

Фонд «Петербургский центр
творческой педагогики «Аничков мост»
Педагогическое общество России
Редакция журнала
«Музыкальная палитра»
Образовательный центр «Интеллект»

IV Международный конкурс
педагогического мастерства
**«К вершинам
профессионального
успеха – 2014/2015»**

ПОБЕДИТЕЛЬ

**IV Международного конкурса педагогического мастерства
«К вершинам профессионального успеха – 2014/2015»**

в номинации

**«Профессионал дополнительного образования»
Professional Additional Education**

Исабаева Елена Владимировна
заведующая отделением,
преподаватель теоретических дисциплин
МБОУ ДОД «Ямальская детская музыкальная школа»,
с. Мыс Каменный, ЯНАО

Разработка учебно-методического комплекса «Музыки волшебная страна» для учащихся детских музыкальных школ первого года обучения

*Приложение: CD с записью учебно-методического комплекса
«Музыки волшебная страна»*

«Музыки волшебная страна»

Об учебно-методическом комплексе

по «Слушанию музыки»

для учащихся детских музыкальных школ первого года обучения

С малых лет ребенка окружает звуковое пространство, в котором причудливо переплетаются звучания серьезного и развлекательного искусства. Продукция современной музыкальной индустрии, с ее яркостью, праздничностью искажает представление о духовной ценности музыки как высокого искусства. Поэтому так важно научить детей отбирать истинные ценности, содействовать способности понимать умом и сердцем подлинную красоту музыки, и делать это с первых шагов обучения. В этой ситуации, дисциплина «Слушание музыки» является островком, где детей ждет встреча с удивительным миром Музыки, наполненным светом и добром.

Учебно-методический комплекс «Музыки волшебная страна» для первого года обучения дисциплины «Слушание музыки» состоит из методического пособия, адресованного преподавателям и «Рабочей тетради» для классной и домашней работы обучающихся.

Цель, которой руководствовался автор - обучение должно превратиться в увлекательное путешествие – познание.

Для достижения поставленной цели был определен круг **задач**:

1. пробудить у обучающихся интерес к познанию музыкального искусства;
2. научить слушать, воспринимать и понимать музыкальные произведения;
3. воспитать культуру слушания музыкальных произведений;
4. развить умение словесно выражать свои чувства и впечатления;
5. побудить к творческой деятельности;
6. обогатить круг художественных впечатлений.

В пособие включено 15 тем - параграфов. Это темы - введение в мир Музыки: «Историческая экскурсия», «Тайны тишины», «Планета Фантазия», «Планета Муза», «Волшебство звучания нотных знаков»; темы, связанные со знакомством с музыкальными выразительными средствами: «Мир звуков», «Звуковая палитра», «Два острова», «Музыка и движение», «Музыкальная речь»; с отражением

реального мира в музыке: «Планета зеркал», «Портретная галерея». Включены темы и разделы параграфов, связанные с образами детства: «Музыкальный день», «Разговор о маме», «Билет в цирк», «По секрету о девчонках», «Ох уж, эти мальчишки»; с миром животных - «Экскурсия в зоопарк», «Птичий двор», «Веселая карусель»; сказочным миром – «Сказочные превращения». С музыкальными инструментами знакомит тема: «Такие разные краски» и ее раздел «Музыкальный фестиваль». На протяжении года сквозным развитием проходит тема музыкального «волшебства». Ощущение чуда встречи с Музыкой, прикосновение к ее тайнам, творческое преображение реального мира в мир звучащий – все это грани познания Музыки, направленные на формирование стойкого интереса к этому познанию.

При прохождении каждой темы обучающимся предлагается выполнить различные творческие задания. «Рабочая тетрадь» снабжена многочисленными иллюстрациями полотен известных художников и рисунками обучающихся школы, стихотворениями собственного сочинения: о музыке, музыкантах, связанных с темой параграфа, поучительные, серьезные и юмористические. В пособие включены музыкальные истории и сказки для семейного чтения, приложения: «Волшебный цветок» (выразительные средства музыки), «Палитра» (выборочно из словаря признаков характера звучания), «Словарь признаков характера звучания», «Словарь музыкальных терминов», «Запомни имена» (краткий перечень имен композиторов, исполнителей), список рекомендуемой литературы для учащихся.

Методическое пособие для преподавателей содержит пояснительную записку, методические рекомендации, тематический план, условные обозначения, краткий план занятий с основными понятиями, вопросами, заданиями, музыкальным материалом. К каждой теме указан перечень нотных сборников с указанием страниц музыкальных произведений, включенных для прослушивания. Пособие снабжено списками методической и использованной литературы.

К каждой теме-параграфу выполнены презентации в компьютерном варианте, включающие основной учебный материал, иллюстрации, творческие задания. Цель презентаций - красочное иллюстрирование изучаемой темы, концентрация внимания обучающихся на уроке.

В процессе работы над учебно-методическим комплексом автор ознакомился с работами **Н. А. Царевой** «Слушание музыки», **Л. Ю. Акимовой** «Учимся слушать музыку», рабочей программой **О. А. Владимировой**, методическим пособием **В. Г. Ражникова**. Интересные идеи обнаружены в работе **Е. А. Смолиной**

«Современный урок»; методических сборниках «Музыка» для начальной школы, «Уроки музыки»; в статьях *Т. Новицкой* «Сверхзадача музыкальной литературы», *И. Филипповой* «Методы активизации обучения», *Н. Видинеевой* «Как сделать урок эффективным», *Н. Рыбкиной* «Пластическое моделирование на уроках музыкальной литературы». Многие собственные идеи созвучны творческому подходу к музыкальному образованию *Т. И. Баклановой* и *А. Лопатиной*, *М. Скребцовой* - книжные издания «Музыка для детей» в трех частях, «Волшебный мир музыки».

Из опыта работы

Для решения задачи воспитания культуры слушания музыки, одна из первых тем - «Тайны тишины», призвана нацелить обучающихся на слушание музыкального произведения в тишине, на осознании того, что понять музыкальное звучание можно только при внимательном вслушивании. Учащиеся прослушивают «В церкви» П. И. Чайковского из «Детского альбома». Говорится о рождении благоговейного, трепетного чувства в душе, и подчеркивается основная мысль - из тишины рождается музыка души. На последующих занятиях постоянно возвращаемся к вопросу: «Как рождается Музыка?», и учащиеся отвечают: «Из тишины». «С каким чувством ожидаем рождение Музыки?» - «С трепетом, вниманием...». Таким образом, создаются предпосылки для особой атмосферы слушания, а стереотип ситуации дает возможность воспитания культуры слушания музыки.

В музыкальный материал пособия включены музыкальные произведения доступные детскому восприятию, в большей степени пьесы из нотной литературы для 1 – 3 классов. Также включены произведения мировой музыкальной классики: сочинения А. Вивальди, И. С. Баха, В. А. Моцарта, Й. Гайдна, Р. Шумана, Н. Паганини, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева. Это сделано сознательно и хочется подчеркнуть, что юные музыканты с интересом слушают как небольшие детские пьесы, так и серьезную музыку.

Для развития слуховых музыкально-аналитических навыков применяется карточка «Волшебный цветок», при этом используется принцип опережения. Многие «лепестки» осваиваются учащимися до прохождения основного учебного материала. (Идея «волшебного цветка» позаимствована из «Рабочей тетради» к учебнику для 3 класса «Музыка»). Часто звучит вопрос: «Какие выразительные

средства («лепестки») использовал композитор для создания музыкального образа пьесы? А что произойдет, если изменить эти средства-краски?». Иногда предлагается сложить «музыкальную мозаику». Ребята выписывают на листочке выразительные средства и дают название «пьесе». Эти игровые приемы позволяют не только понять роль «краски» каждого «лепестка», но и способствуют развитию образного мышления обучающихся.

Принцип опережения действует и в случае повторяемого термина «музыкальный образ». Детям не дается определение этого термина в силу трудного понимания его в младшем возрасте. Но его повторяемость формирует осознание того, что каждое произведение – это особый музыкальный мир, и в каждом – неповторимый музыкальный образ.

Для развития эмоциональной отзывчивости, отклика на прослушанное музыкальное произведение задается вопрос: «Что вы почувствовали, слушая музыку?». Если ученики затрудняются ответить, рассказывается о музыкальных впечатлениях педагога. После этого, как правило, дети начинают делиться своими ощущениями. Одной из проблем современных детей является скудость речи, неумение выразить свои впечатления, боязнь неверного ответа. На уроке создается естественная, располагающая к диалогу, обстановка. Придерживаясь принципа: неверных ответов нет, после прослушивания опрашиваются все дети, приучая их к мысли, что нужно постоянно высказывать свое мнение.

Для определения характера, настроения музыкального образа применяется практика пластического моделирования, предложенная Н. Рыбкиной. Данная форма работы помогает обучающимся на уровне жестов выразить характер звучания. Так, детям предлагается во время звучания свободно двигать руками под музыку, или же при затруднении ответа о характере произведения – «нарисовать» руками музыкальное звучание. Как правило, после таких «рисований», обучающиеся легко находят точное определение характера звучания. Разыгрываются до, во время или после звучания пластические этюды, изображающие тех или иных музыкальных героев. Особый интерес у детей вызывают пластические приемы при прослушивании музыкальных произведений программного характера, например «В пещере горного короля» Э. Грига, «Жираф и оса» Ю. Левитина, «Слон и Моська» Р. Давыдова и многие другие. Слушание музыки, сопровождаемое жестами, движением, способно сделать анализ более доступным, а главное – интересным детям. Применение пластического моделирования помогает обучающимся не только

на уровне движения почувствовать характер музыкального звучания, но и просто подвигаться.

Восприятие музыки, анализ ее выразительных средств невозможны без напряженного слухового внимания. Полноценное эстетическое восприятие - это активная деятельность. Одним из путей обеспечения активной установки обучающихся видится во внедрении в учебный процесс методов проблемного обучения, в частности, частично-поисковой деятельности. Примеров использования подобного вида деятельности множество. Это и поиск общих или различных черт прослушанных музыкальных произведений; сравнительный анализ живописного полотна, стихотворения и звучания; включение в задания заполнение таблиц, выполнение тестовых заданий; анализ метаморфоз, произошедших с музыкальным образом в результате изменения выразительных средств. Примеры:

- Предлагается сравнить выразительные средства, характеризующие крупных и мелких животных, каковы их различия
- После прохождения тем «Экскурсия в зоопарк» и «Птичий двор» обучающиеся заполняют таблицу

животные	движения	темп	штрих	динамика
----------	----------	------	-------	----------

- При прохождении тем «По секрету о девчонках» и «Ох уж, эти мальчишки», предлагается вписать в таблицу девочек и мальчиков - консонансы и диссонансы

Консонансы	Диссонансы
<i>Отличник, мама помощница...</i>	<i>Драчун, плакса...</i>

(Идея таблиц позаимствована из рабочей программы О. А. Владимировой)

- На занятии «Портретная галерея» ученикам демонстрируются четыре портрета девушек со светлыми волосами, зачитывается стихотворение:

Арфы голос хрустально-серебристый,
Сравнимый с пеньем ручейка,
Рисует девушку с названьем необычным,
Чьи волосы подобны цветку льна.

После прослушивания пьесы К. Дюбесси «Девушка с волосами цвета льна» детям предлагается выбрать из предложенных портретов, по их мнению, наиболее подходящий к звучанию пьесы.

- При разборе колыбельных песен (тема «Разговор о маме») с обучающимися анализируется интонация «Баю», сравнивается с интонацией «Ку-ку». Определяются различия (в акценте, длительностях, наличие пауз и т.д.)

- Для развития навыка интерпретации, обучающиеся прослушивают музыкальные произведения в разном исполнении. Обсуждается: чье исполнение им понравилось. Предлагается обосновать свое предпочтение. Чтение стихов в разном темпе, изменение темпа, динамических оттенков, регистров – все эти приемы также влияют на формирование навыка интерпретации. Особый интерес обучающиеся проявляют к тому, как происходит удивительная трансформация с только что прозвучавшей пьесой. Так, можно привести пример: пьеса «Злюка» Д. Кабалевского при исполнении в низком регистре приобретает зловещие, пугающие черты, а в верхнем - некоторую комичность. Пьеса, включенная в параграф «По секрету о девчонках», учениками рассматривается как музыкальный образ девочки, а метаморфоза этого образа уже не ассоциируется со злокой - девочкой. Дети с удовольствием фантазируют о новых образах, придумывают новые названия.

- С целью проверки усвоения учебного материала применяются тестовые задания, разработанные по структуре, предложенной Т. В. Чельшевой и Ю. В. Янике.

Рассказывая о композиторах, часто акцентируется внимание на детских годах музыкантов, теме близкой обучающимся. В «Рабочую тетрадь» включены портреты композиторов, это позволяет ученикам лучше запомнить их - перед ними предстают реальные люди с реальными судьбами.

С целью определения музыкальных предпочтений включена «Музыкальная коллекция». Обучающимся предлагается выписывать понравившиеся музыкальные произведения с объяснением своего выбора.

В младшем школьном возрасте игра, сказка - это способ познания окружающего мира. Учитывая это, в работу было включено множество игровых заданий, сказок и историй о музыке для классного и домашнего чтения. В пособие введены три героя: профессор музыки Ноткин, детектив Бемолькин и бабушка Агафья. От лица профессора Ноткина подается информация о музыкантах, композиторах, интересные сведения о музыке, инструментах. Детектив Бемолькин предлагает «раскрыть» детективные истории, например, расшифровать найденную записку или найти среди похищенных инструментов самые древние. (Образ детектива Бемолькина родился из знакомства с изданием «Музыкальный детектив»

Е. Столовой и Э. Кельх). Бабушка Агафья рассказывает сказки и загадывает загадки. Включено несколько игр: «Теремок», «Древние охотники», «В школе юных спартанцев», «Кобольды–домовенки», «Мажорики–минорики» и другие. К игровым заданиям можно причислить и задания, связанные с музицированием: подбор интонаций, импровизации на заданную тему. Так, например, в игре «Кобольды–домовенки» дети подбирают музыкальное звучание своего героя домовенка. Не столь важно, что эти «опусы» несовершенны, важен сам процесс творчества за инструментом. Мы называем эти «композиторские» шаги – «Поиграем в маленьких волшебников». Все это позволяет сделать процесс обучения увлекательным и живым.

Одно из домашних заданий обучающимся - прочитать сказку, включенную в «Рабочую тетрадь». Так как объем сказок достаточно объемный, предлагается прочитать сказку родителям. Подключение родителей к процессу обучения не только оказывает определенную помощь в выполнении домашних заданий, но и поднимает ценность самого обучения, так как заинтересованность родителей в делах и успехах ребенка без лишних слов показывает ему важность выполняемой им работы. Одно из заданий детям – дома рассказать об услышанном на уроке. Радует, когда в семье подобный рассказ перерастает в диалог.

Все формы, приемы, применяемые на занятиях, нацелены на достижение главной цели: не только дать обучающимся определенные знания, научить их любить, понимать музыку, но и относиться к музыке, как к волшебству, чуду; не только с особым чувством ждать встречи с ней, но и стремиться самим творить это чудо; не только обучать, а в большей степени - увлекать познанием, создать атмосферу непреходящего интереса к «Музыки волшебной стране».

Приложение: CD с записью учебно-методического комплекса «Музыки волшебная страна»