

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
Коченёвского района «Детская школа искусств»

Статья

«Активные методы и формы работы на уроках музыкальной литературы в
ДМШ и ДШИ как средство формирования стилевого подхода в воспитании
юного музыканта»

Автор: Гуляева Татьяна Афанасьевна
заведующий отделением музыкального
искусства, преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин МКУДО
«Детская школа искусств» Коченёвского
района Новосибирской области

с. Прокудское Коченёвского района Новосибирской области, 2020 г.

Гуляева Т.А.

*заведующий отделением музыкального искусства
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
МКУДО Коченёвского района «Детская школа искусств»*

**Активные методы и формы работы на уроках музыкальной литературы
в ДМШ и ДШИ как средство формирования стилевого подхода в
воспитании юного музыканта**

Традиционные цели и задачи предмета «Музыкальная литература» обозначены во всех учебных программах по предмету. Это расширение музыкального кругозора учащихся, формирование интереса и любви к музыке, воспитание художественного вкуса, формирование нравственных идеалов и потребности в общении с серьезной музыкой.

Практической целью курса музыкальной литературы является формирование у детей умения сознательно и эмоционально слушать музыку, анализировать музыкальные произведения: выявлять выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух основные темы пройденных произведений, грамотно излагать впечатления о музыке, пользуясь при этом музыкальной терминологией.

Однако в настоящее время остро встает и проблема необходимости развития стилевого чувства учащегося, воспитания его музыкального вкуса, выработки навыков, способов их формирования, развития ученика, как личности творческой и компетентной, что соответствует требованиям современной парадигмы образования.

Далеко не каждый выпускник музыкальной школы и школы искусств может с уверенностью сказать, что способен не только слушать классическую музыку, но и понимать ее, а также определять автора музыки или эпоху, в которую создавалось произведение. В связи с этим в музыкальном образовании остро встает задача формирования у учащихся представлений о стилевых направлениях в музыке, то есть, формирования стилового подхода, как одного из основополагающих – как в слушательской, так и в исполнительской деятельности.

Одна из формулировок понятия «музыкальный стиль» определяет его как совокупность средств и приемов выразительности, образной системы, характерной для данного музыканта, композитора, исполнителя, или для направления в музыкальном искусстве. Музыкальный стиль неразрывно связан с той историко-культурной атмосферой, в которой он формировался [4, с. 305].

Изучению стиля как эстетической категории посвящены работы Д.А. Рабиновича, С.С. Скребкова, В.Н. Холоповой, В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского, А.Н. Сохор, А.И. Николаевой и других исследователей [8, 9, 10].

Понятие стиля в музыке возникло в конце эпохи Возрождения, в период становления и развития закономерностей музыкальной композиции. В XVI-XVII веках под музыкальным стилем подразумевали характеристику жанра и национальной школы. В XVIII веке музыкальный стиль стал рассматриваться как стиль исторического периода, в XIX веке понятие стиля получило более узкое значение, указывающее на индивидуальную манеру письма композитора. В XX веке понятие «музыкальный стиль» актуально по отношению к периоду творчества автора, а также применительно к отдельному произведению [12, с.208]. В целом термин «стиль музыкальный» определяет систему средств музыкальной выразительности, которая служит для воплощения определенного идейно-образного содержания. Общность стиливых признаков в музыкальных произведениях опирается на социально-

исторические условия, мировоззрение и мироощущение композиторов, их творческий метод, на общие закономерности музыкально-исторического процесса. Соответственно выделяют стиль исторический, национальный, индивидуальный. Стилиевые направления, как правило, охватывают кроме музыки и другие виды искусства – архитектуру, литературу, живопись, скульптуру.

Отсюда можно сделать два важных вывода. Во-первых, изучая стиль, необходимо тщательно изучить те жизненные явления, которые стали толчком для его зарождения, так как стиль не может существовать вне общественно-исторического контекста. Во-вторых, музыкальный стиль невозможно рассматривать отдельно, без связи с другими видами искусства.

Задача формирования стилиевых представлений учащихся ДМШ в той или иной мере решается в ходе изучения всех дисциплин музыкального цикла – как теоретических, так и исполнительских, но только уроки музыкальной литературы дают уникальную возможность расширить и углубить представление обучающихся о многообразии музыкальных стилей и направлений.

Важным в решении задачи формирования стилиевых представлений у школьников являются межпредметные связи. Связь учебных предметов осуществляются не только на уровне дисциплин музыкального цикла, изучаемых в курсе ДМШ. Музыкальная литература как предмет предполагает тесные связи со смежными видами искусств, а также с историей, философией, географией, филологией, физикой и другими науками.

Существуют различные формы организации урочной и внеурочной учебной деятельности. Урок, как основная форма этой деятельности, предусматривает четкое его планирование, оптимальный выбор формы урока, методов, приемов и средств решения поставленных преподавателем педагогических задач. Традиционно на уроке используются следующие общепедагогические методы работы:

- информационно-репродуктивный;
- объяснительно-репродуктивный;
- словесный;
- практический;
- наглядно-демонстрационный;
- наглядно-слуховой;
- игровой;
- эвристический.

Среди традиционных специальных методов музыкального обучения можно выделить:

- метод музыкального обобщения;
- метод забегания вперёд и возвращения к пройденному;
- метод наблюдения за музыкой;
- метод размышления о музыке.

При изучении стилевых направлений на первоначальном этапе немаловажную роль в усвоении нового материала могут играть наглядные методы обучения. К средствам наглядности относят репродукции картин, фотографии, компьютерные презентации, видеофильмы. Применение наглядных пособий значительно повышает активность восприятия учебного материала.

Организация учебной деятельности в соответствии с парадигмой современного образования тесно связана и с идеей активизации обучения. Активные методы – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. Активные методы строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению [5].

Задачи активных методов – формирование положительной учебной мотивации, стимулирование самостоятельной деятельности обучающихся, способствование повышению их познавательной активности, развитие творческих способностей учащихся.

Стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение объема передаваемой информации, не усиление контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических условий осмысленности учения, включение в него учащегося на уровне интеллектуальной, личностной и социальной активности [5].

Особенность активных методов в том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед к овладению знаниями и развитию. К общепедагогическим активным методам традиционно относят проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповую и парную работу, деловые игры, драматизацию, театрализацию, «Круглый стол», дискуссию, метод проектов, метод создания ситуации успеха, метод диалога, игровое проектирование и другие.

Среди общих и специальных активных методов выделяются методы, использование которых отличается оптимальностью затраченных средств, эффективностью и результативностью. Это драматизация и театрализация, метод проектов, метод создания ситуации успеха, метод создания художественного контекста, метод эмоциональной драматургии, метод погружения, метод музицирования.

Такие родственные методы, как метод создания художественного контекста, метод эмоциональной драматургии, метод погружения, относятся к сфере конструктивной деятельности преподавателя. Владение этими методами позволяет педагогу при сравнительно небольших затратах средств и учебного времени одновременно решить целый ряд педагогических задач.

Активные методы обучения необходимо реализовывать через различные виды музыкальной и творческой деятельности с помощью таких

приёмов, как игра-драматизация, театрализация, графическое и цветное моделирование музыки, пластическое интонирование, словесное и музыкальное рисование, импровизации – мелодические, ритмические, пластические, создание проблемных и проблемно-поисковых ситуаций и др.

Выбор методов и приемов зависит от типа урока, педагогических задач и предполагаемых результатов обучения. По мнению автора традиционной программы по музыкальной литературе А.И. Лагутина, «...эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Определенная часть материала, как теоретического, так и собственно музыкального, лучше всего усваивается учащимися при разборе произведения учителем» [6, с. 10].

Однако для наиболее эффективного решения задачи формирования у учащихся стилевого подхода возникает также необходимость модернизации традиционной учебной программы по музыкальной литературе. Основными принципами построения программы в контексте данной проблемы становятся:

- построение тематического материала в хронологической последовательности от древнейших времён до современности;
- изучение разнообразных явлений музыкального искусства в контексте конкретных исторических эпох;
- знакомство с различными видами художественной деятельности в их взаимосвязи и взаимовлиянии;
- изучение общих закономерностей художественного развития эпохи в социокультурном и политическом аспекте.

Так, модернизированная программа по музыкальной литературе предусматривает опору на принципы последовательности, историзма, научности, а также интегративный подход при формировании содержательного компонента программы. Реализация такой программы помимо применения комплекса активных методов обучения предусматривает

изменение срока ее освоения, то есть переход с четырехлетнего на пятилетний срок изучения дисциплины.

Анализ современных тенденций музыкального образования, осмысление собственной многолетней практики приводит педагогов-музыкантов к поиску новых путей решения задач по организации продуктивной деятельности юных музыкантов. Этот поиск заключается не только в разработке и реализации системы методов активного обучения, но и в создании новых форм внеклассной работы [3]. Результатом этого поиска в ДШИ Коченёвского района Новосибирской области стало создание в 2005 году объединяющей формы внеклассной музыкальной деятельности под названием «Музыкальная гостиная».

«Музыкальная гостиная» – массовая форма обучения и воспитания, которая, с одной стороны, возрождает в школе традиции XIX века, с другой стороны, синтезирует в себе массовость по форме и камерность по атмосфере проведения мероприятия. Данная форма внеклассной работы позволяет объединить в одном мероприятии сразу несколько видов деятельности учащихся: театральную, музыкально-исполнительскую, проектно-исследовательскую, лекторскую, а значит, предполагает максимально эффективную продуктивность данного мероприятия как формы внеклассной работы [2].

«Музыкальная гостиная», как мероприятие, становится центром организации продуктивной классной и внеклассной деятельности учащихся отделения музыкального искусства, так как является объединяющим результатом учебной работы по всем предметам музыкального цикла. Кроме того, процесс планирования, организации и проведения цикла «Музыкальные гостиные» предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие педагогического коллектива школы с родителями и учащимися.

«Музыкальные гостиные» являются итогом изучения основных базовых тем по программе 3 – 7 класса по музыкальной литературе, поэтому содержание «Гостиных» опирается на тематику учебной программы и

непосредственно связано с содержанием уроков. Еще одно важное достоинство такой формы – это возможность межпредметной интеграции музыки, истории, литературы и изобразительного искусства.

«Музыкальные гостиные» от других мероприятий кардинально отличает один важный аспект: он выражается в реализации в ходе подготовки и проведения таких мероприятий наряду с традиционными методами комплекса специфических методов и приемов обучения и воспитания. Такая форма внеклассной работы позволяет использовать метод погружения в конкретную историческую эпоху, тем самым помогает подвести итог изучения какого-либо музыкального стиля или творчества композитора в совместной продуктивной деятельности учащихся и преподавателей.

Историческая среда в ходе «Музыкальных гостиных» создается как средствами эмоциональной драматургии сценария, так и с помощью использования драматизации, театрализации и элементов исторической реконструкции – декораций, костюмов, звуковой среды. У обучающихся благодаря погружению создается целостная картина какого-либо этапа, эпохи или периода в развитии музыкального искусства, в сознании учащихся выстраивается так называемая «лента времени».

Погружению в конкретную историческую среду помогают также средства проектной деятельности учащихся в форме презентаций с использованием пейзажей и портретов того времени, изображением инструментов, архитектуры, внутреннего убранства помещений эпохи, которые вызывают зрительные ассоциации с конкретным историческим периодом.

Также для создания исторической среды в материалах «Гостиной» используются любопытные факты из жизни композиторов и истории создания музыкальных произведений, а разговорный материал часто преподносится в виде сценок и диалогов. К примеру, в сценариях «Музыкальных гостиных» могут встречаться постоянные персонажи, в

диалогах которых будут содержаться интересные сведения современников о композиторах, их произведениях, об особенностях исторической эпохи какого-либо периода.

Форма «Гостиных» предполагает также использование приемов активного обучения и воспитания. Примером могут служить различные виды игры-драматизации и театрализации, в которых задействованы постоянные персонажи «Гостиных», прием драматизации фрагментов биографий композиторов, театрализации поэтических произведений, драматизации переписки композиторов, цитирования других исторических документов. Использование данных приемов также создает атмосферу определенной исторической среды.

Благодаря участию в вечерах «Музыкальной гостиной», учащиеся получают большее эмоциональное удовольствие от уроков музыкальной литературы, у них углубляется познавательный интерес, они начинают активнее участвовать в различных формах работы на уроках и внеклассных мероприятиях, привлекать дополнительную литературу и источники, демонстрируют желание совершенствовать свои знания по предметам музыкального цикла, участвуют в конкурсах по предмету.

Результатом продуктивной деятельности учащихся в контексте данной формы внеклассной работы является продукт в виде исполнения (музыкального, литературного и художественного), театральных перевоплощений, двигательных импровизаций, творческих, исследовательских и проектных работ учащихся. Формирование стилевого подхода путем применения активных методов обучения и организации внеклассной деятельности юных музыкантов в форме «Музыкальных гостиных» является эффективным средством дальнейшей профессиональной ориентации учащихся.

Использованная литература

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – М. : Академия, 2004. – 336 с.
2. Гуляева, Т. А. Музыкальные гостиные: сборник сценариев для детских музыкальных школ и детских школ искусств. Выпуск 2 / Т. А. Гуляева. – Новосибирск : Апостроф, 2015. – 64 с.
3. Епифанова М.И. Нетрадиционные формы обучения на предмете «Музыкальная литература»// «Музыка в школе» №5, 2003. – с.59 – 63.
4. Зильберквит М.А. Мир музыки: очерк / М.А. Зильберквит. – М.: Детская литература, 1988. – 348 с.
5. Кузнецов, В. И. Принципы активной педагогики / В. И. Кузнецов. – М. : Академия, 2001. – 95 с.
6. Лагутин, А.И. Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная литература» / А.И. Лагутин. – М.: Издательство «Классика – XXI», 2002. – 245 с.
7. Маслова, Л. П. Педагогика искусства: теория и практика / Л. П. Маслова. – Новосибирск, Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, 2000. – 125 с., ил.
8. Медушевский, В.В. Музыкальный стиль как семиотический объект // Советская музыка. – 1979. - №3.
9. Михайлов, М.К. Стиль в музыке / М.К. Михайлов. – Л.: Знание, 1981. – 305 с.
10. Назайкинский, Е.В. Стиль и жанр в музыке / Е.В. Назайкинский. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 248 с.
11. Попцов, С. Б. Продуктивное обучение подростков в учреждении дополнительного образования: учебное пособие / С. Б. Попцов. – Оренбург, изд-во ООИПКРО, 2008. – 60 с.
12. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей / С.С. Скребков. – М.: Просвещение, 1973. – 257с.