаний.

Важной задачей повышения качества обучения является поиск таких форм и методов организации учебного процесса, которые позволят обеспечить его максимальную эффективность. Успешному решению этой задачи способствует применение игрового подхода: уроки-соревнования, уроки-конкурсы, уроки- игры и т.д. Одна из задач таких уроков - создать психологическую обстановку эмоционального подъема и активности, при которых знания естественно и легко обнаруживаются. Учащиеся, сохраняя приятные впечатления, постигают и науку общения. Очень часто такие уроки, применяясь как заключительный этап работы, являются самым счастливым переживанием каждого ученика.

Как показал опыт, игра на занятиях по музыкальной литературе значительно активизирует познавательную деятельность учащихся, позволяет создать обстановку, в которой они могут проявить свои специальные знания, способности. Игра оказывает стимулирующее действие на ход учебного процесса, формирует у учащихся стремление к самообразованию, развивает практические умения и навыки.

Основные достоинства игрового метода заключаются в следующем:

- обеспечивается комплексность формирования знаний, умений, навыков;

- процесс приобретения знаний получает деятельностный характер;

- учащиеся получают опыт, делают ошибки и исправляют их, не неся при этом значительных моральных издержек;

- развитие желания и способности действовать самостоятельно.

Игровая деятельность ребенка исследовалась многими отечественными психологами (Выготским Л.С., Элькониным, А.Н.Леонтьевым). Ученые считают, что в игре ребенок реализует желания, которые в реально - практической деятельности чаще не осуществимы. Именно в игре удовлетворяются бессознательные влечения и потребности. Но игра должна носить учебно-познавательную функцию и реализовывать определенные цели и задачи.

Г.Тарасов отмечает, что важнейшая задача преподавателя заключается в том, чтобы придать игре целенаправленность через усвоение тематизма программы.

Э.Гроссе, Д.Эльконин, Г.Нейгауз - ученые и музыканты говорят о двух положительных моментах игровой деятельности:

- восприятие социального опыта;

- актуализация индивидуального опыта.

И отмечают, что игра, всякий раз выступает как явление, рождающееся в данный момент, как процесс полный неожиданностей, новизны и потому привлекательный для её участников.

Л.С.Выготский называет этот процесс «встречей» общественного и индивидуального, который может произойти только в воображении, только под воздействием эмоций и только в образной форме. Вот этот-то процесс выступает в сознании учащихся как нечто «волшебное», удивительное, чудесное. Он, очевидно, и раскрывает тайну особой притягательности игровой деятельности для учащихся.

Но не следует забывать, что игра, это вовсе не развлечение, а серьезная, увлекательная, интересная, требующая полного соучастия учащихся деятельность. Конечно, шутка, юмор, улыбка вполне естественны для творческой атмосферы урока. Однако многое шутливое в музыке в соответствии с характером учебных, дидактических задач может потребовать от учащихся и напряженных, серьезных усилий: внимательного вслушивания в музыку, умения дать глубокую и убедительную характеристику, активного размышления о ней. Музыкальная игра для детей - серьезная деятельность: и по характеру задач и результатов этой деятельности, и по значению этой деятельности в целом для личности ребенка.

Игра обеспечивает преемственность музыкального развития учащихся на различных стадиях обучения. В исследованиях психологов достаточно определены возрастные особенности, связанные с изменением позиций детей в ситуации обучения. Вместе с тем в каждом классе игра сохраняет свое своеобразие в соответствии с возрастными особенностями учащихся и возрастающим уровнем их музыкально-эстетической подготовки.

По целевой направленности игровые формы можно классифицировать на три основных типа.

1. Сюжетные игры;

2. Ролевые игры;

3. Игры-соревнования.

Сравнительная характеристика традиционных и нетрадиционных форм работы

	Традиционные формы	*Нетрадиционныве формы*
Направление обучения	Предметно-ориентирована на усвоение определенной суммы знаний, умений, навыков	Личностно-ориентирована на мотивацию, уровень подготовки каждого учащегося, развитие его способности и обогащение личного опыта
Цель	Приведение всех к единому результату	Развитие каждой личности учащегося в зависимости от ее потребностей
Принципы обучения	Наглядность, доступность, от простого к сложному, последовательность и т. д.	Активность, проблемность, системность, модульность
Характер взаимоотношений участников	Субъектом деятельности является преподаватель, объектом - учащиеся	Субъектами взаимодействия выступают преподаватель и учащиеся
Деятельность обучаемого	Воспроизводящая знания	

Предлагаемые типы игр могут быть взаимопроникаемы, взаимосвязаны между собой.

Множество таких игр и их вариантов каждый педагог может придумать и применять в своей работе.

«Музыкальный паштет»

«Музыкальный паштет», или «Музыкальный коллаж» - прекрасная форма для запоминания различных музыкальных тем, мелодий и т. п. В ходе изучения тем или прослушивания тех или иных фрагментов сочинений выявляются интонационно родственные. Берется мотив или фраза одной мелодии, а продолжает родственная ей, или просто подходящая для продолжения.

«Искаженная биография»

Хорошо, когда ученик знает и может рассказать биографию композитора. Еще лучше и прочнее знание биографического материала будет , если педагог заранее приготовит вариант искаженной биографии, специально «наделав кучу ошибок». Ученики с удовольствием их «исправят». Предлагается следующий метод работы с подобной биографией. Класс делится на команды. Затем дается каждой из них несколько минут для прочтения предложенного листка (каждой команде - свой композитор). Затем они цепочкой читают исправленный вариант биографии (учитель при этом следит по имеющемуся у него экземпляру этой биографии). Я не раз замечал, что ученикам очень нравится этот метод проверки «знаний педагога». Вот пример такого листка:

«Михаил Ильич Глинка родился в 1811 году в селе Михайловском Псковской губернии в семье музыканта. Воспитывался у своего дедушки и у нескольких нянь. С детства он слушал и полюбил русские народные песни, сказки, которые пели и рассказывали ему его няни. Для обучения маленького Миши родители приглашали в дом гувернантку Фанни Дюрбах. Миша делал успехи в рисовании, иностранных языках, музыке. Но родители и не думали делать из него музыканта. Они определили его в Москву, в училище правоведения, где он учился у А.С. Пушкина, С. Есенина, Арсеньева, Кюхельбекера. Окончив училище, он стал работать в министерстве юстиции. Однако служба его тяготила, и он ее вскоре оставил и посвятил отныне себя всецело одной музыке. В 1859 г. он выехал за границу поправить здоровье и поучиться у видных музыкантов. Он побывал в Англии, Америке, Италии, Германии. Познакомился с Берлиозом, Чайковским, Моцартом, Бахом, вел с ними долгие беседы и слушал их музыку. После приезда из заграницы, он принялся сочинять оперу «Руслан и Людмила» (в 1860 г.). И уже в 1861 г. она была поставлена. Прошла она с огромным успехом у дворян, а простые люди считали ее музыку «кучерской». Сочинил он также и балет «Щелкунчик», романсы «Не искушай», «Серенаду Дон Жуана», «Воспоминания о Флоренции», «Испанскую увертюру», «Камаринскую». В конце жизни он вновь отправился за границу, знакомил публику со своими сочинениями. Там он и умер. Это случилось в Лондоне в 1885 г.»

Думается, что составление подобных искаженных биографий в значительной мере активизирует внимание ученика, требует использования всех резервов памяти. Подготовка к такому методу требует от ученика чтения дополнительной литературы, которую предлагает педагог.

Нахождение в тексте названий музыкальных сочинений

Заранее составляется текст на произвольную тему, можно музыкальную. В тексте спрятаны не выделенные в кавычки названия сочинений по пройденным темам. Их и нужно определить ученику (до 20 названий).

Вот пример:

В одном древнем городе жил одинокий астроном по имени Дельо, по фамилии Фи. С восхода и до захода трудился он в своей лаборатории, окруженный приборами, чертежами, таблицами, книгами. Лишь забрезжит солнце, наступит утро, как он уже на ногах. Наскоро позавтракав, Дельо спешит в свой кабинет. Его интересовала тайна возникновения Вселенной, Сотворения мира. Много открытий сделал он. Его жизнь была поистине героической, даже трагической. Много пришлось претерпеть ему в жизни, но все трудности, встретившиеся на его пути, только закалили характер Дельо. В свободные минуты любил он слушать музыку, тем более что в его городе был небольшой, но хороший оперный театр. Директор театра был его давнишним другом.

В это утро Дельо работал с обычным усердием, готовясь к новому эксперименту. В это время к нему постучался его знакомый аптекарь, страстный любитель музыки.

-Здорово, дружище! - воскликнул он, заходя в комнату философа. Ты все возишься? Наверно, так поступают все философы?

-Да, любопытный сюрприз преподнесла мне минувшая ночь, и сегодня я хочу повторить эксперимент.

-А слышал ли ты, мой дорогой Дельо, что к нам приехала оперная труппа? Говорят, хорошо поют, особенно женщины. Сегодня будут ставить «Мнимую простушку», Пойдем?

Дельо посмотрел на часы. Стрелки давно уже перевалили за полдень, и к этому времени он успел подготовить практически все нужное для эксперимента. Потому он усадил аптекаря, попросил подождать минут сорок. Наконец, они вышли.

-Знаешь, - сказал Дельо, - у меня есть новый знакомый школьный учитель, его зовут Эгмонте» Он прекрасно готовит и ужасно любит гостей. Зайдем к нему.

Они отправились к дому учителя, свернули в проулок, где слышался какой-то шум, и вскоре дорогу им преградили странствующие музыканты. Они весело распевали песни, плясали, играли на дудочках, скрипках и флейтах. 0, эти флейты поистине были волшебными! Под их музыку весело приплясывал ручной медведь, который был посажен на цепь. На него уморительно было смотреть.

-Какой приятный сюрприз, - воскликнул аптекарь, смеясь.

-Правда, - ответил Дельо, - сегодня у меня и ночь, и утро, и полдень с сюрпризом!

Они продолжили свой путь, и вскоре их добродушно встретил учитель Эгмонте.

-Вот неожиданность, - воскликнул он, - А я все утро возился на кухне, словно

ждал гостей. Сегодня в меню жареная курица, прощу к столу.

Долго длилось это застолье, самые разные вопросы обсуждали они. Наконец все вместе они отправились в театр. За разговорами незаметно подошел вечер. Директор театра предоставил им самые лучшие места, и друзья прекрасно провели остаток дня, слушая чудесную оперу.

После спектакля они распрощались. Прощальная минута была живой и радостной, ведь их славно позабавил только что прослушанный оперный спектакль.

Придя домой и дождавшись, когда Царица лунной ночи распростерла над миром свой черный полог, Дельо навел телескоп в намеченную точку, - Юпитер! - Это было открытие!

В предложенном тексте встречаются следующие сочинения:

«Фиделио» - опера Л.ван Бетховена.

«Утро», «Полдень», «Вечер», «Часы», «Прощальная симфония», «Медведь», «Школьный учитель», «Философ», «Трагическая», «Сюрприз», «Аптекарь», «Курица» - симфонии Й. Гайдна. «Сотворение мира» - оратория.

«Эгмонт» - увертюра Л.вал Бетховена, и его же «Героическая» симфония.

«Директор театра», «Волшебная флейта», «Мнимая простушка», «Так поступают все» - оперы Моцарта.

Симфония №40, «Юпитер» - симфонии В. А, Моцарта,

Используя данный метод, педагог ненавязчиво активизирует внимание учащихся, вынужденных пристально вглядываться в текст, в каждое слово и искать названия знакомых сочинений. Здесь можно дать один и тот же текст на несколько команд - пусть потренируются в скорости. Можно предлагать читать текст эстафетным методом - поочередно. Вид текста можно варьировать до бесконечности. Это может быть и биографический материал, и по творчеству отдельного композитора, по отдельному произведению и т.п.

Кроссворды, чайнворды, ребусы

В качестве домашних заданий для усвоения биографического материала применяются кроссворды.

А) Кроссворды-минутки.

В нем всего 5-7 вопросов по теме. В начале каждого урока раздаются листки с такими кроссвордами и в течение 7 минут урока доджей быть произведен контрольный «спринт». Это не дает ученику забыть те или иные имена, связанные с жизнью изучаемого композитора, названия его произведений, лиц, встречавшихся с ним и т.п.

Б) Кроссворды с подсказкой.

В класс приходят учащиеся с разными способностями. И для менее продвинутых учеников предлагается более легкий вид кроссворда. Вот один из примеров (из биографии В.А. Моцарта):

	А			

Композитор, друг В.А. Моцарта (Гайдн)

			А		А

Жанр камерной музыки, применявшийся Моцартом (соната)

	А							

Родина Моцарта (Зальсбург)

		А			

Страна, в которой побывал юный Моцарт (Италия)

					А			А

Жена Моцарта (Констанца)

			А		

Мужской персонаж из комической оперы Моцарта (Фигаро)

При чтении биографии предлагается ученикам в тетради расчертить и заполнить четыре графы - имена, города и государства, жанры, даты, или персонажи. Читая биографию, ученик невольно активизирует свое внимание тем, что делает соответствующие выписки в тетрадь. По ним, как по заготовкам делаются затем кроссворды всех видов.

В) Кроссворд с картинками. Пожалуй, это самый интересный, самый эмоциональный, самый красочный вид кроссворда. Польза от его составления, вероятно, самая большая. Ведь он требует настоящего поиска самых разнообразных картинок из различных журналов, газет, книг, иллюстраций, открыток с видами инструментов, портретами композиторов и т.п.

Составление, особенно коллективное, очень увлекает учителя и учеников.

В кроссворде могут быть и вопросы по музыкальным формам и жанрам, по датам, названию инструмента, имени композитора, месту рождения и смерти композитора, названиям его произведений, их тональности или месту их первого исполнения, по живописи той эпохи, в которую жил изучаемый композитор.

Отгадывание жанра сочинения и их автора

Нередко мы являемся свидетелями того, что даже преподаватели не всегда четко представляют, в каком жанре написано то или иное произведение или путают жанр с формой. Для хорошего усвоения учениками жанра сочинений и их автора предлагается следующий метод. Всем ученикам в классе раздаются листы со списком из 15-20 названий. Например, такой;

1. «Героическая»… (симфония Бетховена)

2. «Александр Невский» (кантата С.С. Прокофьева)

3. «Русалка» (опера А.С. Даргомыжского)

4. «Аппассионата» (соната для ф-но Д. ван Бетховена)

5. «Сотворение мира» (оратория Й. Гайдна)

6. №7…, «Ленинградская» (симфония Д.Д. Шостаковича)

7. «Шехеразада» (симфоническая сюита Н.А. Римского-Корсакова)

8. «Арагонская хота» (испанская увертюра М.М. Глинки)

9. «Юпитер» (симфония Моцарта)

10. «Борис Годунов» (опера М. П. Мусоргского)

11. «Сюрприз» (симфония Й. Гайдна)

12. «Свадьба Фигаро» (опера В. А. Моцарта)

13. «Патетическая» (соната для ф-но Л. ван Бетховена)

14. «Золотой Петушок» (опера Н. А. Римского-Корсакова)

15. «Лунная» (соната для ф-но Бетховена)

Определение в списке сочинений тех, которые пренадлежат отдельным композиторам, группам, течениям, эпохам

После прохождения биографического материала и прослушивания отдельных сочинений изучаемого композитора предлагается всем ученикам, а затем командам список из 15-20 сочинений. Вот типичные примеры.

1. Выделить сочинения, принадлежащие композиторам «Могучей кучки»:

«Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Спартак», «Петя и волк», «Лондонские симфонии», «Шехеразада», «Каменный гость», «Антар», «Картинки с выставки», «Лебединое озеро», «Титулярный советник», «Богатырская симфония», «Русалка», «Блоха», «Червяк», «Князь Игорь», «Ромео и Джульетта», «Снегурочка», «Борис Годунов».

2. Выделить в списке сочинения Л. Бетховена:

«Курица», «Юпитер», «Патетическая», «Пасторальная», «Прощальная», «Героическая», «Трагическая», «Лунная», «Свадьба Фигаро», «Фиделио», «Часы», «Волшебная флейта», «Аппассионата».

3. Выделить сочинения венских классиков:

«Сказка о царе Салтане», «Сюрприз», «Арагонская хота», «Евгений Онегин», «Похищение из Сераля», «Школьный учитель», «Сорочинская ярмарка», «К Элизе».

Определение в списке дат, относящихся к изучаемому композитору

Примеры:

1. Какие даты относятся к жизни Гайдна?:

1880? 1714? 1732? 1632? 1791? 1982? 1809? 1731? 1959?

2. Есть ли среди дат относящиеся к жизни M.И. Глинки?:

1900? 1199? 1836? 1957? 1844? 1904?

Определение городов и государств, в которых жил композитор

Примеры:

1.Какие города и страны имеют отношение к жизни И.С. Баха?:

Италия? Испания? Германия? Россия? Австрия? Франция? Лондон? Эйзенах? Париж? Люнебург? Амстердам? Лейпциг? Вена? Кетен?

Наряду с игровыми видами работы на уроке нужно применять и традиционные способы проверки знаний.

Музыкальная викторина

Это задание позволяет оценить долгосрочную музыкально-слуховую память учащихся, знание произведений предусмотренных программой. По каждому номеру выставляется определенный балл, учитывается полнота ответа. По возможности номера представлены в видео воспроизведении или живом исполнении. Возможно привлечение учащихся, исполнение заранее подготовленных номеров (музыкальное послание другу).

Расширение кругозора

Это завершающий этап урока и не требующий обязательной привязки к теме урока. Это блок, позволяющий выявить музыкальный кругозор и глубину знаний по истории и теории музыки.

Примерный перечень вопросов.

1. Современниками каких композиторов были: С.Эйзенштейн, Е.Керн, М.Фогль, Д.Гвичарди, А.Сальери и т.д.

2. С 1958 года молодые музыканты разных стран собираются в Москву на Международный конкурс имени...

3. Русский балалаечник-виртуоз, создатель первого отечественного оркестра народных инструментов.

4. Русский художник автор портретов М.Мусоргского, М.Глинки.

5. Название Международного телевизионного конкурса юных музыкантов.

6. Наш музыкальный город. Вопросы, связанные с музыкальной жизнью родного города

- Когда был организован симфонический оркестр ... филармонии?

- Кто руководит оркестром?

- Назовите солистов филармонии?

- Какое событие произошло... и т.д.

Урок - практическое занятие представляет собой комплексный анализ произведения, который проводится в несколько этапов. Для этого задания выбирается относительно небольшое произведение (обязательно целое, не фрагмент) с ясно различимыми границами музыкальной формы.

Учащиеся слушают музыку несколько раз.

первое прослушивание: предлагается познакомиться с музыкой, почувствовать основное настроение, характер, услышать, меняется ли он на протяжении пьесы.

второе прослушивание: определить форму, начертить таблицу в соответствии с музыкальной формой.

третье прослушивание: определить средства музыкальной выразительности, использованные композитором для создания характера, настроения музыки, вписать их в таблицу.

заключительное прослушивание: заполнение таблицы и описание того, как развиваются музыкальные образы в этом произведении.

Задание позволяет выявить многое: знание учащимися музыкальных форм, средств выразительности и диапазона их возможных изменений, умения вычленять эти изменения на слух. Но самое важное - это последний этап задания, когда все структурные изменения музыкальной ткани должны стать основой для описания художественного музыкального образа.

Темп	
Регистр	
Динамика	
Мелодия	
Аккомпанемент	
Лад	
Размер	
Ритм	
Штрих	
Характер	
Форма	
Способ развития музыкального материала	

Учащимся предлагается воспользоваться набором признаков характера (художественных настроений) по В.Ражникову, который поможет точнее чувствовать и осознавать психологическое качества каждого настроения, его характер, эмоциональную особенность.

Необходимо отметить, что названные выше формы работы не являются основными и не должны вытеснять традиционные виды работы.

Список используемой литературы

1. В.Ражников. Путеводитель по дневнику творческого развития. М.,2000

2. А.Подласый. Педагогика. М.:1998

3. Ю.Лях. Перспектива развития дисциплины музыкальная литература в ДМШ ДШИ.//Сборник методических работ для преподавателей ДМШ., Абакан 2003

4. О Каравская. Музыкальные знатоки. Новосибирск 2000

5. Развитие творческих способностей учащихся на уроках «Музыкальной литературы». Омск 1988

6. Г.Панова. Активизация мыслительной деятельности на уроках музыки.

7. Н.Суслова. Музыкальная олимпиада.

8. В.Петрушин. Музыкальная психология. М.,1997

9. В.Ражников Диалоги о музыкальной педагогике. М.,2000

10. Г.Тарасова. Психология художественной игры.

11. О. Гаврилова Нетрадиционные формы работы на уроках музыкальной литературы