

Предмет музыка как средство творческого развития личности школьника

Послушай, музыка вокруг
Она во всем - в самой природе
И для бесчисленных мелодий
Она сама рождает звук...

Маргарита Ивенсен

В МБОУ «Школа № 21» на протяжении 31 года я прохожу путь становления своей профессиональной квалификации – от молодого специалиста до учителя Высшей квалификационной категории. Когда я вошла в профессию, если вы помните, школьный предмет назывался «Пение». Отношение к предмету «пение» было самое не серьёзное. Считалось, что на уроке нужно слушать музыку и много петь. Структура урока предполагала триединство: пение, слушание музыки и ознакомление с нотной грамотой.

Д.Б. Кабалевский, человек, перед деятельностью которого я всегда преклонялась, сказал своё, новое, революционное слово в развитии музыкального образования в школе. Он видел колоссальные возможности этого школьного предмета в воспитании подрастающего поколения. Ему хватило сил и мужества сражаться за новое восприятие предмета «Музыка» — не только учениками, учителями, но и обществом.

На уроках по новой, тогда ещё экспериментальной программе по музыке, мы стали рассказывать о трех сферах музыкальной образности - «знаменитые три кита в музыке», о выразительности и изобразительности музыкальных средств, о значении музыкальной интонации, о разнообразных музыкальных жанрах, о понимании музыкального образа, музыкального языка, о неразрывной связи музыки с другими видами искусства, с самой жизнью.

Предмет «Музыка» наполнился ярким интересным музыкальным содержанием, тематическим единством. Урок строился на основе новых принципов и методов преподавания музыки и был нацелен на формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.

Пестрая палитра социально-экономической жизни нашей страны 90-х годов негативно повлияла на значимость получения качественного образования и привела к заметному снижению уровня общей культуры.

Но предмет «Музыка» не стоял на месте. С обновлённым содержанием, но основанные на концепции Д.Б. Кабалевского, создавались новые программы преподавания «Музыки». Это программы авторских коллективов Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина; В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.

Кичак. Это учебно-методические комплекты, разработанные под руководством, Л.В. Школяр, Г.С. Ригиной, Т.И. Баклановой, Н.В. Надолинской.

Наиболее значимым событием в преподавании музыки можно считать появление учебника по предмету музыка. Прекрасный учебно-методический комплект по программе В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак, в которой я работаю, выполнен авторами с огромной любовью к детям. Он дышит творчеством, созиданием, зрительный ряд представлен ярко образными, доступными по восприятию репродукциями картин русских и зарубежных художников, изделиями мастеров народных промыслов, рисунками художников-оформителей.

Каждый разворот в учебнике — цельный, емкий и информативный художественный образ, способствующий эмоциональному погружению в изучаемую тему. Вопросы и задания носят различную направленность: от репродуктивной функции, до вопросов творческого характера, вопросов — сравнений. Такой учебник ребенок откроет с удовольствием не только на уроке, но и обратиться к нему дома — он яркий и притягательный.

Новые идеи, новые технологии. Перед учителем музыки открылся невиданный ранее выбор. Но как не заблудиться в этих «трёх соснах» музыкальной педагогики, каким должен быть путь ищущего, творческого учителя? Ведь программа словно нить, на которую каждый должен повесить «свои бусинки». И никакая программа или учебно-методический комплект не поможет, если учитель идёт к детям равнодушным, безучастным, если он не горит и не зажигает других.

Урок музыки располагает возможностями для воспитания ребенка добрым, заботливым, способным чувствовать переживания другого человека. Ведь мы бы хотели видеть в наших детях эти качества, и тогда у нас не было бы проблемы брошенных родителей - стариков, никому не нужных новорожденных малышей, бездушности и жестокости, которыми полна наша современная жизнь.

Многие годы я в своей работе сталкиваюсь с проблемой: родители считают своих детей не способными к занятиям музыкой, а вслед за родителями сами дети начинают видеть себя неудачниками. Мне рассказывают: «Нас не приняли в музыкальную школу, потому что у нас нет слуха», а дети говорят: «Я не могу петь на уроке, у меня все равно не получится». Такие случаи не единичны, когда у ребенка еще до прихода в школу появляется такая «психологическая заноза» как неуверенность, страх.

Каким мы хотим воспитать нашего ученика, каким мы — учителя видим его профессиональное будущее, какую личность мы готовим к жизни в постоянно меняющихся условиях нашего существования? Я думаю цель у нас одна — это яркая индивидуальность, умеющая жить в согласии с самим собой, с окружающим обществом, стремящаяся мыслить позитивно, принимать неожиданные, смелые решения, способная отстаивать свои интересы и свою жизненную позицию.

Сегодня происходят глобальные изменения в характере образования — в его направленности, целях, содержании. Современный образовательный

процесс все более явно ориентируется на «свободное развитие человека», на проявление творческой инициативы, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов.

Новым ориентиром в нашей деятельности призван стать Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, так называемые стандарты второго поколения. В них выражен социальный заказ общества — на успешность — личностную успешность, социальную успешность, профессиональную.

Своей главной целью в работе я считаю создание таких условий развития способностей ученика, при которых раскроется личностный потенциал ребенка. Пути творческой самореализации ученика могут быть различны, но результат должен быть един - почувствовать себя значимым, талантливым, способным принимать решения, эмоционально отзывчивым.

Как создать на уроке ситуацию творческого успеха? Как дать возможность ребенку поверить в себя?

Наверное, надо учиться видеть необычное в обычном, смотреть на мир с улыбкой и доброжелательностью, находить красоту вокруг нас.

Слушая музыку, анализируя её ребенок сравнивает, размышляет, эмоционально реагирует, включает свое воображение, находит ассоциации — т.е. идет многогранный процесс развития и каждый его элемент должен быть прочувствован и принят ребенком.

Надо так построить восприятие музыки, чтобы ученик оказался вовлечен в мыслительный процесс.

Слушая музыкальное произведение проблемное задание можно сформулировать так:

Если бы эту музыку написали обо мне, то кем бы я был, о чём бы я думал?

Как ты воспринимал себя до и после слушания музыки?

На что я обратил внимание, когда слушал музыку?

Как повлияла музыка на тебя?

Чему я научился?

Путешествие в мир «музыкальных фантазий» позволит представить себя соучастником процесса создания музыки, встать на позицию «Я - композитор»

Кем ты себя представил во время слушания музыки?

Где ты себя представил?

Каким я был во время слушания музыки?

Почему я создал именно такую музыку?

Слушая «Осеннюю песню» Чайковского, наши ученики справятся с перевоплощением в образ листочка, пока еще висящего на дереве, но готового совершить свой единственный полёт вниз на землю и обязательно сочинят нам трогательную историю красного и желтого осеннего листа.

Вы думаете после такого урока дети забудут музыку Чайковского? Я думаю — нет.

На уроке музыки можно отправиться на творческом корабле в мир

«Звука», «Цвета», «Движения», «Слова» и найти созвучия музыки и слова, музыки и цвета, музыки и движения, музыки и слова и порассуждать о взаимосвязи искусств. А можно попробовать найти разные стороны соприкосновения музыки с искусствами с жизненными представлениями ученика.

Попробуйте порассуждать с учениками на уроке над вопросами:

Почему рождается музыка, живопись, поэзия?

Кто может создавать музыку?

Как развить внутренний слух?

А если на каждом уроке использовать творческие игры и задания, тесты и импровизации, раскрытие творческих способностей ребёнка произойдет обязательно и мы будем двигаться в направлении развития личности.

А вы знаете какое удовольствие получают дети, когда на уроке мы занимаемся пластическим интонированием. У нас появляются в классе хитрые лисички, добрый жук, деревянные солдатики, оживают сказочные персонажи. Вместе с музыкальной отзывчивостью мы научим сопереживать сочувствовать этим образам, передавая мимикой, жестами, пантомимой музыкальную выразительность. А как интересно сочинять свою собственную сказку! Попробуйте, это очень легко!

Посмотрите в окно и вы, наверняка, увидите птаху. Задумайтесь, как она проживет сегодняшний день, каковы её заботы и послушайте после такой беседы песню М. И. Глинки «Жаворонок». Может так мы избежим жестокости по отношению к живому миру, научимся его понимать и не станем разрушать?

Можно заняться на уроке сочинительством, а помогут нам в этом наши ладошки. Именно ладошками мы сочиним вальс для белой собачки. Придя домой ребенок обязательно расскажет родителям, что сегодня он уже сочинял вальс и почувствует радость от достижения необычайно трудной цели. Так надо идти по пути самореализации ребенка, показывая ему, что нет ничего невозможного и в себе можно раскрыть самые неожиданные способности.

А если во время урока к нам постучат необычные гости — сеньоры: Мажор и Минор, мы обязательно пустим их, они помогут детям порассуждать о музыке.

А если за окном дождь и настроение «не очень», на помощь придет ритмическая импровизация. Возьмите в руки карандаши и стучите себе на здоровье, но только по очереди и все по-разному. Огонек в глазах детей нам обеспечен.

Современные дети сами ставят новые задачи перед учителями своей неординарностью. Мы все чувствуем как изменился темп жизни общества, в век скоростного интернета наши дети мыслят иными категориями.

И мы должны оказаться готовыми к приходу в школу ребенка, который в 2-3 года учится пользоваться компьютером. Нам, учителям, нельзя стоять на месте, нужно всё время двигаться вперед, осваивать новую технику, новые формы и методы проведения урока, новые технологии, искать новые пути достучаться до сердца ребенка. И в этом нам поможет творчество. Творчеству

предела нет!

*учитель музыки
МБОУ «Школа № 21»
города Ростова-на-Дону
Свириденко
Елена Робертовна*

Учитывая реальные потребности общества в изменениях педагогической направленности деятельности, я считаю, что на сегодняшний день школа должна на современном уровне решать задачу подготовки будущего специалиста. Я вижу потребность в подготовке современного учащегося, способного:

- адаптироваться в меняющихся жизненных обстоятельствах;
- самостоятельно приобретать необходимые знания, уметь применять их на практике для решения разнообразных возникающих проблем;
- уметь видеть проблемы, критически их осмысливать, находить пути их рационального решения, используя современные технологии;
- осознавать, что приобретенные знания могут быть применены в окружающей действительности;
- быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить; принимать нестандартные решения;
- грамотно работать с информацией;
- уметь делать выбор в ситуации возникновения противоречивости идей и представлений;
- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать коллективно в различных областях, предотвращая конфликтные ситуации, находя компромиссные решения;
- самостоятельно работать над интеллектуальным развитием собственной нравственностью, совершенствованием своего культурного уровня.

Создание условий для успешной самореализации подрастающего поколения – задача, выполняемая при совместной целенаправленной деятельности отдельного учителя, всего педагогического коллектива, родителей и самого учащегося, обладающего мотивацией саморазвития собственной личности. Достичь результативности в воспитании успешности ученика можно в условиях сотрудничества, сотворчества всех участников

образовательного процесса.

Цель моей профессиональной деятельности я вижу в формировании социально деятельной, творчески мыслящей личности с осознанной гражданской позицией; личности, способной к восприятию и **интерпретации** интеграции полученной информации в различных сферах социальной жизни: политической, экономической, культурной, бытовой. Как учитель музыки, как классный руководитель, я работаю над проблемой: «Создание условий для успешной самореализации личности школьника». Решение данной проблемы средствами предметов эстетического цикла позволяет формировать у учащихся культурологическое мировоззрение. Через приобщение к искусству и внеклассную деятельность стараюсь донести красоту, самобытность, культурное наследие нашей Родины. Одной из важнейших задач нравственного воспитания считаю формирование такой личности, у которой будет выработана потребность существования в гармонии не только с самим собой, но и в едином социуме, представленном яркой палитрой национальностей, вероисповеданий, мировоззрений.

24 года работаю предмет назывался пение он не сразу так стал называться пели хором, потом стали изучать жанры революционер он в обычной школе создал концепцию на оносновб связи музыки с другими искусствами, опера, балет , вспомните Аполлона и его 9 муз нет ниодной музыкальной музыка как неотъемлимая часть всех видов искусств, йчас мы понимаем как . из чего состоит муз произведение революция это учебник на межпредметныхсвязях музыка как предмет искусства

Разработка стандартов второго поколения призвана способствовать решению и более глобальной задачи — задачи развития человеческого капитала.

Существенно раскрепостив образование, мы так и не дали ему ориентиров развития, не помогли преодолеть кризисные явления, а в ряде случаев усугубили их. Образовательные **стандарты нового поколения призваны задать ориентиры, определяющие целевые установки осуществления общего образования; стать фундаментом реформы общего образования**, одновременно сохраняющей достоинства и конкурентные преимущества российской школы и отвечающей новым потребностям.

Выдвижение задач развития отечественного образования в разряд национальных приоритетов как нельзя лучше отвечает данной задаче. Система образования — сфера жизни общества, в которой в той или иной мере представлены интересы абсолютного большинства населения страны. Общее образование составляет основу системы, включает Индивидуальные потребности личности (семьи) в области общего образования интегрируют потенциал личностной, социальной и профессиональной успешности обучающихся.

Безопасный и здоровый образ жизни — следование принципам безопасного и здорового образа жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений.

Развитие человеческого капитала — подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в свободной демократической стране в условиях информационного общества и

рыночной экономики.

Конкурентоспособность — фундаментальная общекультурная подготовка как база профессионального образования, прикладная и практическая ориентация общего образования.

Это означает, что в основе стандарта должен лежать новый тип взаимоотношений между личностью, обществом и государством, который в наиболее полной мере реализует права человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений покоится на принципе взаимного согласия личности, общества и государства в формировании и реализации политики в области образования, что с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств (договоренностей), в рамках которых только и возможен прогресс в области образования. Таким образом, стандарт — общественный договор, включающий баланс взаимообязательств и баланс 1.2. Сущностные характеристики государственных образовательных стандартов второго поколения

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения должна стать их ориентация на результат образования, реализованная на недекларативном уровне.

Ориентация образовательных стандартов на результат делает понятие результата образования принципиальным элементом концепции. Понимание результата зависит от той парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. Стандарты первого поколения созданы в рамках «знаниевой» парадигмы, в которой целью образования становится передача учащемуся определенной суммы знаний, а главным элементом образовательного процесса — репродукция этих знаний. Этим объясняется ведущая роль Обязательного минимума содержания образовательных программ в конструкции этих стандартов.

В отечественной психолого-педагогической науке глубоко разработана альтернативная деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения способов деятельности.

Если приоритетом общества и системы образования является способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат образования «измеряется» опытом решения таких задач.

Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т. п. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат нетрадиционно — в терминах «надпредметных» способностей, качеств, умений.

Актуализация деятельностного подхода при разработке концепции стандартов общего образования второго поколения обусловлена тем, что его последовательная реализация повышает эффективность образования по следующим показателям:

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области;
- возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры теоретических знаний;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению у обучаемых;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития.

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах ключевых задач и способов действий, которые должны быть положены в основу выбора и структурирования содержания образования.

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и

в совокупности определяет результат общего образования:

Личностное развитие — развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств.

Социальное развитие — воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений, освоение основных социальных практик.

Общекультурное развитие — освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.

Интеллектуальное развитие — развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования.

Коммуникативное развитие — формирование способности и готовности свободно осуществлять общение на русском, родном и иностранных языках, овладение современными средствами вербальной и невербальной коммуникации.

Соответственно в рамках деятельностной парадигмы результаты общего образования должны быть прямо связаны с направлениями личностного развития и представлены в деятельностной форме.

Это, в частности, означает, что результаты общего образования не обязательно должны быть выражены в предметном формате и могут иметь характер универсальных (метапредметных) умений. В этом проявляется тенденция усиления общекультурной направленности общего образования, универсализации и интеграции знаний.

Создание условий постоянного повышения качества образования для полноценного развития личности, продолжения образования, интеграция личности в национальную и мировую культуру.

СТАНДАРТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема развития мышления во время обучения занимает особое место в школьной практике. Школьник учится думать и думает, участь: там, где нужно найти ответ на вопрос, что-то понять, и начинается мышление.

Среди факторов, активно влияющих на процесс обучения, ведущая роль принадлежит сформированным приемам мыслительной деятельности, которые, в свою очередь, став активными способами учебной работы, помогают достигать новых уровней знаний.

Если ученик умеет анализировать, выделять главное, это значит, что он сумеет выполнить задание конструктивного и творческого характера, подняться от репродукции к творчеству. Развитие мышления - это изменение его содержания и форм, которые образуются в процессе познавательной деятельности ученика. В психологии обычно рассматриваются три вида мышления:

- 1. Практически-действенное.**
- 2. Наглядно-образное.**
- 3. Словесно- логическое.**

Самым ранним (у ребенка до 3 лет) является практически-действенное.

В 4-7 лет развивается наглядно-образное. В первые годы обучения в школе происходит развитие словесно-логического (понятийного) мышления. У школьников среднего и старшего возрастов этот вид мышления становится особенно важным: задача решается в словесной форме, образуются и используются наиболее отвлеченные понятия, создаются различные алгоритмы решений и т. д.

В процессе развития мышления предшествующий вид не отбрасывается последующим. Каждый вид продолжает и дальше развиваться и совершенствоваться.

При этом утверждается, что формирование определенных качеств мышления на одном предмете в известной мере способствует общему развитию мышления обучаемых.

Из связи между уровнем мышления в специальных областях и уровнем мышления вообще вытекает правомерность постановки вопроса о развитии мышления учащихся при усвоении какого-либо одного предмета. Это, однако, не означает, что развитие мышления при изучении, например, геометрии формирует все те качества мышления, которые необходимы для усвоения музыки или истории. Каждый предмет вносит в процесс формирования определенный вклад. На различных ступенях развития школьников существенно меняется значение предметов для формирования их мышления. Также очевидным представляется и то, что успешные результаты в развитии общих мыслительных операций могут быть достигнуты на материале любых учебных предметов, если ведется целенаправленная работа, когда учитель-предметник не только использует рекомендации психологов, но и учитывает специфику их применения в зависимости от содержания учебного материала.

Основным путем успешного формирования мышления является выполнение различных познавательных задач и заданий, в процессе решения которых развивается умение ученика из множества разнообразных связей выделить нужную, объяснить ее значимость в данной ситуации.

Одной из главных задач является формирование и совершенствование мыслительных операций на базе усвоенных и усваиваемых знаний фактического материала и начальных умений пользоваться

этими мыслительными операциями.

Развивать мышление - это значит:

1. Развивать все виды и формы мышления - практически-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое; эмпирическое и теоретическое; разумно-рассудочное; продуктивное и репродуктивное - и стимулировать процесс перерастания их из одних в другие.

2. Формировать и совершенствовать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию и др.),

3. Развивать умения выделять существенные свойства предметов от несущественных; находить главные связи и отношения, делать правильные выводы из фактов и проверять их; доказывать истинность своих суждений и опровергать ложные умозаключения; излагать свои мысли определенно, последовательно, непротиворечиво и обоснованно.

4. Выбатывать умения осуществлять перенос операций и приемов мышления из одной области в другую; делать обоснованные выводы.

Большое значение в развитии мышления учащихся имеет ориентация их на логически правильные ответы.

Способы активизации мыслительной деятельности на уроках музыки различны. Рассмотрим их на примере такой части урока, как задания (письменные и устные).

Формы работы: индивидуальная (карточки), групповая, фронтальная.

1. *Узнать инструмент* по рисунку, назвать, дать характеристику (духовой, ударный, струнный, струнный смычковый.)

2. *Выбрать* среди рисунков музыкальных инструментов те, которые изображают:

а) духовые,

б) струнные,

в) ударные,

г) русские народные, и. т. д.

3. *Сравнить* по рисунку: скрипка- балалайка, установив

а) общие признаки (музыкальные инструменты, струнные)

б) различие (балалайка - струнный щипковый, скрипка - струнный смычковый; у каждого инструмента - свой тембр; внешние признаки - форма, расположение по отношению к корпусу исполнителя во время игры)

арфа - гусли

труба - рожок

ложки - барабан и т. д. (в дальнейшем рисунки заменить словами.)

песня - пьеса

песня - романс

концерт - симфония

куплет - припев

- колыбельная – частушки.

В звучащем варианте:

"Вальс" Штрауса - "Вальс" Шопена

"Рондо" Моцарта - "Лакримоза" Моцарта.

4. *"Лишнее слово"*

а) гобой, флейта, рожок, труба, саксофон.

б) баян, аккордеон, гармонь, фортепиано.

в) пианист, трубач, флейтист, композитор, гитарист.

г) вальс, полька, шимми, фокстрот, марш

д) симфония, песня, пьеса, соната.

Соотнести: - с именем композитора.

а) портрет,

б) фрагмент его биографии,

в) фрагмент истории создания произведения,

г) фрагмент литературного произведения, положенного в основу музыкального.

6. *Диктант* (письменно):

Композитор, дирижер, пианист, опера, рапсодия, прелюдия, фагот, болеро, балет, арфа.

Задание к диктанту:

а) объяснить значение подчеркнутого слова.

б) пронумеровать определяемые слова (учитель объясняет каждое слово, не называя его).

7. Какие музыкальные произведения, звучавшие на уроках, напоминают эти иллюстрации?

Зимний пейзаж -----> (Концерт для скрипки с оркестром "Времена года" А. Вивальди).

Одинокая фигура молящегося -----> ("АВЕ МАРИЯ" Шуберта).

Изображение гнома, Бабы-Яги -----> ("Гном", "Баба-Яга" М.П. Мусоргского).

"Царевна Лебедь" Врубеля -----> (Опера Н. А. Римского-Корсакова. "Сказка о царе Салтане").

8. *Продолжить ряд:*

а) органист, трубач ... (профессии музыкантов - исполнителей).

б) виолончель, гусли... (струнные, без деления на струнные и струнные смычковые)

в) Моцарт, Чайковский... (фамилии композиторов, без деления на отечественных и зарубежных).

9. *Сгруппировать:*

Мануалы, контрабас, трубоч, флейта, кафедра, кларнет, хор, барабан, домра, фасад, трубы, органист, оркестр, ложки, песня, соната. (Признаки определяет учитель, в дальнейшем сами ученики).

10. *Составить логическую пару слов:*

а) гармонь - баян ("родственники"), гармонь - балалайка (русские народные инструменты),

б) песня - куплет (часть песни), песня - хор (хоровое исполнение песни)

в) дирижер - оркестр (руководитель)

г) Бах - орган (автор многочисленных произведений для органа) и т.д.

11. *"Базовое слово":*

Мусоргский М.П.

XIX век.

русский композитор.

пьеса " Гном ".

пьеса " Богатырские ворота ".

цикл " Картинки с выставки " и. т. д. (закрепление пройденного материала).

12. *Поставить слова, определяющие жанр:*

а) " Щелкунчик " (балет),

б) " Снегурочка " (опера),

в) " Елочка " (песня),

г) " Медведь " (пьеса).

13. *Доказать:*

а) песня = полифоническое произведение

(при каких условиях может существовать это утверждение ? если песня

будет многоголосной, значит не сольной, а хоровом варианте звучания).

б) песня - = пьеса (привести пример).

14. *Допишите слово:*

Барбаритон. Фа. фагот. Ророжок. ОРркестр и т.д. 15. *"Звучащая викторина"*: определить по фрагменту -

а) тип оркестра,

б) тип хора,

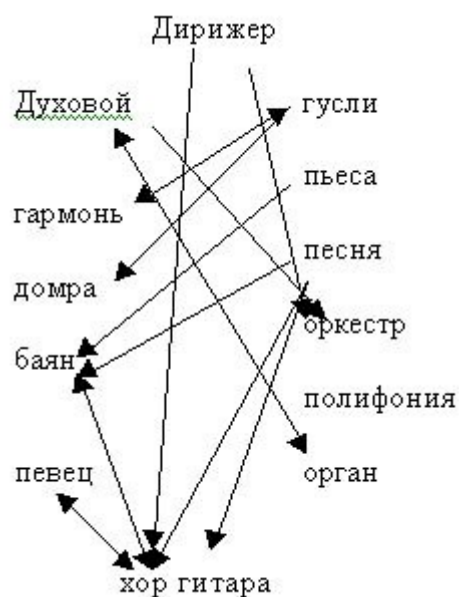
в) инструмент,

г) солирующий инструмент,

д) жанр - назвать произведение и автора.

16. *Установить возможные логические связи:*

(Акцент на правильно сформулированный ответ).

17. Ассоциативная форма мышления (при повторении пройденного материала)

Назвать (записать) 5 - 6 слов. Орган: ... (трубы, день рождения, Бах, полифония, кафедра, " король " инструментов).

Песня: (соло, хор, оркестр, характер, концерт, ансамбль).

18. "Свернуть":

Колыбельная, частушки, солдатские, трудовые, обрядовые - виды русских народных песен.

19. "Развернуть":

Музыкальные инструменты: духовые, ударные, струнные, народные.

20. Анализ музыкального произведения: - по предложенному учителем плану:

а) характер.

б) жанр.

в) музыкальный образ.

г) исполнение: бас + смешанный хор, сопровождение - оркестр.

21. *Различные головоломки, ребусы, шарады, софизмы* (гибкость, критичность мышления):

Бокал -----> вокал.

Репетиция симфонического оркестра. Входит опоздавший балалаечник ... Как поведет себя дирижер? Сделает замечание? Сделает вид, что не заметил? (Нереальная ситуация ... В составе симфонического оркестра нет группы балалаек)

22. *Вопросы*, которые можно использовать в устной или письменной работе:

В каком литературном произведении употребляется музыкальное слово, обозначающее ансамбль из четырех исполнителей?

Кого из композиторов называли "королем" вальса?

Мне музыка не понравилась - значит, это плохое музыкальное произведение ... " Правильно ли это утверждение?

Мода на Баха, мода на Моцарта Возможно ли это?

Опера - спектакль, где заняты, (певцы, музыканты, художники, гримеры, осветители,....)

- Назовите инструменты, изображающие удары грома, звучание пастушьего рожка в песне Леля? (Опера Н.А. Римского-Корсакова "Снегурочка").

- Кто из выдающихся русских композиторов был:

морским офицером?

ученым, химиком?

В каких операх героями стали реальные исторические лица?

Кто из друзей А.С. Пушкина был композитором?

Перечислите: какие пьесы входят в цикл М.П. Мусоргского " Картинки с выставки"?

В музыке какого “ из трех чудес” (Опера Н.А. Римского-Корсакова “Сказка о царе Салтане”) звучит мелодия русской народной песни?

Перечислите жанры вокальной музыки.

Создатель оркестра русских инструментов.

Чем отличается в любой песне куплет от припева?

Сочинять в момент исполнения, это значит...

Симфоническое произведение, посвященное защитникам Ленинграда?.

Инструменты русской православной церкви?

Танец, предшественник вальса?

- А. Хачатурян и М. Лермонтов. Что объединяет эти два имени?

- В каких литературных произведениях запечатлены сцены бала?

Назовите джазовые танцы ...

Умения и навыки сравнивать факты или явления, проводить анализ, формулировать выводы, вычленять идеи и закономерности, вести наблюдения, устанавливать логические связи, обобщать, делать выводы и т.д. образуются и совершенствуются при восприятии нового материала, осмысливании обобщений и систематизации знаний, закреплении и повторении учебного материала. Если ученик глубоко осознает смысл полученных знаний, значит, он понимает характер связи между ними, отличает существенные связи от несущественных, усматривает процесс становления и проявления этих связей, умеет доказывать истинность знаний и применять их на практике.

Список литературы

1. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. М: Арена, 1994.
2. Коротяев Б, И, Учение - процесс творческий. М. : Просвещение, 1989.
3. Паламарчук В. Ф. Школа учит мыслить. М.: Просвещение, 1987.

4. Поспелов Н. Н., Поспелов И. Н. Формирование мыслительных операций у старшеклассников. М.: Педагогика, 1989.

5. Сизова Л. С. Теоретические основы методики музыкального воспитания в школе. М.: Институт практической психологии, 1997.

6. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога. М.: Просвещение, 1987.

Влияние музыки на психоэмоциональное состояние человека

Строгова Наталья Владимировна, учитель музыки

Статья отнесена к разделу: [Преподавание музыки](#), [Школьная психологическая служба](#)

Объявление

С 26 марта по 23 апреля 2008 года состоялся Первый интернет-марафон учебных предметов для учителей всей страны. [Материалы читайте и смотрите на нашем сайте](#).

Музыка – феноменальное явление. Её взаимоотношения с человеком удивительны. Мелодичные звуки вершат чудеса – в человеке пробуждается, преобразуется душа, меняются состояние, настроение... По прошествии какого-то времени зал наполняется некой единой атмосферой, поскольку музыка роднит, объединяет людей. Музыка властвует над нашими эмоциями. А эмоции, оказывается, даже побеждают физическую боль.

Узбекский учёный Мирзакарим Норбеков установил: здоровье зависит от эмоционального центра человеческого организма. Он подчёркивает: "Хаос не в мире, он внутри нас". И именно музыка побеждает этот хаос, гармонизирует эмоциональную сферу человека.

"Музыка, ее первый звук, родилась одновременно с творением мира", – так утверждали древние мудрецы. Все древнейшие учения земных цивилизаций содержат в себе подобные утверждения и опыт воздействия музыки на животных, растения и человека.

Пифагор учился музыке в Египте и сделал музыку предметом науки в Италии. Получив сокровенные знания о божественной теории музыки, Пифагор основал науку о гармонии сфер, утвердив музыку как точную науку. Известно, что пифагорейцы пользовались специальными мелодиями против ярости и гнева. Они проводили занятия математикой под музыку, так как заметили, что она благотворно влияет на интеллект.

Аристотель также утверждал, что с помощью музыки можно определенным образом влиять на формирование человека, и что музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души.

Великий врачеватель древности Авиценна называл мелодию "нелекарственным" способом лечения наряду с диетой, запахами и смехом.

В III в. до н.э. в Парфянском царстве был выстроен специальный музыкально-медицинский центр. Здесь музыкой лечили от тоски и душевных переживаний.

Древние трактаты утверждают: Вселенная звучит, но привычный человеческий слух не улавливает небесных звучаний. Их воспроизводит музыка – отражение космической гармонии. Человек, как часть Вселенной, настраиваясь посредством прекрасных мелодий на гармонические звучания Космоса, обретает духовные силы и физическое здоровье.

Особого расцвета музыкальная стимуляция трудовых процессов и различных физических упражнений достигает в античной Греции. В понимании древних греков музыка была составной частью философии, поэтому интерес к ней проявляли почти все греческие философы. Идеал воспитания древние греки видели в так называемой калокагатии, под которой понималась неразрывная совокупность прекрасных физических, моральных и духовных качеств. Согласно этому принципу от каждого свободного гражданина требовалась необходимая психофизическая соразмерность, т.е. сильное, тренированное тело и одновременно определенное духовное развитие и моральная чистота. И музыке как одухотворяющему, связующему началу в этом социальном процессе отводилась весьма важная роль.

Музыка воспитывала, помогала и облегчала жизнь греку во многих житейских ситуациях, она была одним из основных предметов его занятий в палестре, активизировала его деятельность в спортивных тренировках и состязаниях, услаждала его душу на отдыхе и в пиршествах с друзьями. В своем трактате "Политика" Аристотель констатирует: "Важнейшими предметами обучения являются для греков грамматика (чтение и письмо), гимнастика" музыка и иногда рисование... Предки наши поместили музыку в число общеобразовательных предметов потому, что сама природа стремится доставить нам возможность не только правильно направлять свою деятельность, но и прекрасно пользоваться нашим досугом".

Как видите, в отличие от нас для древних греков музыка являлась, прежде всего, активным стимулятором выполняемой под нее деятельности и только потом средством приятного отдыха и праздного развлечения.

В связи с этим сведения о прикладном использовании музыки в самых разных видах деятельности человека сообщаются также в произведениях Платона, Аристотеля, Пиндара, Страбона, Лукиана, Архилоха, Аристофана, Эсхила, Гесиода, Вергилия, Плутарха и других всемирно известных античных авторов.

Эти представления, весьма разумно интегрировавшие гуманитарные достижения своего времени, стали на несколько последующих столетий основополагающими ориентирами для всего античного общества.

С 1969 года в Швеции существует музыкально-терапевтическое общество. Благодаря сотрудникам этой организации стало известно всему миру, что звуки колокола, содержащие резонансное ультразвуковое излучение, за считанные секунды убивают тифозные палочки, возбудителей желтухи и вирусы гриппа. Но еще академик Б.В. Асафьев рассматривал колокольный звон и его типы как особую сферу народной музыки.

Западные учёные, проведя многочисленные исследования и эксперименты, пришли к убеждению:

некоторые мелодии действительно обладают сильным терапевтическим эффектом. Духовная, религиозная музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит чувство покоя. Если сравнивать музыку с лекарствами, то религиозная музыка – анальгетик в мире звуков, то есть она облегчает боль. Пение весёлых песен помогает при сердечных недугах, способствует долголетию. Но самый большой эффект на человека оказывают мелодии Моцарта. Этот музыкальный феномен, до конца ещё не объяснённый, так и называли – “эффект Моцарта”. Медики установили, что струнные инструменты наиболее эффективны при болезнях сердца. Кларнет улучшает работу кровеносных сосудов, флейта оказывает положительное воздействие на лёгкие и бронхи, а труба эффективна при радикулитах и невритах.

Начиная с XIX века, наука накопила немало жизненно важных сведений о воздействии музыки на человека, полученных в результате экспериментальных исследований. Научно доказано, что музыка может укреплять иммунную систему, приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ и, как следствие, активнее идут восстановительные процессы. В начале XX века было экспериментально доказано, что музыкальные звуки заставляют вибрировать каждую клетку нашего организма, электромагнитные волны воздействуют на изменение кровяного давления, частоту сердечных сокращений, ритм и глубину дыхания. Не случайно в современной медицине всё большее распространение получает наряду с фитотерапией и арттерапией музыкотерапия. Речь идёт о восстановлении здоровья человека при помощи занятий музыкой.

В московском центре “Эйдос” музыкальная терапия используется для лечения сахарного диабета, так как было установлено, что между уровнем сахара в крови и психическим состоянием существует прямая связь. Таким образом, изменяя и регулируя своё психическое состояние, человек может изменять уровень сахара в крови. В этом большую помощь оказывают звуки природных шумов: прибоя, пения птиц, рокота океанических волн, раскатов грома, шума дождя. Исследования центра под руководством М.Лазарева показали, что музыкальные вибрации оказывают благотворное влияние на весь организм, особенно на костную структуру, щитовидную железу, массируют внутренние органы, достигая глубоко лежащих тканей, стимулируя в них кровообращение. Музыка повышает способность организма к высвобождению эндорфинов – мозговых биохимических веществ, помогающих справляться с болью и стрессом.

Особенно интенсивно изучается влияние музыки в последние десятилетия. Эксперименты ведутся в нескольких направлениях, таких как:

- влияние отдельных музыкальных инструментов на живые организмы;
- влияние музыки великих гениев человечества, индивидуальное воздействие отдельных произведений композиторов;
- воздействие на организм человека традиционной народной музыки.

Следует подчеркнуть, что в России музыкотерапию Минздрав признал официальным методом лечения в 2003 году. Факт остаётся фактом: музыкотерапия в мире становится признанной наукой. Более того, в целом ряде западных вузов сегодня готовят профессиональных докторов, лечащих музыкой. Россия так же взяла на вооружение этот опыт. При Музыкальной академии имени Гнесиных создано отделение музыкальной реабилитации. Отделение музыкотерапии и реабилитации успешно работает и в Российской академии медицинских наук. Педагогам – музыкантам необходимо идти в ногу с актуальными тенденциями в науке. Музыкальная терапия вместе с арттерапией, то есть терапией средствами изобразительного искусства, может стать эффективным методом лечения школьных неврозов, которые сегодня всё больше поражают учащихся, как в процессе получения образования, так и в современной жизни вообще.

Музыка существует в нашей жизни как живое знание и представление человека о самом себе, как средство самопознания и самовыражения. Восприятие и понимание музыки заключается в ощущении её связками, мышцами, движением, дыханием. Используя классическую музыку в целях музыкальной терапии, не следует забывать, что среди произведений современной лёгкой музыки, в том числе

среди джаза и рока, можно найти немало таких, которые могут быть использованы в терапевтических целях.

Музыка как, пожалуй, никакое другое искусство, может влиять на настроение, создавать его. Все музыкальные произведения можно условно разделить на активизирующие, тонизирующие и расслабляющие, успокаивающие. Восприятие музыки тесно связано с умственными процессами, то есть требует внимания, наблюдательности, сообразительности. Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует на общее состояние всего организма, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.

В.М.Бехтерев, подчеркивая эту особенность, доказал, что если установить механизмы влияния музыки на организм, то можно вызвать или ослабить возбуждение.

Наблюдая за поведением детей на уроках, мне хотелось проанализировать воздействие отдельных музыкальных произведений на психоэмоциональное состояние школьников. Но перед этим я просмотрела расписание уроков в различных классах, предшествующих моему предмету, и выяснила, что ими являются такие предметы, как русский язык, литература, чувашский язык, иностранный язык, математика, история и даже физкультура. Представляете, как трудно мобилизовать детей после такого урока? Возбужденные они приходят в класс и им необходимо настроиться на совершенно другой урок – урок искусства, где царит соразмеренность и спокойствие.

Мои наблюдения и анализ результатов показывают, что музыка, зачастую сопровождаемая просмотром репродукций произведений изобразительного искусства, прослушивание записей “звучащей” природы положительно влияют на психоэмоциональное состояние. Здесь учитель выступает в роли терапевта, которому нужно поставить правильный диагноз.

Ребятам 5 класса была предложена работа, где они должны были написать о своих чувствах, которые вызывает у них прослушиваемое музыкальное произведение Э.Грига “Утро”. Ниже приведена таблица, где мы можем увидеть – какие предметы предшествовали предмету “Музыка”.

КлассПредмет до музыки5 “А”Литература5 “Б”История5 “В”Физическая культураРаботы ребят из 5 “А” класса были более романтичны, глубоки и изобразительны по своему содержанию, так как предыдущий урок настроил их на положительные эмоции. Чуть суховаты были работы следующего класса, который до этого побывал на истории, где царят четкость и лаконичность. 5 “В” класс потряс меня разнообразием своих работ. Некоторые учащиеся не смогли сразу переключиться с одного вида деятельности (физические упражнения) на эмоциональное восприятие музыки. Поэтому в связи с вышесказанным делаем вывод о том, что нельзя после уроков физической культуры в расписании ставить урок музыки. Но для опытного учителя это, конечно, не помеха. Ведь не зря мы сказали выше, что учитель терапевт, который ставит правильный диагноз и назначает правильное лечение. Но большинство ребят справились с заданием, ведь перед началом восприятия музыкального произведения мне пришлось чуть по-другому построить свою тактику ведения урока, нежели в других классах.

С ребятами пятых же классов была проведена ещё одна экспериментальная работа, целью которой было: выявить настроение детей посредством арттерапии и музыкотерапии. Ребята выражали свои чувства, которые они ощущали, слушая музыкальное произведение Н.А.Римского-Корсакова “Океан – море синее”. По тематике работы получились разнообразными. Ребята рисовали посредством красок море, природу, портрет человека или сказочного героя.

КлассКол-во человек в классеМореПриродаПортретДругое5 “А”251011225 “Б”281012245 “В”28111034По результатам наблюдения делаю вывод: все работы учащихся имели эмоциональную направленность, которую они выразили в своих рисунках.

С ребятами 6 класса была проведена творческая работа по произведению Понкелли “Вальс часов” из оперы “Джоконда”, где посредством красок учащиеся должны были выразить своё отношение к музыкальному отрывку. Прослушав его, ребята выбрали определённые цвета красок и попытались передать настроение в красках. Работы получились очень интересные.

Класс Кол-во человек в классе Светлые тона Тёмные тона 7 “А” 332767 “Б” 28253 Выбрав тёмные цвета, возможно, у ребят было плохое настроение или какие-либо неприятности, а ребята, выбравшие светлые тона, поразили меня разнообразием “услышанных” образов.

Класс Кол-во человек в классе Животные Люди Природа Необычное Разное 7 “А” 335711737 “Б” 28381322 Так как музыка обладает сильным эмоциональным воздействием на психоэмоциональную сферу человека, то она может служить немедицинским лекарством от различных эмоциональных расстройств. Школьники в течение всего дня подвержены различным эмоциональным воздействиям: перевозбуждение, беспокойство, эмоциональное расстройство. Поэтому на уроках в качестве прослушиваемого произведения можно использовать различные музыкальные произведения, способствующие регулированию эмоционального состояния школьников. Список некоторых произведений я предлагаю вашему вниманию (см. [Приложение](#)). Эти произведения я выбрала из музыкального центра “Эйдос”, который занимается проблемой воздействия музыки на психоэмоциональное состояние человека.

Всем известно, что музыка оказывает лечебное воздействие, но не всякая и не на всех. Например, под воздействием классической музыки улучшается рост растений, даже удои молока у коров. Она благотворно влияет на плод у беременных женщин. Ведь классика – это отобранное веками лучшее, что есть в человеческой культуре. То же можно сказать и о народной музыке, только её “история” уходит корнями в глубокую древность.

А вот что касается некоторых современных направлений в музыке, они воздействуют на психику человека явно негативно. Например, Dark Wave, возникшее совсем недавно ответвление готического стиля, пробуждает в человеческой душе первобытные страхи. Известны современные музыкальные направления, вызывающие у слушателей сильную агрессию. Если на концерте солист в состоянии экстаза, например, порезал себя стеклом, то некоторые считают это высшим проявлением “искусства” энной группы. Классика же, как и здоровая пища, противостоит вышеупомянутым музыкальным наркотикам.

Библиографический список

1. Балашова С.С., Шенталинская Т.С. Музыкальный фольклор и школа // Спутник учителя музыки / Сост. Челышева Т.В. М.: Просвещение, 1993.
2. Едунов С.М., Праслова Г.А. Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития отечественного музыкального образования: история и современность. СПб.: СПб ГУМП, 2001.
3. Жавинина О., Зац Л. Музыкальное воспитание: поиски и находки // Искусство в школе. 2003. № 5.
4. Кезина Л. А про надомников забыли... // Учительская газета. 2004. 20 апреля.
5. Кириллова А.В. Региональный аспект художественно-эстетического образования: проблемы и находки. Мурманск: НИЦ “Пазори”, 2004.
6. Киселева П. В тональности до-мажор // Учительская газета. 2004. 2 марта.
7. Маркус Л.И., Никологородская О.А. Излечивает гнев и заполняет время // Сделай сам. 1990. № 3.
8. Молчанова Т.К., Виноградова Н.К. Составление образовательных программ. М.: Перспектива, 2004.
9. Назарова Л.Д. Фольклорная арттерапия. СПб.: Речь, 2002.
10. Науменко Г.М. Фольклорная азбука // Молодежная эстрада. 1999. № 4.
11. Овчинникова Т. Музыка для здоровья. СПб.: Союз художников, 2004.
12. Седунова Л.М. О современных тенденциях развития общего музыкального образования // Музыка в школе. 2004.
13. Смирнов В.А. Музыкальная валеология в системе школьного образования // Ребенок и Север: проблемы сохранения здоровья и создания эффективной образовательной среды: Сборник докладов и тезисов выступлений, 25-27 марта 2003 г., МОИПКРО. Мурманск: НИЦ “Пазори”, 2004.

14. Тютюнникова Т.Д. Уроки музыки: Система обучения К. Орфа. М.: Астрель, 2000.
15. Шанских Г. Музыка как средство коррекционной работы // Искусство в школе. 2003. № 5.
16. Яковенко Т.Е. Музыка и здоровье человека: Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". М.: Первое сентября, Чистые пруды, 2004.

Воспитание в учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры

Шакурова Лилия Рифовна, учитель музыки

Статья отнесена к разделу: [Преподавание музыки](#)

Объявление

С 26 марта по 23 апреля 2008 года состоялся Первый интернет-марафон учебных предметов для учителей всей страны. [Материалы читайте и смотрите на нашем сайте.](#)

*“Музыкальное воспитание –
это не воспитание музыканта,
а прежде всего человека”.*

В.А. Сухомлинский

На современном этапе наиболее остро ощущается социальная потребность в воспитании человека, обладающего свободным духом, независимостью и личной ответственностью. Будучи проводником музыкальной культуры, я как учитель музыки и чувствую себя ответственным за музыкальное воспитание учащихся.

Процесс личностного становления ребенка не должен сводиться к развитию отдельных качеств ребенка (интеллектуальных, физических и других), поэтому моя педагогическая концепция основана на развивающем обучении, способствующем воспитанию в учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры и гармонично развитой личности. Все дети соприкасаются с миром прекрасного, и в идеале, каждый школьный предмет должен эстетически воспитывать, раскрывая красоту и целесообразность окружающего мира. В воспитании духовной культуры и нравственного облика учащихся особенно велика роль уроков музыки, с наибольшей силой воздействующей на эмоциональный мир школьника и облагораживающей его душу.

Цели, которые перед собой ставлю:

1. Развивать у детей творческие способности.
2. Активизировать, стимулировать, направлять процесс мышления учащихся.
3. Способствовать формированию у школьников умений и навыков выразительного исполнения музыки.
4. Развивать умение давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать свое мнение.
5. Воспитывать интерес, любовь и уважение к музыкальной и общей культуре народов мира.
6. Научить обобщать жизненно-музыкальные впечатления учащихся на основе восприятия фольклорного творчества народов мира.

7. Научить детей корректировать свое психологическое состояние, прививать чувство ответственности за свое здоровье и учить управлять им.
8. Способствовать формированию у школьников положительной мотивации, стойкого интереса к процессу обучения.

В своей работе, независимо от того, в каком направлении она идет, опираюсь на такие педагогические принципы, как:

- уважение к личности ребенка;
- признание права ребенка на ошибку;
- опора на их знание и интерес, получаемые вне школы;
- объективность в выведении оценок, признание того, что не все дети в музыке талантливы, но полюбить музыку могут все;
- воспитать в них потребность общаться с музыкой;
- справедливость;
- сохранение здоровья детей.

В целях формирования у учащихся любви и понимания музыки во всем ее богатстве ее форм и жанров, т.е. воспитания в учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, стремлюсь увлечь учеников всем тем, что люблю сама, хочу, чтобы мои ученики с удовольствием приходили ко мне на уроки и в чем-то были похожи на меня. Ученики для меня во многом соратники, собеседники, друзья – люди, с которыми мне бесконечно интересно.

Всем известно, какое сильное эмоциональное воздействие оказывает на нас музыка. Медики разных стран не только признали благотворное влияние музыки на психоэмоциональное состояние человека, но и создали специальное направление – музыкотерапия. Музыка – это не только развлечение, но и хорошее средство для воспитания психически здоровых людей. Поэтому я как учитель музыки стремлюсь, чтобы на моих уроках дети не только нравственно обогащались, но и физически становились здоровыми. Для этого я использую специальные дыхательные упражнения, развивающие певческое дыхание и способствующие развитию легких. Все это благотворно влияет на здоровье детей. В начальных классах на каждом уроке выделяется определенное количество времени (3-5 минут) для проведения физкультурной разминки, которую ребята проводят сами. Такие разминки не только дают возможность детям отдохнуть, расслабиться, но и укрепить здоровье. Каждый учитель, независимо от преподаваемого предмета, должен понимать, что здоровье его учеников в существенной мере зависит от него самого. И поэтому я стремлюсь, чтобы дети на моих уроках духовно и музыкально обогащались, становились здоровее не только душой, но и телом.

Мое педагогическое кредо – воспитывает все: одежда, аудитория, выражение лица (мимика), речь, артистизм педагога. При работе с детьми эффективным считаю применение артпедагогики, методы которой помогают ребенку найти себя, свою индивидуальность, оригинальность. Так, после знакомства с каким-либо музыкальным произведением, его прослушиванием и тщательным обсуждением, я задаю ребятам такое домашнее задание, как, например: нарисовать к этому произведению рисунок или написать сочинение “Мое музыкальное впечатление”. Выполняя такие задания, ребенок творит, создает что-то свое, уникальное и тем самым выражает себя. Все это оставляет зримый след в жизни школьника (Приложение 1,2,3).

В своей работе я опираюсь на опыт педагогов-музыковедов, которые в своих музыкально-педагогических трудах отмечали особую значимость эмоционально-образной сущности музыки. Это Д.Е. Огороднов, Т. Ригина, Б.В. Астафьев, О.А. Апраксина, Ю. Б. Алиев, М.А. Румер и другие. За основу я принимаю методику, разработанную Д.Б. Кабалевским, важной особенностью которой является ее тематическое построение. Это создает условия для достижения цельности урока, единства всех составляющих его элементов, для достижения цельности уроков музыки – музыка и жизнь, помогает сформировать у школьников музыкальную культуру на основе целостного представления о музыкальном материале программы: например, в 4 классе в последней четверти

большое внимание уделяется знакомству с произведениями о весне, о природе (М. Равель “Восход солнца” из балета “Дафнис и Хлоя”; П. Чайковский “Песня жаворонка” из “Детского альбома”; Ф. Шопен “Весна” из сборника “Шесть польских песен” и другие).

Музыка и жизнь – это генеральная тема, своего рода “сверхзадача” моих уроков музыки. Стараюсь, чтобы эта тема пронизывала все занятия во всех звеньях с первого до последнего класса. Например, второе полугодие 5-го класса посвящено выяснению связей между музыкой и изобразительным искусством. Здесь необходимо достичь того, чтобы ребята почувствовали, что в каждом из них есть не только внутренний слух, но и внутреннее зрение (т.е. способность “внутри себя”, “мысленно” увидеть то, чего он глазами в данный момент не видит). Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития творческого воображения, которое необходимо человеку не только в искусстве, но и в любой области, в какой бы он ни работал. Для того, чтобы ребята уловили связь между музыкой и изобразительным искусством, мы вместе с учителем ИЗО проводим бинарные (интегрированные) уроки. Например, “Времена года” в произведениях Чайковского и Левитана”, “Образ Древней Греции”, “Башкирия моя” и другие. Эпиграфом к таким урокам служит высказывание Леонардо да Винчи “Музыка и живопись – это как сестры”.

В 4-м классе, когда мы изучаем тему “Музыка моего народа”, я ввожу в программу изучения этой темы региональный компонент, т.е. звучание национальной музыки башкирского народа, рассказы о башкирских композиторах, исполнителях, разучивание национальных песен как народных, так и композиторских. Это помогает сформировать у детей разных национальностей глубокий интерес и уважение к культурному наследию коренного населения Башкортостана. Например, в 3-м классе проводила интегрированный урок музыки и ИЗО на тему “Башкирское искусство”, где ученики познакомились с музыкальным и художественным наследием башкирского народа, получили начальные представления о характерных особенностях жанров башкирской народной музыки: узункюй, кыскакюй, кубаир, баит, такмак, мунажат.

Основой формирования музыкальной и духовной культуры школьников является восприятие музыки. В процессе восприятия музыки включается жизненный и музыкальный опыт школьников, относящийся к более широкой сфере музыкальных явлений. Это и опыт непосредственного переживания и размышления, формирующийся под воздействием музыкального искусства, и художественный опыт, связанный с исполнением музыки. Я как учитель музыки стремлюсь на уроках научить детей по-настоящему слышать музыку, размышлять о ней. Только тогда музыка может выполнить свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль. Моя задача состоит в том, чтобы все 45 минут урока создавали ситуацию, способную формировать состояние человеческого открытия мира музыки. Всю свою работу на уроке строю так, чтобы музыка переживалась ребятами, чтобы не было равнодушных глаз, нейтральных поз, жестов, лиц у тех, кто слушает и исполняет музыку.

Решению задачи формирования нравственно-эстетического отношения к музыкальным ценностям служит, например, метод проблемного обучения, который я стараюсь использовать на уроках музыки. Этот метод позволяет мне организовать на уроках дискуссии, развить музыкальное мышление ребят, их оценочные представления. Например, на уроке в 6 классе ученики обсуждали проблему, внесенную в программу в тему “В чем сила музыки?”. После прослушивания произведения “Рондо в турецком стиле” В.А. Моцарта, я предложила ребятам ответить на вопрос: “Чье произведение вы только что услышали?” Почти все ученики узнали имя композитора. Я в свою очередь попыталась проникнуть в основание такой оценки и задала им следующий вопрос: “Как вы узнали, что это произведение сочинил Моцарт?” И вот что ответили ребята: “Музыка Моцарта прозрачная, легкая, светлая и очень нежная”, “Мне сразу представились старые времена, когда жил Моцарт, звучание клавесина, мерцание свечей”, “Его музыка нежная и вдохновенная”. А дальше я рассказала ученикам, что думали о музыке Моцарта И.С. Тургенев, который сравнивал ее с звенящим ручейком, А.Г. Рубинштейн, который сказал так: “Вечный солнечный свет - имя тебе, Моцарт!” И когда я задала еще один вопрос: “А нам, современным людям, нужна ли музыка Моцарта?”, в классе началась дискуссия. Кто-то из ребят высказал мнение о том, что когда ему бывает плохо, то он может послушать музыку Моцарта, и его настроение изменится. А кто-то сказал, что будет слушать не Моцарта, а современную популярную танцевальную музыку. Класс разделился на два лагеря. Одни предпочли дискотеки, где нет ни Моцарта, ни Баха, ни Бетховена. Другие говорили, что нельзя только танцевать, что надо ходить и на концерты, чтобы слушать Баха и Моцарта. Некоторые ребята высказали мнение о том,

что современному человеку надоедает слушать только эстраду, ему нужны и Моцарт, и Бах. Подводя итоги дискуссии, я рассказала ученикам о замечательном русском дипломате Г.В. Чичерине, который написал книгу “Моцарт”. Особенно сильное воздействие на шестиклассников произвели слова о том, что Чичерин на одну высоту ставил служение Отечеству и исследование творчества великого австрийского композитора. Я прочитала притихшим ребятам слова из его книги : “Для меня Моцарт был лучшим другом и товарищем всей жизни, я ее прожил с ним, самым сложным и тонким, самым синтетическим из всех композиторов, стоявшим на вышке мировой истории, на перекрестке исторических течений и влияний”. И во время слушания “Маленькой ночной серенады” Моцарта чувствовалось, что музыка захватила всех.

Развитию самостоятельного оценочно-эстетического отношения ребят к музыке служат их “дневники музыкальных наблюдений”, с которыми мы работаем 2-й год. Такие “дневники” помогают мне проследить за тем, какую музыку слушают ребята дома и что о ней думают, как воспринимают ее. Хотя ведут их школьники не для учителя, а для себя. Многие ребята рисуют в дневниках, либо наклеивают в них репродукции картин известных художников. Творческое оформление дневниковых записей служит развитию музыкальных ассоциаций ребят, расширению их художественного кругозора. Я предлагаю ученикам не только отвечать на вопросы, но и написать дома рассказ об услышанной на уроке музыке. Например, написать рассказ о различии музыки Э. Грига “Утро” и симфонической картины М. Мусоргского “Рассвет на Москве-реке” из оперы “Хованщина”. Вот что можно прочитать о сравнении двух музыкальных картин: “Оба композитора показывают красоту природы, но по-разному. В музыке Э. Грига все становится красивым, а музыка М. Мусоргского тяжелая и мрачная. Прежде чем написать эту музыку, Григ, наверное, смотрел, как поднимается солнце, а затем выразил свои чувства в музыке “Утро”, Мусоргский своей музыкой передал не только пейзаж древней Москвы, а выразил тревогу за судьбу русского государства”. Посткоммуникативная (“последствие” музыки) фаза художественного восприятия, протекающая с помощью таких специально организованных форм, как воспроизведение мелодии голосом, рассказ, сочинение, способствует углублению музыкального восприятия школьников и побуждает к новому, повторному контакту с музыкальным произведением.

В своей работе я использую такие методы музыкального обучения, которые направлены на решение поставленной задачи и организацию усвоения содержания, которые способствуют установлению целостности процесса музыкального обучения на уроке музыки как уроке искусства, т.е. выполняют регулятивную, познавательную и коммуникативную функции: метод музыкального обобщения, метод забегания вперед и возвращения к пройденному, метод драматургии. Для реализации всех методов музыкального обучения я на уроках музыки использую различные формы обучения. Одной из таких форм является хоровое пение, которое должно звучать эмоционально, чувственно, искренне. Положительно влияют на эмоциональность исполнения условные модели характера музыки, которые в процессе работы связываются с определенными певческими приемами. Так, печальная музыка чаще исполняется *legato* (легато), шутливая - *staccato* (стаккато) и т.д.

При создании этих моделей я взяла за основу таблицу В.Г. Ражникова “Обозначение качественных свойств музыкального содержания и их синонимы”, выбрав из нее наиболее понятные и доступные детям младшего школьного возраста свойства. Я выяснила, какие ассоциации вызывает у детей музыка разного характера, исследовала рисунки детей на темы, соответствующие выбранным мною из упомянутой таблицы определениям. В результате появились темы картин - условных моделей характера музыки:

1. Задумчиво, печально, грустно - “Осень”.
2. Торжественно, ликующе - “Праздник”.
3. Радостно, весело, задорно - “Танец”.
4. Решительно, смело, мужественно - “Воин”.
5. Взмолвлено, тревожно - “Буря”.
6. Спокойно, просто, светло - “Родные просторы”.
7. Шутливо, забавно - “Клоуны”.
8. Тяжело, грузно - “Медведь”.
9. Нежно, ласково, мягко - “Колыбельная”.
10. Таинственно, загадочно - “В пещере”.

Модели представляют выполненные в реалистической манере полотна (репродукции картин художников). Картины - модели можно использовать при работе над песней и в ходе слушания музыки. Как правило, учащиеся начальных классов не имеют достаточного запаса слов и не всегда могут выразить свое мнение, даже если правильно воспринимают музыку. Опора на модели позволяет им сориентироваться.

При изучении средств музыкальной выразительности мне помогает также использование моделей.

Опора на модели, которые я успешно применяю в практике на уроках музыки, значительно ускоряют процесс развития музыкального восприятия учащихся. Детям очень интересна такая форма занятий. Они позволяют скорее вырабатывать и певческие навыки, так как дети осознают их значимость и принципы применения при исполнении музыки различного характера.

Хотелось подробнее рассказать о методе активизации восприятия и исполнения музыки, который раскрывается в детском музыкальном творчестве. Самый простой и элементарный импульс к творчеству - это заинтересованность детей изобретением, подголосков или вариантов напева. Для этих целей стараюсь использовать компьютер. На нем можно набрать и выполнить напев подголосками, иначе говоря, интенсифицировать напев, согласно мелодическому чутью. Также можно интерпретировать заданную мелодию, придавая ей новый характер, новое настроение. Это способствует развитию способности к импровизации. И, конечно, увеличивает интерес учеников к предмету "музыка", раскрывает творческий потенциал личности ребенка.

В 2000 году Министерством народного образования Республики Башкортостан была издана программа по музыке для 1-8 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, составители: Н.Г. Ямалетдинова, Р.Х. Хусаинова. После ознакомления с этой программой, я начала применять ее на своих уроках. Она служит хорошим дополнением не только для уроков музыки, но и уроков Культуры Башкортостана. Эта программа составлена с учетом республиканского, регионального и федерального компонентов содержания музыкально-эстетического образования. Ведущая задача - воспитывать школьника хорошо знающим, любящим культуру своего народа и уважающим культуру других народов. Художественно-педагогическая идея уроков может быть сформулирована в своеобразных эпиграфах к урокам, "крылатых" фразах и выражениях, стихотворных и прозаических строчках, например: "Зло не вечно в этом мире, неизбывна красота" (Ш. Руставели), "Красота спасет мир" (Ф. Достоевский), "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье" (И. Крылов), "Но если и музыка нас оставит, что же тогда будет с нашим миром?" (Н. Гоголь) и др. Эти мысли помогают учителю создать на уроках ситуации раздумий, размышлений, споров и дискуссий вокруг вопросов, совместный поиск ответов, на которые раскроет чувства детей, их взгляды на отношения с миром, с самим собой, с природой и людьми. Я использовала эту программу в 4 классе при изучении темы "Музыка моего народа". Ученики познакомились с характерными особенностями национального мелоса в формировании башкирской народной музыки; с историей развития и совершенствования монодической (одноголосной) музыкальной культуры башкир (ладовые нюансы, орнаментированная мелодия, смешанные метроритмы, импровизационная природа); с инструментальной музыкой башкир; с основными жанрами башкирской народной музыки (узун-күй, кыска-күй, такмак и др.). Для таких уроков всегда стараюсь подобрать такой материал, чтобы он был близок и понятен детям, отличался высокой художественностью, был педагогически целесообразен и подтверждал главную мысль темы уроков: "Народная музыка – зеркало жизни народа" (песни узун-күй "Зюльхизя", "Салават", "Марш Салавата" А. Ибрагимова, песня Н. Сабитова, узун-күй "Хандугас", кыска-күй "Бейеш", опера З. Исмагилова "Салават Юлаев", и др.). Мощным источником воспитания доброты являются уроки осердечивания ума, развития речи и чувств, разработанные М.П. Уриным – учителем средней школы №89 г. Донецка. Он является пропагандистом педагогических идей В.А. Сухомлинского. Такие уроки осердечивания ума являются стимулом для самовоспитания, повышают нравственные критерии детей и уровень их духовной культуры. Они необходимы для наших детей. Поэтому в своей работе стараюсь использовать уроки осердечивания ума.

На уроках музыки я использую различные формы обучения. Это слушание, исполнение, игра, решение музыкальных кроссвордов, комбинирование музыки с другими предметами (ИЗО, литература, иностранный язык), для увеличения интереса к музыке использование новых форм

работы (компьютер, синтезатор), творческие работы учеников, “Музыкальные копилки”, “Дневники музыкальных впечатлений” и другие формы. С интересом ребята на уроках музыки стараются “открывать” музыкальные тайники, т.е. отвечают на вопросы викторин, которые я провожу, как правило, на заключительных уроках семестров. С большим увлечением ребята играют на музыкальных инструментах, изготовленных своими руками. Например: в различные пластмассовые игрушки или баночки насыпают горох, или рис, или песок. Затем все это хорошо заклеивается и, пожалуйста, шумовой инструмент готов. Для углубления интереса и знаний школьников в области музыкального искусства, использую такие формы внеклассной работы, как хор, вокальный ансамбль мальчиков и девочек, работа с солистами <Рисунок [1](#), [2](#), [3](#)>. Стараемся вместе с ребятами, поющими в хоре, принимать активное участие в проведении праздников, концертов, различных вечеров <Рисунок [4](#), [5](#)>.

Едва ли не главную роль в успехе концерта играет его программа. А программа определяется репертуаром хора. Значение репертуара не исчерпывается необходимостью показа достижений коллектива. Не менее важную роль он играет в музыкальном образовании и в эстетическом воспитании его участников, в повышении их вокально-хорового мастерства, в развитии музыкального вкуса исполнителей и аудитории. При выборе хорового репертуара я стараюсь учитывать ряд факторов. Произведение должно быть прежде всего доступным для исполнения (диапазон, вокальные возможности исполнения). Доступность предполагает также восприятие детьми образного строя произведений. Выбирая произведения для разучивания, каждый руководитель хора должен думать об их художественной ценности. Хор, созданный в нашей школе, ежегодно принимает участие в городских фестивалях вокальной и хоровой музыки. Неоднократно был награжден дипломами.

РЕПЕРТУАР ХОРА:

1. “Живут волшебники на свете” сл. М. Пляцковского, муз. П. Савельева.
2. “Я с комариком плясала” Русская народная песня.
3. “Горные вершины” сл. М. Лермонтова, муз. С. Танеева.
4. “Носорог” сл. В. Семеркина, муз. С. Соснина.
5. “Песня дружбы” сл. Ю. Гончаренко, муз. В. Моцарта.
6. “Шаль вязала” Башкирская народная песня.
7. “Дом под крышей голубой” сл. В. Орлова, муз. М. Славкина.
8. “Хлопай в такт” сл. и муз. Дж. Гершвина.
9. “Шел ленинградский паренек” Русская народная песня.

РЕПЕРТУАР АНСАМБЛЯ МАЛЬЧИКОВ

1. “Я рисую” сл. В. Суслова, муз. Я. Дубравина.
2. “Три зверолова” сл. С. Маршака, муз. П. Фруменко
3. Попурри песен военных лет

Завершить свою статью я хотела бы стихотворением Владимира Соколова:

Спасибо, музыка, за то,
Что ты меня не оставляешь,
Что ты лица не закрываешь,
Себя не прячешь ни за что.
Спасибо, музыка, за то,
Что ты единственное чудо,
Что ты душа, а не причуда
Что для кого-то ты ничто.
Спасибо, музыка, за то,

Чего и умным не подделать,
За то спасибо, что никто
Не знает, что с тобой поделать.

[Приложение 1](#)

[Приложение 2](#)

[Приложение 3](#)

Воспитание нравственной личности в общеобразовательной школе средствами музыки

[Нигматуллина Ильсия Камиловна](#), учитель музыки

Статья отнесена к разделу: [Преподавание музыки](#)

Объявление

С 26 марта по 23 апреля 2008 года состоялся Первый интернет-марафон учебных предметов для учителей всей страны. [Материалы читайте и смотрите на нашем сайте.](#)

Перестройка, происходящая во всех сферах жизни нашей страны, прямо и непосредственно касается и нас, работников педагогического фронта.

Разрабатываются новые концепции общего образования и воспитания школьников. Чрезвычайно остро стоит проблема развития нравственной и духовной культуры общества, и в связи с этим совершенно очевидна необходимость обращения школы к искусству как одному из важнейших средств раскрытия нравственного и духовного потенциала личности, стимулирования его развития.

Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря ее непосредственному комплексному воздействию на человека. Многовековой опыт и специальные исследования показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, что она может оказывать успокаивающее и возбуждающее воздействие, вызывать положительные и отрицательные эмоции. Именно поэтому при всем разнообразии направлений работы современной школы с большой настойчивостью утверждается тезис о важности музыкального воспитания всех детей без исключения, о его значении для развития общих психических свойств (мышления, воображения, внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной отзывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических потребностей, идеалов, то есть для формирования всесторонне развитой, гуманной личности.

К сожалению, до последнего времени место музыки в нравственном воспитании детей, особенно в общеобразовательной школе, было не только неустойчиво, но испытывало постоянную тенденцию к все большему его сужению, к утере самостоятельной ценности.

На уроках в школе звучит музыка вокальная и инструментальная, ее связь со словом помогает осознать нравственную идею произведения. Перед учащимися возникают воплощенные в мелодии и непосредственно переживаемые чувства: ценность дружбы и товарищества, взаимопомощи, проявления чуткости в отношении к другому, осуждение зазнайства, одобрение скромности.

Воздействие инструментальной музыки обыкновенно связывается с переживанием нравственной стороны ее содержания, которая конкретизируется названием произведения, особенностями истории создания и бытования, созвучностью идей настоящему времени.

Такое понимание опирается на один из принципов музыкального воспитания: “музыка — это жизнь”. Суть его в следующем: “Почти любое сочинение — как с текстом, так и без текста — дает возможность одной-двумя фразами указать на связь с тем или иным чувством или мыслью человека, с тем или иным жизненным (современным или историческим) фактом. Чем больше различных жизненных связей музыки будет на уроке обнаружено, тем более прочно музыка будет входить в сознание ребят как часть жизни, как сама жизнь.

Важная роль принадлежит совместным переживаниям слушателей, обусловленным коллективным характером музыкального восприятия, в ходе различных ритуалов, праздников, в концертном зале, на уроках. Данная точка зрения на особенности нравственного воздействия музыки основана на внешней стороне. Так, в вокальном произведении воспитательный акцент делается на раскрытии нравственного смысла текста, а в инструментальном — на проясняющем слове учителя. Исполнение произведения предстает перед учащимися как некий звуковой феномен, эмоционально дополняющий и “оправдывающий” свое словесное окружение. Возникает слияние “музыкальности” и “нравственности”, главное — не только “обучать”, но и обеспечить “влияние на нравственность.

Можно выделить несколько направлений, по которым ведется ее изучение влияние музыки на сознание и поведение школьников. Влияние музыки основывается на закономерностях воспитания личности, и прежде всего ее нравственных чувств. Вне этого условия способность остро чувствовать, обычно трактуемая как “музыка подействовала”, (“заставила пережить”, “взволновала”, “повлияла”), может ровным счетом ничего не значить для возвышения слушателя.

Некоторые стороны восприятия музыки были рассмотрены учеными как прошлого, так и настоящего. Для общеобразовательной школы такое понимание пока не стало общепринятым, и в этом одна из причин недостаточной эффективности воздействия музыки на нравственность учащихся. Нравственную убежденность школьника невозможно сформировать, если он не владеет определенным минимумом нравственных представлений.

Из известного определения музыки как искусства “интонируемого смысла” (Б. Асафьев) следует, что произведение должно представляться слушателю не как некий звуковой эмоциональный объект, а в своей субъектной онтологии, как продукт произносящего, интонирующего. Такая неотделимость исполнителя от мелодии специфицирует и форму бытования музыки, и характер ее нравственного воздействия на человека. Приведем мысли Гегеля: “Поскольку музыка делает своим содержанием субъективную внутреннюю жизнь, с тем чтобы выявить ее не как внешний образ и объективно существующее произведение, а как субъективную проникновенность, то и выражение должно непосредственно выступать как сообщение живого субъекта...”. По мысли философа, именно одушевленность, “живость” музыки оказывается важным признаком ее содержательности и условием истинного постижения: “Если в музыке отсутствует глубокое содержание или вообще сколько-нибудь одушевленное выражение, то может случиться, что мы будем наслаждаться лишь чувственным звучанием и благозвучием либо же следить рассудком, за развитием гармонии и мелодии, не будучи никак затронутыми этим в глубине души.

Специфика действия музыки на нравственность человека связана прежде всего с развитием эмоционально-нравственной отзывчивости. Это важное социальное качество личности,

определяющее ее альтруистический, гуманный облик. Духовная отзывчивость позволяет сопереживать состоянию человека или другого живого существа, откликаться сочувствием, состраданием, жалостью, нежностью, а также сорадованием, радостью за другого.

Музыкальное произведение — это “живое художественное событие”, обязательные участники которого — “герои” и “автор-созерцатель” — обеспечивают воспринимающему возможность вхождения в содержательный мир музыки.

Музыкальное восприятие обладает эмоционально-нравственным воздействием лишь на этапе “завершения”, когда слушатель сознательно занимает позицию вне находимости интонационно-музыкальному высказыванию “героя” и в то же время пребывает с ним в звучащем единстве как с предметом своего отношения-оценки.

Из всех учебных дисциплин единственно по-настоящему воспитывающей является музыка, так как она развивает не только разум, но развивает и облагораживает чувства. Если в процессе обучения мы не будем воспитывать человека в целом, то есть его тело, мозг и душу, мы не выполним своего долга по отношению к тем, кого мы учим.

Начинать всестороннее развитие личности ребенка надо как можно раньше. С момента рождения дети подвергаются самым разнообразным влияниям. Домашний уклад, разговоры старших, простые детские песенки, которые ребенок слушает или поет на коленях у матери, телевизионные передачи — все это важные факторы, воздействующие на ум и чувства ребенка с самого раннего возраста. Было бы очень хорошо, если бы все учащиеся воспитывались в семьях, где разговоры взрослых оказывают только благотворное влияние, где общая атмосфера способствует обогащению и облагораживанию личности. Но каждый, кто имеет дело с детьми, знает, как бедны духовно многие из них, как часто лишены они в раннем возрасте благоприятных предпосылок для своего развития. Поэтому школа не должна откладывать начало музыкальных занятий и обязана предоставить всем детям равные возможности для изучения музыки, которая обогатит их разум и душу.

Для правильной организации нравственного воспитания средствами музыки надо с самого начала ясно представить себе цели и возможности такого воспитания. Музыка прежде всего воспитывает дисциплину, стремление к совершенству, совершенству, которое приносит большое эмоциональное удовлетворение. Вторым важным аспектом — стимулирование умственного развития с помощью науки. Третьим аспектом является эмоциональное воспитание, без которого нельзя достичь полной зрелости. Для достижения этих и ряда других целей воспитания надо иметь в виду некоторые дополнительные соображения. Прежде всего нужно постоянно заботиться об интересах всех детей, стремиться к тому, чтобы каждый получал полноценные музыкальные знания в процессе занятий в школе и после ее окончания. Как только дети начнут находить радость в занятиях музыкой, они захотят больше о ней узнать: как она записывается, как прочитать нотные обозначения, чтобы превратить их в звуки, задуманные композитором. Постигнув радость музыкальных занятий, дети станут охотно заниматься музыкой. Музыкальная практика заключается не только в пении и игре на инструменте, но и в слушании музыки.

Именно на ранней стадии развития закладывается фундамент, на основе которого расширяются знания и совершенствуется способность наслаждаться музыкой. Маленькие дети готовы и рады тратить время на приобретение навыков. Однако на следующем этапе они уже проявляют желание использовать полученные навыки для дальнейшего знакомства с музыкой. В это время надо знакомить их с самым широким музыкальным репертуаром, включающим музыку всех стилей, направлений и периодов. Весьма важно использовать как классические произведения, так и современные.

Если в результате такой работы учащиеся научатся получать от музыкальных занятий радость и эмоциональное удовлетворение, некоторые из них пронесут любовь к музыке через всю жизнь.

Нравственное воспитание средствами музыки главным образом сосредоточена в трех направлениях:

- попытаться раскрыть творческие способности к самостоятельному творчеству;
- приобщить учащихся всех возрастов к окружающим их звукам; рассматривать звуковую картину мира как музыкальное сочинение, главным композитором которого является человек, эмоционально оценивать это звучание, чтобы совершенствоваться;
- определить то звено или ту общую точку, где могли бы встретиться все искусства для совместного гармонического развития...

Единственным средством, с помощью которого можно заменить прошедшее время в преподавании музыки на настоящее, является путь творчества.

На протяжении всей истории человечества музыка занимала одно из основных мест как система формирования личности. Она рассматривалась как часть мироздания, подчиненная всеобщим законам Вселенной: “Законы вселенной — законы музыки” (Меркето Падуанский).

Э. Ганслик связал творчество музыканта и космическое творчество природы: “На слушателя музыка воздействует не просто и не абсолютно своей, наиболее специфичной для нее красотой,— она одновременно воздействует и как звучащее отражение великих движений мирового бытия.

Благодаря глубоким и тайным взаимосвязям природы значение музыкальных звуков безмерно возвышается над звуками как таковыми, и мы в творении человеческого таланта всегда ощущаем само бесконечное.

Поскольку элементы музыки обретаются в целом мире, то в свою очередь человек обретает в музыке весь мир. В силу того, что музыкальное искусство издавна (еще до нашей эры) служило важнейшим фактором становления личности, музыкальное воспитание необходимо рассматривать в качестве одного из основополагающих элементов учебного процесса.

Музыкальное искусство в силу своей природы позволяет познать, эмоционально пережить явления окружающего мира в их диалектической взаимосвязи. Гармония и красота в музыке раскрываются прежде всего через движение, вечное движение через самоотрицание, через поразительную слитность чувств и мыслей в их временной диалектике. Музыкальное искусство является неотъемлемым фактором познания истины, добра и красоты, воспитания диалектического мышления.

Музыка выдвигает на авансцену роль восприятия. Восприятие основано на активном пробуждении в слушателе его эмоций, мыслей, миропонимания; будит в нем ассоциации, почерпнутые из его личной жизни, всю цепь чувств, переживаний, испытанных им ранее. Мир слушателя входит важнейшей составной частью в мир, создаваемый композитором. Не случайно кажется, будто всё, что происходит с героем произведения, совершается со слушателем.

Воспитание способности к адекватному восприятию музыкального произведения позволяет развить способность к адекватному восприятию окружающего мира и человека в нем.

Развитие музыкальной культуры заключается в формировании способности слышать окружающий мир и человека во всей интонационной многозначности. Крайне важно для эмоционального и интеллектуального развития человека проникнуть к источникам музыки.

Совершенствование музыкального образования, его перестройка немыслимы без корреляции разнообразных методик и внедрения передовых систем воспитания, обеспечивающих реальность выбора и полное удовлетворение потребностей личности.

Существенная особенность уроков музыки— направленность на активное формирование личности, на воспитание художественных ориентации, эвристического мышления.

Уроки музыки как уроки нравственности ориентированы не на сумму знаний, обучение основам музыкальной грамоты, сольфеджио, не на приобщение к какому-либо виду музыкальной деятельности, а на оптимизацию эмоционально-личностного потенциала, на духовное становление. Музыка включается в общую систему духовного формирования личности человека.

В задачи уроков музыки входят: продуктивное развитие способности эстетического сопереживания действительности и искусства как умения вступать в особую форму духовного общения с эстетически преображенным и этически содержательным миром человеческих чувств, эмоций, жизненных реалий.

Эстетическое сопереживание и связанный с ним процесс сотворческого восприятия искусства становится основой для самостоятельной созидательной деятельности школьников. Воспитание способности активно сопереживать - важнейшее условие для формирования духовно развитой личности.

Развитие навыков импровизации служит основой формирования художественно-ценностного отношения к окружающему миру. Образное мышление развивается во многом именно на основе импровизационного творчества. Импровизация — это самая доступная форма продуктивного самовыражения детей, которая ведет к раскрепощению личности. Активизация способностей художественного обобщения как основы для целостного восприятия многомерности искусства.

Накопление нравственно-эстетических впечатлений от общения с искусством, глубинное переживание художественных образов; умение многогранно постигать мироощущения человека в произведениях различных видов искусств.

Образное переживание реальности становится художественно адекватным, когда оно может быть выражено в категориях и терминах эстетических. Существенным моментом является то, что весь процесс развития музыкальной структуры, постижения органической связи музыки, с микро- и макрокосмосом идет через осмысление основных нравственных понятий и категорий.

Идеи комплексного освоения искусства, восходящие к традициям древности, в настоящее время обретают особую актуальность. Музыка, литература, живопись охватывают духовную жизнь человека всесторонне и полно. Принцип взаимосвязи искусств в последние годы осуществляется в школах-комплексах, а также в школах с углубленным изучением гуманитарных дисциплин, гимназиях, лицеях. Однако мы еще не располагаем целенаправленной и единой системой эстетического воспитания, ориентированной на раскрытие и оптимизацию созидательных продуктивных сил человека, его способностей, дарований.

Познавательные, воспитательно-эстетические и созидательные функции искусства должны определять процесс его изучения в школе, однако творческая функция искусства оказывается наименее доступной для учащихся. Познание “красоты” без эмоционального личностного элемента переживания неминуемо оборачивается глубоким непониманием ее. Развить чувство прекрасного можно и нужно не столько путем объяснения, сколько через процесс активного наблюдения-переживания окружающего мира в доступных для детей формах.

На комплексных уроках музыки действует разветвленная, взаимосвязанная в различных своих звеньях система художественно-образного постижения мира на основе создания нравственно-эстетических ситуаций. Под ними понимается дидактически оправданная совокупность условий и обстоятельств, при которой учащиеся осваивают человеческие поступки, веления или предметы окружающего мира. Справедливо мнение С.Л. Рубинштейна о том, что человек, включаясь в ситуацию, меняется сам, и это в свою очередь становится источником изменения в новых ситуациях.

Содержательные принципы построения уроков музыки как уроков творчества включают в себя:

- создание у детей целостного представления об искусстве.

Каждый урок должен строиться на основе комплексного использования произведений различных видов искусства (литературы, музыки, живописи, пластики) с целью объединения их в сознании детей в одну неразрывную область человеческого мышления и художественного познания окружающей действительности.

- целостность теоретической и практически творческой деятельности детей.

Причастность к самостоятельному (индивидуальному и коллективному) творчеству создает условия, включающие особые психологические механизмы, которые обеспечивают в будущем реализацию способности к преобразовательной деятельности. Если качественный скачок к художественно-продуктивной деятельности школьника произойдет естественно, в посильном для него варианте, с определенной уверенностью можно предсказать полноценное эстетическое развитие его личности в будущем.

- построение урока на основе контрастного сопоставления художественного материала.

Ребенку легче ощутить доброе начало, если оно дается в противопоставлении злу, легче и глубже воспринять радость, если она оттенена грустью, и т. д. Контрастное сопоставление материала облегчает восприятие творений искусства. Внимание школьника направлено на поиск идентичного или противоположного эмоционального состояния. В результате незаметно преодолевается барьер специфической художественно-образной выразительности отдельных видов искусства, что помогает познать многомерность, разобраться в положительных или отрицательных эмоциях.

Музыка обращена ко всем и к каждому. Ее взаимосвязь с личностью чрезвычайно глубока и дифференцирована. В своем влиянии музыка соперничает со школой. Почему же бесплодны усилия школы? Очевидно, потому, что один час урока не может стать противовесом телевидению, радио, вещающим на молодежную аудиторию ежедневно и интенсивно.

Сегодня даже у младших школьников есть свои поп- и рок-кумиры, что уж говорить о подростках и старшеклассниках. Но многие из них вяло (скажем так) реагируют на классику. И чем старше ученики, тем неподатливее они к содержанию обязательных программ. Практики хорошо это знают. В системе музыкально-эстетического воспитания возник своего рода дуализм. С одной стороны — школа, беспомощная, но одержимая благородной идеей развития музыкальной культуры детей. С другой — средства массовой информации, коммерциализированные настолько, что не обременяют себя заботой о высокой идейно-художественной стороне воздействия передач на молодежную аудиторию.

Положение резко усугубляется в старших классах, когда задолго до окончания школы обязательные уроки музыки прекращаются. Дуализма нет, зато господствуют средства массовой информации,

монополизирующие музыкальное сознание молодежи.

Процесс воздействия музыки на формирование личности школьника следует усилить. Прежде всего, следует, проанализировать в рассматриваемом аспекте возрастную специфику учащихся, чтобы соответственно корректировать учебные и внеурочные занятия.

Специфические задачи нравственного воспитания — развитие способности целостного, гармоничного восприятия действительности, нравственного, духовного мира путем активизации эмоционально-чувственной сферы; обеспечение психологической адаптации к музыке как виду искусства и предмету обучения; развитие практических умений общения с музыкой; обогащение знаниями, стимулирование положительной мотивации.

Внимание детей начинает привлекать внутренний мир человека, что проявляется в осмыслении личностных отношений с коллективом в плане самопознания и самоопределения, выработке собственных этико-эстетических взглядов, суждений, оценок, освоения общественного поведения. Приоритетным направлением в музыкально-эстетическом воспитании выступает нравственная направленность музыки.

Развивающаяся социализация личности ребенка требует углубления содержания музыкально-эстетического воспитания, призванного стимулировать духовные потребности личности с опорой на нравственно-смысловой контекст музыкального содержания. Одухотворение и очеловечивание музыки должно быть не только внутренне осмысленным как жизненно целесообразное явление. Необходима ее взаимосвязь с другими областями познания, в первую очередь с историей, литературой, изобразительным искусством.

Воспитательная функция музыки определяется как процесс и результат взаимодействия музыкального искусства с общественным и личностным сознанием. Оно осуществляется в соответствии с нравственно-эстетическим идеалом общества на каждом из этапов его социокультурного развития. Важнейшим критерием формирования личностного сознания является нравственно-воспитательное воздействие музыки. Его структура иерархична и осуществляется на четырех уровнях: эмоциональной синхронизации, смыслового погружения, духовной объективации и деятельностной объективации.

Существенная особенность первого уровня — ярко выраженный психофизиологический характер воздействия, в результате чего весь человеческий организм приходит в движение, возникают эмоции, чувства, изменяется настроение. Очень часто во время концерта слушатели начинают мысленно подпевать, покачиваться, повинаясь повторяющемуся ритму. Например, ритмичные аплодисменты зала, побуждаемые некоторыми исполнителями (особенно поп - звездами), не что иное, как действенное средство эмоциональной синхронизации, ее преднамеренная внешняя стимуляция. Музыка настраивает, подчиняя сознание в первую очередь ритму, потом мелодике, композиции. Заметим, в композиции воплощается цепь эмоциональных состояний, которые затем моделируются в сознании слушателя.

Музыка не диктует конкретных поступков, но от нее во многом зависит, какие силы она придаст жизни, что высвободит, а что оттеснит в глубь сознания. “Искусство есть скорее перенесение нашего поведения на будущее, установка вперед, требование, которое, может быть, никогда не будет осуществлено, но которое заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней”. Поэтому искусство — это своеобразная отсроченная реакция, так как между его действием и его исполнением лежит более или менее продолжительный промежуток времени.

Нравственный характер этого влияния заключается в том, что музыкальное содержание становится стимулом для изъяснения чувств, своеобразным эмоциональным фоном жизнедеятельности. Музыка

превращается в сознании слушателя в предмет духовной деятельности, происходит переход духовного содержания музыкального произведения в объект воспитания.

Гуманистическая направленность и универсальность нравственного воспитательного воздействия музыки используются и в целях формирования социально определенного типа личности. Важнейшим фактором выступает здесь преемственность в музыкально-эстетическом воспитании.

Нравственное и социальное развитие личности находится в постоянной динамической взаимосвязи. В ее контексте социальная определенность личности обусловлена нравственными, духовными ценностями, своеобразием способов формирования человека. Нравственность фактически становится тем “мостиком”, через который свойства социальной макросреды трансформируются в микросреду, а затем — в индивидуальные качества личности, определяют ее социальное своеобразие. Доказательством сказанному могут служить механизмы популяризации, социальных ограничений и запретов, проявляющиеся в избирательности нравственных норм в соответствии с целями, задачами и установками данного социума. Эти же механизмы регулируют приобщение к искусству — вспомним недавние запреты, например на джаз, определенный репертуар дискотек и пр.

Важной психолого-педагогической основой реализации воспитательной функции музыки является художественная иносказательность. Музыка не учит и тем более не поучает, а “предлагает” модели эмоционально-чувственного взаимодействия с окружающим миром, вовлекает в диалог сознаний. Такая форма общения пробуждает стремление проявить свое оценочное отношение к опыту композитора, исполнителя, подражать ему.

Изучение теории воспитательной функции музыки позволяет обнаружить механизмы ее воздействия на личность, создает базу для философско-педагогических обобщений, в частности обоснования концепции уподобления. В процессе приобщения к искусству уподобление представляет собой свободный и потому эффективный путь самопознания и самовоспитания личности. Это — универсальный принцип, обеспечивающий педагогическую эффективность общения личности с искусством.

Нравственное воспитание средствами музыки школьников рассматривается как система научных знаний и понятий о закономерностях управления музыкальным развитием ребенка, воспитания его эстетических чувств в процессе приобщения к музыке и формирования нравственного сознания. Музыкальное воспитание входит в общую систему педагогических наук и занимает в ней свое самостоятельное место. Теория музыкального воспитания школьников непосредственно входит в школьную педагогику, так как она посвящена музыкальному воспитанию ребенка. Эта область нравственного воспитания, закономерности которого распространяются на всю музыкальную деятельность человека.

В современной педагогической науке нравственное воспитание школьников средствами музыкального искусства трактуется неоднозначно. С одной стороны, утверждается значимость эстетического воспитания в становлении общей духовной картины внутреннего мира каждого школьника как личности. С другой, отмечая “огромное воздействие музыкального искусства на ребенка, способность его без лишней дидактичности ввести детскую душу в огромный мир общечеловеческих ценностей, через развитие фантазии, воображения, творчества повлиять на становление духовного мира личности, подвергают сомнению исторически сложившееся отношение к искусству как средству нравственного воспитания. Однако воспитательное значение искусства сегодня как никогда актуально. Печальным подтверждением тому являются данные социологического исследования — вытеснение эстетических потребностей, ценностей на последние места в иерархии основных содержательных компонентов молодежного сознания.

Важно понимание урока музыки в воспитании эстетической культуры учащихся как наиболее воздействующего на сферу нравственных, душевных переживаний. Ведь музыка всегда являлась

самым чудодейственным тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. В наше время, когда с особой остротой стоит задача духовного возрождения общества, музыкальное искусство решает задачи гуманизации образования школьников. Поэтому в современной школе эстетическое воспитание должно стать приоритетным направлением нравственного становления личности. Сегодня меняется статус предмета “Музыка” в школе. Происходит переход от уроков усвоения лишь технических навыков к урокам, ориентированным на развитие творческих способностей учащегося.

Уже состоявшийся опыт музыкальной педагогики выявляет две функции музыкального образования. Первая функция — классическая, т.е. формирование музыкальной культуры личности, выходящий на уровень духовно-нравственных ценностей и общих гуманистических убеждений. Творческое развитие и образное мышление — сопутствующие богатства, обретаемые в опыте общения с музыкальным искусством. Вторая функция — прагматическая, обслуживающая потребность в творческом специалисте.

Особое место в теории музыкально-эстетического воспитания занимает музыкальная эстетика, которая является, как и педагогика, методологической основой нравственного воспитания.

Таким образом, ведущими признаками, определяющими нравственное развитие личности, являются участие в музыкальном творчестве посредством различных форм музыкальной деятельности, развитие нравственно-эстетических сторон личности под влиянием ее музыкально-культурного потенциала, высокий уровень знаний и оценочных представлений о музыке.

Сквозная линия системы музыкального образования — создание музыкального образа в формах музыкально-творческой деятельности на уроках музыки как предмета искусства и понимание музыкального образа, общение с ним — его музыкальное восприятие.

Нравственное воспитание средствами музыки условно можно определить как единство трех блоков:

1. Содержание искусства — оценочное осознание жизненных явлений. Искусство как культура отношений, опыт поколений в образах, в осознании добра и зла;
2. Язык искусства — художественный образ. Зависимость восприятия содержания от знания языка искусства;
3. Творческая потенция. Развитое ассоциативное мышление как основа творческой способности.

Необходима любовь самого учителя к музыкальному искусству, профессиональное владение инструментом и голосом, знание теории, истории музыки, методики музыкального воспитания, владение художественной речью, жестом, мимикой, а также творческой интуицией и исследовательской направленностью деятельности.

В системе музыкально-эстетического образования, воспитания и развития школьников в современном мире присущи такие основные черты, как социокультурная обусловленность. Обострилось внимание к человеческой личности и стремление к ее разностороннему развитию. Музыкально-эстетическое развитие оказалось универсальным средством преодоления социокультурных проблем и противоречий XX века, позволяющим достичь внутреннего духовного равновесия человеческой личности. Воспитательный потенциал музыкального искусства, будучи направленным, на личность, обеспечивает формирование ее нового типа, которому свойственна художественно-эстетическая

активность, в свою очередь стимулирующая его социальную активность. Формирование социально определенного типа приобретает все более углубляющийся общечеловеческий характер. Эта тенденция отражает фундаментальные преобразования в социокультурном развитии общества.

Нравственное воспитание является средством активизации духовного потенциала личности, компенсирующим недостаток его проявления в других областях социально - духовной жизни; это универсальное средство духовного развития человеческой личности, в определенной мере способствующее гармонизации ее общественного бытия.

Практические рекомендации для наиболее успешного нравственного воспитания учащихся средствами музыки:

1. Использовать на уроках музыки художественное творчество, сочинение стихотворений или рассказов на ту или иную музыку;
2. Проводить музыкальные спектакли, праздники.
3. Регулярно заниматься музыкальной ритмикой, игрой на музыкальных инструментах, хоровым пением.
4. Проводить музыкально-обрядовые игры..
5. Регулярно слушать народные песни, классические музыкальные произведения.

Музыка занимает особое место в воспитании нравственности учащихся, благодаря ее непосредственному комплексному воздействию.

Вокальная и инструментальная музыка, ее связь со словом помогает осознать нравственную идею произведения. Перед детьми возникают воплощенные в мелодии и непосредственно переживаемые чувства. Воздействие инструментальной музыки обыкновенно связывается с переживанием нравственной стороны ее содержания, которая конкретизируется названием произведения, особенностями истории создания и бытования, созвучностью идей настоящему времени. Такое понимание опирается на утверждение, что любое музыкальное сочинение —дает возможность одной-двумя фразами указать на связь с тем или иным чувством или мыслью человека, с тем или иным жизненным (современным или историческим) фактом. Чем больше различных жизненных связей музыки будет на уроке обнаружено, тем более прочно музыка будет входить в сознание ребят.

Специфика и логика музыкального воздействия является средством общения, обеспечивающим единство чувств и устремлений.

Принцип нравственного воспитания посредством музыкальных средств призван способствовать повышению эффективности воздействия музыки на нравственное воспитания учащихся.

Инновационные подходы в организации музыкального образования в общеобразовательной школе

[Ткачёва Алла Валерьевна](#)

Статья отнесена к разделу: [Преподавание музыки](#)

Объявление

С 26 марта по 23 апреля 2008 года состоялся Первый интернет-марафон учебных предметов для учителей всей страны. [Материалы читайте и смотрите на нашем сайте.](#)

Падают звёзды, шумит лес, звенит капель, смеётся ребёнок – всё это музыка. Она сопровождает меня с первых осознанных шагов по жизни. Нежный напев маминой колыбельной, робкие аккорды первой любви, восторженная "Ave Maria" всегда звучат в моей душе, наплывают великой радостью, которой хочется поделиться с людьми.

Размышляя о прожитом, прихожу к выводу, что жизнь, с её взлётами и падениями, – это цепочка ярких мгновений, которые можно назвать счастьем, вдохновением. "Счастливая по природе при всякой погоде", – могу сказать о себе. Ежеминутно ощущаю и осознаю себя счастливой. Рядом по жизни идёт любимый надёжный человек, выросли и повзрослели красавцы-сыновья...

Было ли счастливым моё далёкое детство? Сегодня знаю точно – было. Воспитывалась в специализированном учебном заведении для музыкально одарённых детей в атмосфере творчества и доброжелательности. Мудрые высокопрофессиональные педагоги с настойчивостью и верой стремились развить мои природные задатки. Они научили меня много трудиться, верить в свою мечту.

Уже в 12 лет я твёрдо решила стать хоровым дирижёром и стала им. Но жизнь предоставила другие варианты. И теперь я – учитель. Учитель музыки и МХК! Люблю свою работу и считаю, что это моё призвание, моё состояние души. Не могу без школы, без моих учеников, их шалостей и причуд, радостей и тревог, восторгов и обид. Они – моя гордость, моя боль, моя надежда.

Каждый год, заканчивая свой большой учительский отпуск, всё чаще ловлю себя на мысли о школе, об учениках. С душевным трепетом иду в школу 1 сентября. Вот он, мой любимый "уютный уголок" в огромной школе, – кабинет музыки. "Это самый красивый кабинет в школе", – говорят дети. "Каков хозяин, таков и кабинет", – вторит директор. Учитель музыки имеет особый статус среди школьных учителей. Он призван нести детям культуру своим внешним и внутренним обликом, создавать атмосферу красоты и гармонии.

Переживая вместе с современниками эпоху прагматизма, духовного обнищания, засилья развлекательной низкопробной массовой культуры, обесценивания знаний как духовного богатства, ищу новые методы, пересматриваю старые.

Вот они, детские глаза – такие разные: горящие, умные, пытливые и, чего очень боюсь, равнодушные. Как открыть моим ученикам прекрасный мир в себе самом и в окружающей действительности? Как научить их трудиться, стремиться к добру и свету? Как убедить их в величии музыки и в её красоте? Вопросы, вопросы, вопросы...

Обнадеживает постепенно возрастающий в наши дни в молодёжных кругах интерес к культуре. Значит, не всё ещё потеряно. Понимаю, что невозможно полностью оградить современных школьников от влияния массовой культуры, ориентированной на вкусы “среднего” потребителя и вульгаризацию духовных ценностей предыдущих поколений. Поэтому на уроках музыки и мировой художественной культуры представляется важным не вычёркивать эту сторону действительности. Наоборот, внимательно рассматривать, изучать и обсуждать с разных сторон явления массовой культуры. Раскрывать взаимосвязь формы и содержания, сравнивая эстетические идеалы прошлого и настоящего. Анализировать “безобразное” и “прекрасное” в творчестве, и, тем самым, развивать не только умение эмоционально воспринимать художественные произведения, но и оценивать его с критической точки зрения.

Современному человеку как никогда важно приобщение к мировым культурным традициям. Это повышает адаптивные возможности человека в нестабильных условиях, способствует успешности его социализации, позволяет творчески подходить к решению проблем. Культура выступает как “фактор творческого жизнеустройства”. Декларируемая в настоящее время идея гуманизации и гуманитаризации образования может быть реализована, на мой взгляд, только посредством глубокого проникновения культуры и искусства в содержание образования. Это повлечёт за собой пересмотр методов и средств решения воспитательно-образовательных задач, расширение прав искусства в школе, предоставление ему достойного места в системе образования.

Внутренне протестую, когда уроки музыки называют по старинке “пение”. Музыка, один из самых мощных по силе воздействия на чувства человека видов искусства, не терпит к себе пренебрежительного отношения. Мои ученики знают, что урок музыки – это серьёзно, ответственно и необыкновенно интересно.

Звенит звонок, постепенно затихают шумные поклонники “попсы” и “рока”. Звучат первые аккорды рояля, вспыхивают свечи. Я открываю им новый мир, в который они входят сначала недоверчиво, а затем целиком погружаются в чарующие звуки. Я вглядываюсь в их глаза: отражают ли они те чувства, которые я хочу им передать?.. Урок закончен. Смущённо и робко встают мои ученики со своих мест. Надеюсь, что каждый из них стал чуточку добрее и терпимее.

Выдающийся Гражданин своего времени Дмитрий Борисович Кабалевский представил не только яркий образ урока музыки, но и образ Учителя, который “... должен любить музыку как живое искусство, ему самому приносящее радость. Учитель должен относиться к музыке с волнением и никогда не забывать, что нельзя вызвать в детях любовь к тому, чего не любишь сам. Надо увлечь их тем, чем сам не увлечён”. Он мечтал о том времени, когда на вопрос о роде своей деятельности в школе учитель ответит: “Я музыкант. Я учу детей музыке”. Это обо мне.

Описание системы работы

Тема: “Инновационные подходы к организации музыкального образования в общеобразовательной школе”

ВВЕДЕНИЕ

Ни для кого не секрет, что наше общество переживает в настоящее время серьёзный духовный кризис. Одной из главных причин этого кризиса является установка на развлекательные формы массовой культуры. Наибольший ущерб нанесен детскому дошкольному и школьному музыкально-эстетическому образованию. Оно подменяется формированием потребительского отношения к музыкальному искусству. Художественные и музыкальные вкусы зачастую складываются в условиях преобладания музыкального ширпотреба. Такое положение очень беспокоит меня как человека, воспитанного на лучших образцах классической музыки, как гражданина, наблюдающего утрату

культурных традиций в нашем обществе, как педагога – учителя музыки в общеобразовательной школе. И как любого неравнодушного человека эта обеспокоенность побуждает меня к действию: надо что-то менять.

Идея обновления музыкального образования в школе не давала мне покоя, побуждала к поиску новых форм и методов работы, пересмотру программного материала по музыке.

Концепция модернизации российского образования выдвигает новые критерии качества образования. Выпускник школы должен получить систему *универсальных* знаний, которые помогут ему успешно адаптироваться на рынке труда; обладать высокой креативностью мышления, позволяющей творчески подходить к решению проблем; быть зрелой личностью, способной критически оценивать окружающую действительность и поступающую извне информацию. В реализации этих задач я вижу большую значимость предметов художественно-эстетического цикла и уроков музыки в частности.

Базируясь на системе музыкального образования Д.Б.Кабалевского, системе развивающего обучения Л.В. Занкова, используя инновационную программу по музыке Г.С.Ригиной, методические пособия Т.И.Науменко и В.В.Алеева, освоив нетрадиционные формы организации учебной и внеучебной работы, создала свою систему организации музыкального образования в школе.

1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК.

Модуль 1. Краткая характеристика школьных программ по музыке. Противоречия между целями музыкального образования и реальными задачами музыкального обучения и воспитания в современных условиях.

В 1977 г. была опубликована программа по музыке для общеобразовательных школ (экспериментальная), подготовленная Д.Б.Кабалевским и его последователями: Э.Б.Абдуллиным, Т.А.Бейдер, Т.Е.Вендровой. В программе определяются задачи музыкального воспитания, исходя из общих целей подготовки человека будущего, всесторонне развитого, который должен овладеть музыкальной культурой как важнейшей и неотъемлемой частью общечеловеческой духовной культуры. Музыка может воспитать доброту, отзывчивость, чуткость в отношении к людям, сформировать нравственно-эстетический идеал. Эти цели актуальны сегодня и даже в большей степени, чем раньше. Кабалевский трактует задачу воспитания музыкальным искусством как средством жизни человека (музыкальный язык – это язык человеческих отношений, мыслей, находящийся в контексте других искусств).

В 80-е годы были пересмотрены взгляды на роль искусства в формировании нравственно-эстетических чувств детей и юношества в системе общеобразовательной школы. Возникла проблема создания такой системы музыкального воспитания, которая отразила бы специфику музыки как предмета искусства. Для этого разрабатывается идея тематического построения программ с целью объединения всех элементов и составляющих урока в единое понятийно-музыкальное искусство.

Работая по системе Д.Кабалевского с 1986 года, я была удовлетворена содержанием этой программы, добивалась неплохих результатов. Но, постепенно набираясь педагогического опыта, как и большинство моих коллег, стала замечать ряд противоречий:

Во-первых, вся система школьного образования базировалась на знаниях, умениях и навыках, а в программе Кабалевского о ЗУНах речь шла как бы вскользь: они признавались как необходимое, но не достаточное условие приобретения музыкальной грамотности. Почему же уровень музыкальной культуры школьников растет так медленно, школьники не только не приобретают музыкальной грамотности, но и не овладевают элементами музыкальной грамоты? Что нужно делать, чтобы

получить качественный рост музыкальной культуры выпускников школы? Напрашивается вывод, что процесс музыкального образования нельзя рассматривать как простое суммирование процессов обучения и воспитания. Образование должно стать самостоятельным процессом, направленным на работу с образом будущего. В системе Кабалевского отсутствует очень важное звено: ее авторы не предложили механизма диагностики уровня образованности выпускника школы по предмету “Музыка”. Система оценок для музыкального *обучения* вовсе не пригодна для процесса *образования*.

Во-вторых, несомненно за годы работы по программе Д.Б.Кабалевского удалось поднять и престиж учителя музыки, и сам урок музыки в школе, но, заглядывая в будущее, необходимо и критически осмыслить проблемы музыкального образования в резко изменившейся социокультурной среде, искать пути его обновления. По-прежнему актуальными остаются вопросы: как сделать урок музыки уроком искусства? Какая роль отводится в этом процессе самой *музыке, учителю*, ее преподающему, и *ребенку*, ее постигающему?

В-третьих, в последние годы содержание музыкального образования обновлялось в расширительном плане: введение фольклора, духовной (церковной) музыки, новых произведений и жанров, привлечение других видов искусства (так называемые интегрированные уроки). Однако это обновленное содержание остается отчужденным от ребенка, поскольку по-прежнему преобладают информативные методы обучения: все продолжает держаться на учителе, а ребенок не “проживает” полученные знания и, значит, не понимает смысла своей деятельности.

Время предъявляет совсем другие требования к уроку музыки: важнейшая роль отводится чувствам и эмоциям; комплексному воздействию на учеников (на их психику, моторику, физиологию); единству эмоционального, художественного и сознательного отношения к музыке. Эффективность уроков музыки зависит не столько от программы и методик, сколько от особенностей личности педагога, его профессиональных знаний и педагогического мастерства.

Модуль 2. Теоретическая интерпретация опыта.

Современная программа по музыке непременно должна отвечать следующим требованиям:

- Признание равноправными всех видов музыкальной деятельности ребенка: хоровое пение, слушание – восприятие музыки, музыкально-ритмическое движение, игра на элементарных инструментах, музыкальное творчество – импровизация, постижение основ музыкальной грамоты.
- Включение таких важных составляющих, как духовная (церковная) музыка и фольклор.
- Направление работы по интеграции художественных дисциплин.
- Включение музыкальной психотерапии как эффективного средства в борьбе против школьных неврозов.
- Организация современного музыкального досуга школьников.
- Отбор музыкального материала для хорового пения, который осуществляется самим учителем на основе национальных особенностей музыкальной культуры народа и традиций конкретного региона России.
- Эти взгляды на современное музыкальное образование, высказанные В.К.Белобородовой, совпали с моими педагогическими замыслами и помогли разрешить мои внутренние противоречия в профессиональной деятельности. В отличие от учебной работы, целью которой является “усвоить”, “повторить”, “закрепить”, для меня очень важным и близким является “пережить”, “оценить”, “создать”, “выразить”. Мне очень импонируют отношения в системе “учитель – ученик” с приставкой “со”: сопереживание, сотрудничество, соучастие, сотворчество. Все это вкуче привело меня к воплощению концепции развивающего образования в своей школе. Как известно, создателем системы развивающего обучения в начальной школе является Леонид Владимирович Занков. Основной задачей обучения по его системе является: общее развитие учащихся, которое понимается как развитие ума, воли школьников и как надежная основа усвоения ими знаний, умений и навыков.

Система построена на следующих дидактических принципах:

- обучение на высоком уровне сложности,
- ведущая роль теоретических знаний,
- изучение программного материала быстрым темпом,
- осознание школьниками процесса учения,
- систематическая работа над общим развитием всех учащихся, в том числе и сильных, и слабых.

П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК.

Модуль 1. Организация психолого-педагогического исследования.

Не претендуя на новаторство, все-таки хочу отметить, что идея развивающего обучения в начальных классах начала реализовываться в городе в нескольких школах, но в музыкальное образование внедрить систему Л.В.Занкова никто не решался. Поэтому для учителей музыки в нашем городе этот подход представился как инновационный. С целью отслеживания результатов внедрения новой системы обучения, своевременного внесения коррективов было организовано психолого-педагогическое исследование совместно с психологом школы.

Была выдвинута гипотеза: музыкальное образование по системе Л.В.Занкова будет способствовать более высокому уровню общего развития познавательных функций, развитию творческих способностей, повышению интереса учащихся к урокам музыки.

Работа была разбита на этапы:

I этап подготовительный май – август 1999 года

Изучение теоретических основ системы развивающего обучения.

II этап – диагностический, сентябрь 1999 г.

1. Изучение уровня психологической зрелости и развития познавательных функций в экспериментальном и контрольном классах (1-ые классы).
2. Изучение отношения к предметам (6-7 кл.).
3. Изучение отношения к учителю (7кл.).
4. Изучение уровня развития музыкальных способностей.

III. этап – практический: сентябрь 1999 – май 2003 гг.

Внедрение программы Г.С.Ригиной в системе развивающего обучения Л.В.Занкова. Апробация учебно-методических комплектов Т.И.Науменко и В.В.Алеева в 5-6 классах.

IV. этап – аналитический:

Сбор фактических данных с помощью разных методов исследования (анкетирование, тестирование, творческие конкурсы, музыкальные олимпиады, наблюдение, собеседование). Установление связей, подтверждающих гипотезу (или отвергающих её).

На I ступени – май 2002 г.

На II ступени – май 2003 г.

В конце каждого учебного года на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме подводятся предварительные итоги исследования

.Модуль 2.Методы и приемы музыкального образования в системе Л.В.Занкова.

Под методами музыкального образования понимаются определенные действия педагога и учащихся, направленные на достижение цели музыкального образования школьников. В педагогической деятельности учителя музыки применяются практически все общепедагогические методы, выполняющие обучающую, развивающую, воспитывающую, побуждающую (мотивационную) и контрольно-коррекционную функции. В начальных классах основными методами являются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой. В среднем и старшем звене на первый план выступают эвристический и исследовательский методы. В моей методической копилке имеется достаточно дидактического материала для организации познавательной деятельности учащихся (карточки, перфокарты, опорные сигналы и т.п.). Но, исходя из специфики предмета, все применяемые общепедагогические методы приобретают на уроках музыки несколько другую форму. Например, самый распространённый словесный метод на уроках музыки применяется в качестве образно-психологического настроения на духовное единение ребёнка с музыкальным искусством. Наглядный метод преломляется в наглядно-слуховой, наглядно-выразительный и т.д.

Существует особая группа методов, определяемых спецификой музыкального искусства:

- метод наблюдения за музыкой;
- метод не навязывать музыку, а убеждать ею, не развлекать, а радовать;
- метод импровизации;
- метод сопереживания;
- метод музыкального обобщения, забегающего вперёд и возвращения к пройденному;
- метод размышления о музыке.

Работая по программе Г.С.Ригиной в системе развивающего обучения, выбираю методы (как общепедагогические, так и специфические), которые способствуют развитию музыкально-слуховых представлений, творческой фантазии, воображения, исполнительской выразительности. В сюжет учебных занятий включаю игры и упражнения, способствующие музыкально-творческому саморазвитию учащихся: “Ищем рифмы”, “На воображаемой гармошке”, “Крещендо в листьях клёна”, “Времена года в цвете и звуке”, “Поём вопросы и ответы”, “Продолжи сказку” и другие. Е.И.Юдина “Мой первый учебник по музыке и творчеству”. М, “Аквариум”, 1997г. Разнообразие форм и методов работы, их умелое варьирование на уроке позволяет вовремя переключить внимание детей, поддержать интерес, предупредить утомление. Большое значение в учебной деятельности придаю охране психологического здоровья детей. Урок музыки в структуре учебного дня может находиться не в самое продуктивное и благоприятное время. Порой дети приходят на урок чрезмерно возбуждённые или, наоборот, морально подавленные, нервно истощённые. В моём арсенале имеется набор музыкальных произведений, оказывающих психотерапевтическое воздействие на учащихся. Например, для уменьшения раздражительности включаю “Лунную сонату” Бетховена или Сонату ре минор Прокофьева; для уменьшения чувства тревоги и неуверенности – “Вальсы” Штрауса; для поднятия общего жизненного тонуса – “Венгерскую рапсодию №2” Листа.

Очень важно на уроке оптимально сбалансировать когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты. Для этого стараюсь исключить следующие ситуации:

- перегрузка информацией при недогрузке эмоциональной и поведенческой сфер – детям скучно, нудно;
- эмоциональная и информационная перегрузка – у детей начинает болеть голова, наблюдается усталость;
- поведенческая перегрузка – вереница однообразных упражнений без мотивации.

Модуль 3. Учёт психологических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

В учебной и внеурочной деятельности взаимодействую со всеми возрастными группами учащихся, но в большей степени соприкасаюсь с младшими школьниками и подростками. Младших школьников отличает особая восприимчивость к различным видам искусства. Высокая чувствительность сенсорных зон нервной системы, всех органов чувств позволяет им интенсивно обогащать свои зрительные, слуховые, обонятельные и особенно речеслуховые представления, которые являются основой образной памяти, образного мышления, богатого воображения и ассоциаций. Для воссоздающего воображения детей характерны сила, яркость, живость. Дети легко перевоплощаются в различных героев художественных произведений. Младшие школьники эмоционально отзывчивы, непосредственно и откровенно выражают свои переживания, чувства. Но в то же время они отличаются большой эмоциональной неустойчивостью, у них преобладает непроизвольное внимание. Ещё одной очень важной особенностью этого возраста является низкая распределяемость внимания – всего на два-три объекта. Мне удаётся, учитывая эти особенности, создавать на уроке оптимальные условия для познавательной и творческой деятельности учащихся.

Проблема формирования интереса подростков музыкальному развитию и обучению является более сложной, но не менее важной. Подростки отличаются большой эмоциональной возбудимостью, бурным проявлением своих чувств, они горячо берутся за интересное дело, страстно отстаивают свои взгляды, готовы взорваться на малейшую несправедливость к себе и своим товарищам. Их отличает большая устойчивость эмоциональных переживаний по сравнению с младшими школьниками, противоречивость чувств. У подростков сильно развито чувство принадлежности к группе, поэтому они острее и болезненнее переживают неодобрение товарищей, чем неодобрение учителя. Для них большое значение приобретает межличностное общение в среде сверстников. Учитывая эти особенности, стараюсь на уроках предоставить желающим продемонстрировать свои способности перед сверстниками, внимательно выслушиваю точку зрения каждого, особенно осторожно отношусь к музыкальным интересам и пристрастиям подростков. Одно неосторожное оценочное суждение о каком-либо современном исполнителе или группе может вызвать замкнутость, отгороженность или даже враждебность ученика. Вызвать эмоциональный отклик на серьёзную музыку у подростка очень трудно. И здесь решающую роль играют различные дискуссии, диспуты, где подростки чувствуют себя на равных с взрослыми и отстаивают своё право на собственную точку зрения.

Модуль 4. Нетрадиционные формы организации учебной и внеурочной деятельности учащихся.

С целью координации деятельности школы по художественно-эстетическому образованию школьников создан клуб общения с искусством «Души прекрасные порывы». Согласно Положению о клубе его членами могут быть ученики, учителя, родители. В клубе организуются встречи с интересными людьми, проводятся музыкально-литературные гостиные, диспуты, праздники искусства, олимпиады по музыке, музыкально-литературные вечера. Ежегодно в школе проводится неделя музыки, детский хор и вокальная группа выступают на школьных и городских сценах.

На Совете клуба обсуждается план работы, организационные вопросы по подготовке мероприятий, анализируется их результативность.

В учебной деятельности стали “традиционными” такие нетрадиционные формы как интегрированные уроки литературы и музыки, уроки взаимопроникновения классической и современной музыки, уроки-суды, уроки-концерты и др.

Одной из ярких черт дидактической системы Л.В.Занкова является неукоснительное требование к учителю обеспечить добрые, доверительные отношения с учениками, насыщенные положительными эмоциями.

За основу были взяты: программа для 4-х летней начальной школы Г.С.Ригиной “Музыка: Обучение. Творческое развитие. Воспитание”. в 5-6 классах – методическое пособие Т.И.Науменко и В.В.Алеева. в 7-м классе – переработанная в допустимых пределах программа Д.Б.Кабалевского.

Имея достаточно содержательную фонотеку программных произведений, видеотеку с записями концертов выдающихся музыкантов, танцоров и т.д., наборы методических пособий для учащихся, будучи руководителем городского методического объединения учителей музыки, (а это обязывает заниматься инновационной деятельностью) в 1999 году приступила к внедрению системы Л.В.Занкова в своей школе совместно с учителем начальных классов Непша Л.В.

III. РЕФЛЕКСИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Модуль 1. Самоанализ урока.

Каждый урок в системе музыкального образования выполняет свою строго определённую роль, решает конкретную задачу. Самоанализ каждого проведённого урока позволяет вовремя скорректировать цели и задачи, побуждает искать новые формы и методы. При подготовке урока уделяю большое внимание сохранению целостности урока, созданию интонационной атмосферы эпохи, страны, времени года, в которую необходимо “погрузить” учащихся. И, приступая к рефлексии своей деятельности на уроке, прежде всего, оцениваю, удалось ли этого достичь. Очень важным для меня аспектом является кульминационный момент урока. Именно он может создать неизгладимое впечатление от услышанного и увиденного и зафиксировать это в долговременной памяти ребёнка. Не менее важно считаю успешность коммуникации через вербальные и невербальные средства общения. Анализ урока с этой точки зрения позволяет предвидеть “непредвиденные” ситуации на уроке, когда учащиеся (особенно подростки) неохотно идут на контакт с учителем. Только после такого глубокого внутреннего осмысления урока можно ответить на основной вопрос: достиг ли урок своей цели?

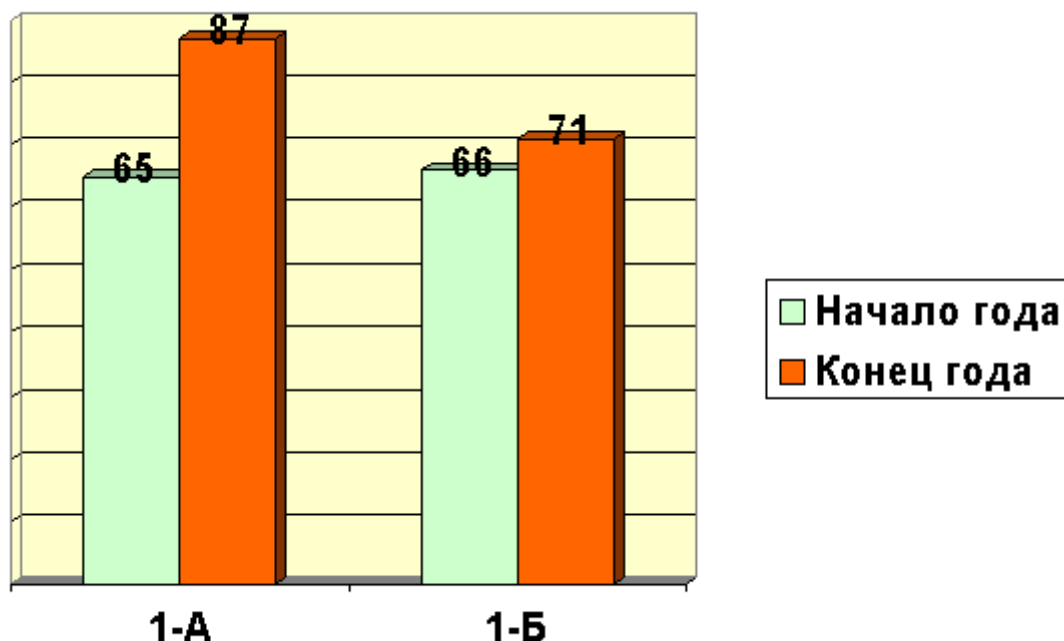
Модуль 2. Результативность музыкального образования.

Педагогическая диагностика (анализ успеваемости по предмету, олимпиады, наблюдения за учащимися) показывает достаточно высокий уровень обученности учащихся – 78-81% учащихся обучаются на “4” и “5”; более 30% учащихся учатся в муниципальной Школе искусств; олимпиады по музыке выявили победителей преимущественно из 4А класса, обучающегося по системе Л.В.Занкова. И самым большим достижением считаю возросшие творческие способности учащихся: они самостоятельно пишут рассказы, стихи и песни.

В ходе психолого-педагогического исследования проводилась комплексная диагностика познавательных способностей учащихся, обучающихся по системе Л.В.Занкова и по традиционной системе, в течение 4 лет: с момента поступления детей в 1-ый класс и при выпуске из начальной школы. Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе показала, что на начало года уровень готовности учащихся 1А класса был практически одинаковым с уровнем 1Б класса

(контрольного). Т.е. обучение по системе Л.В.Занкова (1А) и по традиционной системе (1Б) началось с равных стартовых условий. В конце учебного года результаты в 1А классе оказались значительно выше (см. Рис.1).

**Диагностика психологической готовности учащихся к обучению в школе
(начало и конец года).**

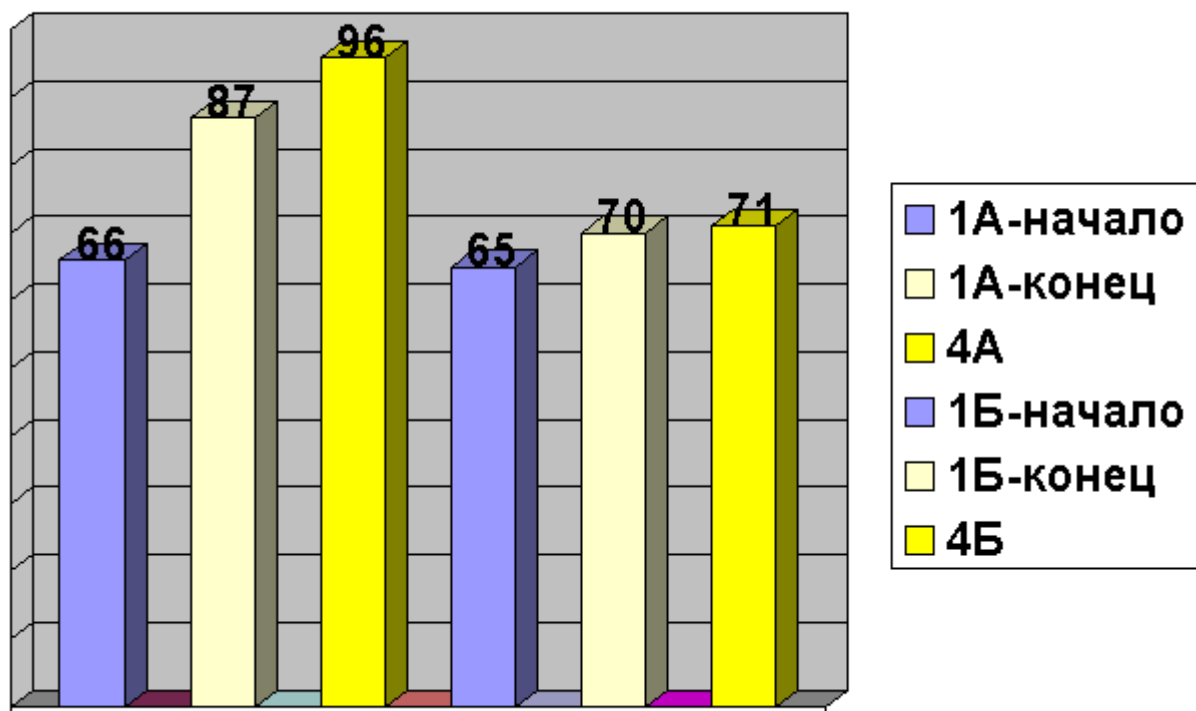
Психолог: Т.М.Панова

Рис.1

Вывод: Диаграмма показала, что на начало года уровень готовности учащихся 1А и 1Б (контрольного) классов почти одинаков. Т.е. обучение по системе Л.В.Занкова (1А) и по традиционной системе (1Б) началось в равных стартовых условиях. В конце учебного года результаты в 1А классе оказались значительно выше.

Также в течение четырёх лет изучались интеллектуальные способности учащихся этих же классов. Выявлялся уровень развития интеллектуальных способностей в начале обучения в 1А и в 1Б классах, проведена контрольная диагностика в конце учебного года и при выпуске из начальной школы (в 4А и 4Б класса). Как показали результаты, в классе, обучающемся по системе Л.В.Занкова, показатели интеллектуального развития значительно выше, чем в контрольном классе (см. Рис.2). Анализ структуры интеллекта также показал более высокий уровень овладения такими логическими операциями как анализ, синтез, классификация, обобщение.

Диагностика мышления

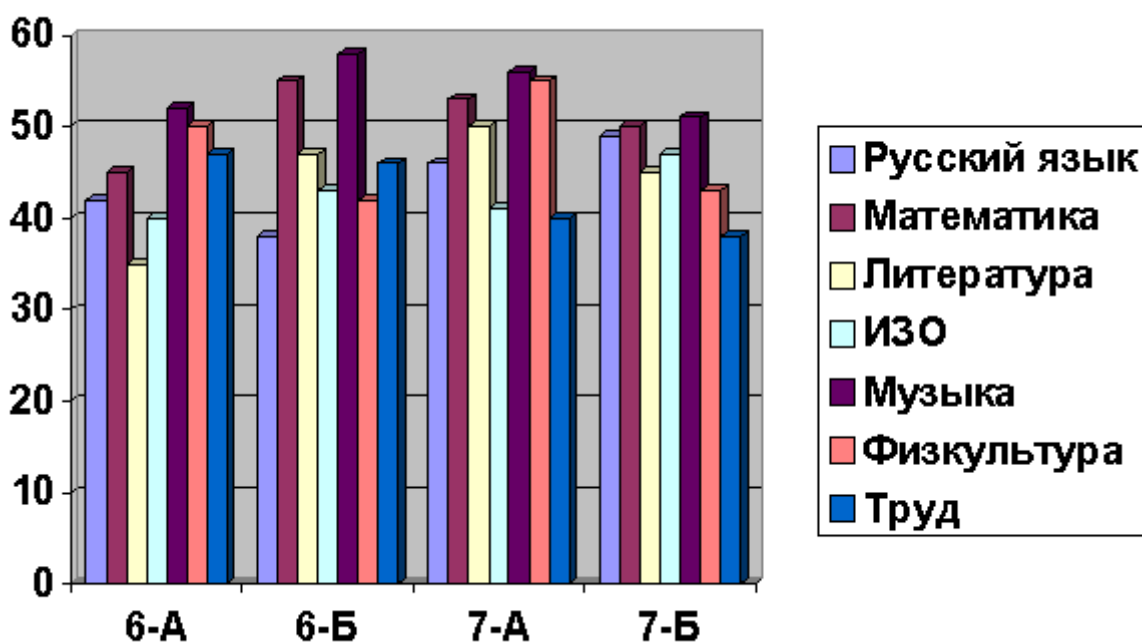
Психолог: Т.М.Панова

Рис. 2

Вывод: Посредством стандартизированных интеллектуальных тестов выявились группы детей с высоким и выше среднего уровнем мышления. На момент начала обучения в 1 классе количество учащихся с высоким и средним уровнем мышления в 1А и 1Б классах было практически одинаковым (66% и 65.5%). В конце первого года обучения и при выпуске из начальной школы показатели уровня развития мышления значительно выше в 4 классе. Дети успешно овладели логическими операциями: анализ, синтез, классификация, обобщение.

В шестых и седьмых классах было проведено анкетирование учащихся по выявлению интересов к учебным предметам. По сравнению с предметами математики, русского языка, литературы, физической культуры ученики отдают предпочтение уроку музыки. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне развития учебной мотивации к данному предмету (см. Рис.3).

**Карта интереса к учебным предметам у учащихся 6 - 7-х классов
(2002-2003 учебный год)**

Психолог: Т.М.Панова

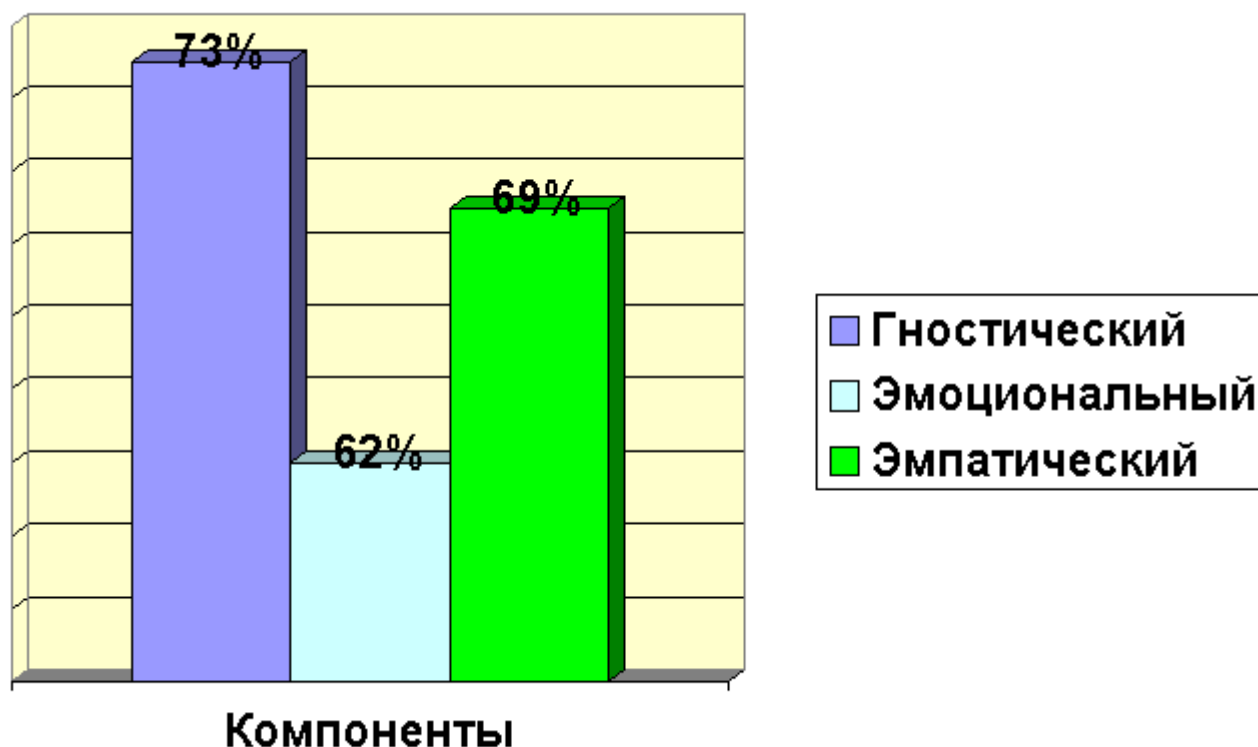
Рис. 3

Вывод: Анкетирование учащихся по карте интересов показало, что учащиеся проявляют значительный интерес к уроку музыки. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне развития учебной мотивации к данному предмету

С целью выявления отношения учащихся к учителю было проведено анкетирование учащихся седьмых классов “Учитель глазами детей”. Учащиеся высоко оценили гностические способности учителя, эмпатии и эмоциональность. Результаты анкетирования выявили демократический стиль общения учителя с учащимися, его высокий профессионализм, стремление к установлению доверительных конструктивных отношений (см. Рис.4)

Отношение учащихся к учителю. Оценка его профессионализма и стиля общения.

С целью выявления отношения учащихся к учителю музыки А.В.Ткачёвой было проведено анкетирование учащихся 7-х классов. Результаты анкетирования свидетельствуют о положительном отношении учащихся к педагогу в целом. Высокую оценку получили гностические способности учителя. Дети отмечают высокий профессионализм учителя, эрудицию. Достаточно высоко оцениваются способности к сопереживанию, сотрудничеству, т.е. эмпатические способности. Стиль общения учителя с учащимися – демократический. Учитель стремится строить свои отношения с учащимися на конструктивной основе, на уважении их личностных особенностей.

Психолог: Т.М.Панова

Рис.4

Модуль 3. Перспективы развития педагогического опыта.

Анализ результатов работы по собственной системе музыкального образования позволяет сделать вывод, что она действительно способствует раскрытию творческого потенциала детей, создаёт условия для развития их природных задатков, формирует творческую личность. Это наводит на размышления о природе творчества, его психологических предпосылках, творческой одарённости. Появилась потребность к изучению теоретических наработок в этой области:

- “Психология искусства” Л.С. Выготский;
- “Психология музыкальных способностей” Б.М.Теплов;
- труды зарубежных авторов К.Тейлора, Е.Торренса, отечественных – Н.Лейтеса, А.Матюшкина о структуре детской одарённости и путях её развития.

Естественно, в большей степени меня интересует музыкальная одарённость. Б.М.Теплов называет музыкальной одарёностью “... качественное своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность успешного занятия музыкальной деятельностью”. В составе музыкальной одарённости выделяется комплекс индивидуально-психологических способностей, называемых музыкальностью. Основным признаком музыкальности – переживание музыки, которое по своему существу является *эмоциональным* переживанием. Если ребёнок эмоционально реагирует на музыку (к этому я стремлюсь на своих уроках), то его уже можно считать потенциально одарённым в области музыки. Как, обучая всех, создать условия для развития детей с особыми музыкальными способностями?

Проблема развития творческой индивидуальности – это новая, очень интересная для меня тема по самообразованию. А это значит, что мне предстоит снова искать, апробировать, сомневаться и снова искать.

ЛИТЕРАТУРА:

1. *Пиличаускас А.* Познание музыки как воспитательная проблема. М., “Мирот”, 1992 г.
2. *Астафьев Б.В.* Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л., 1973 г.
3. *Кабалевский Д.Б.* Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. М., 1983 г.
4. *Теплов Б.М.* Психология музыкальных способностей. М., 1997 г.
5. *Выготский Л.С.* Психология искусства.
6. *Выготский Л.С.* Собрание сочинений т.3, 4, 6.
7. *Смирнова Е.О.* Проблема общения ребёнка и взрослого в работах Л.С.Выготского и М.И.Лисиной, ж. “Вопросы психологии. ”, 1996 г., №6.
8. *Эльконин Д.Б.* Детская психология. М., 1960 г.
9. *Белобородова В.К.* Методика музыкального образования. М., “Академия”, 2002 г.
10. *Дмитриева А.Г., Черноиваненко Н.М.* Методика музыкального воспитания в школе. М., “Академия”, 1998 г.
11. *Занков Л.В.* Избранные педагогические труды. М., 1990 г.
12. *Смирнов М.С.* Эмоциональный мир музыки. М., “Музыка. ” 1990 г.
13. *Лыс Л.И.* Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования. Сборник статей. г.Киев., “Музыкальная Украина” ., 1989 г.
14. *Якиманская И.С.* Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М., 1996 г.
15. *Усов М.В.* Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск 10. М., “Музыка”, 1991 г.
16. *Лейтес Н.С.* Психология одарённости детей и подростков. М., “Академия”, 2000 г.
17. *Шиянов Е.А., Котова И.Б.* Развитие личности в обучении. М., “Академия”, 2000 г.
18. *Ригина Г.С.* Уроки музыки в начальной школе. М., “Просвещение”, 1980 г.
19. *Ригина Г.С.* Программа “Музыка” по системе Занкова Л.В. (1-3). М., “Просвещение”, 1996г.
20. *Ригина Г.С.* Программа “Музыка” (1-4). М., “Просвещение”, 2001 г.
21. *Амонашвили Ш.А.* Единство цели. (В добрый путь ребята). Пособие для учителей.М., “Просвещение”, 1987 г.
22. *Амонашвили Ш.А.* Личностно-гуманная основа педагогического процесса. М., “Универси

Как провести урок музыки?

[Челнокова Валентина Николаевна](#), преподаватель фортепиано

Статья отнесена к разделу: [Преподавание музыки](#)

Объявление

С 26 марта по 23 апреля 2008 года состоялся Первый интернет-марафон учебных предметов для учителей всей страны. [Материалы читайте и смотрите на нашем сайте.](#)

*"Ребенок, испытавший радость творчества даже в самой минимальной степени, становится другим, чем ребенок, подражающий актам других."
Б.Асафьев*

Дети – бесценный дар, кладезь эмоций, ощущений. Каждый ребенок талантлив от природы, в нем

заложено творческое начало. Задача взрослых – развивать это начало, а не загонять его под определенные рамки. Особая задача ложится здесь на преподавателей, как основной школы, так и музыкальных школ и школ искусств.

Как быть, если урок музыки – урок непосредственного общения с музыкой - бывает раз в неделю? А знания и впечатления, полученные детьми на уроке, должны остаться на всю жизнь, должны принести пользу и удовольствие.

Ведь задача не только урока музыки, но и школы - средствами музыкального искусства воспитывать и развивать у ребят эстетические чувства, правильное представление о прекрасном, расширять их знания, воспитывать высокий художественный вкус. Урок музыки - импульс для достижения этих целей. Но творческим лидером должен стать учитель музыки. Он должен стремиться к творчеству, стремиться к движению вперед. И если он испытывает восхищение перед миром, работает над собой, то это движение будет!

Урок музыки нацеливает учителя на воспитание у школьников музыкальной культуры как части их общей духовной культуры. При такой постановке цели музыкального воспитания особенно важно владеть искусством своей профессии. "Есть искусство и есть творчество", - говорил В.Немирович-Данченко. Это противопоставление не случайно. Оно закономерно возникает тогда, когда речь идет не о внешних, а о глубинных творческих процессах в искусстве.

Так, творческий урок музыки становится антитезой другого урока, в котором царит ремесло, пусть даже самое умелое. В связи с этим и возникает проблема "внешнего" и "внутреннего" в искусстве ведения урока музыки. Одно дело, если урок - лишь привнесение неких новых слуховых добавлений к музыкальным впечатлениям школьников. Другое дело, если это – особенная, неповторимая встреча с искусством. Проблема "внешнего" и "внутреннего" на уроках музыки есть по сути реальное взаимоотношение Музыки как искусства и Искусства проведения урока музыки.

Современный опыт ведения урока в школе убедительно показывает, что учитель может быть истинным творцом только тогда, когда ежеминутно связывает неразрывной нитью сыгранное, пропетое или высказанное им со своим внутренним миром, со своим отношением к звучащему, со своим жизненным опытом.

Если учитель, продумывая урок, не берет в качестве "материала" самого себя, свои чувства, мысли, опыт, то как ему обрести грань между внешним - холодным, равнодушным, и внутренним - глубоко пережитым, прочувствованным?

Всякая художественно-педагогическая задача, идея урока должна быть органична для учителя, глубоко им пережита и, самое главное, отождествлена со своим "я". Этот процесс сложен, но лишь его наличие превращает урок в настоящую правду искусства. Недаром К.Станиславский, резко отделявший правду искусства от фальши, писал: "Нет ничего мучительнее обязанности во что бы то ни стало воплощать чужое, смутное, вне тебя пребывающее". Естественно, в художественном творчестве ценно только то, что подсказано процессом подлинного переживания, и только тогда может возникнуть искусство. Это в полной мере следует отнести к педагогическому процессу на уроке. Истинное погружение в художественный образ, его постижение тесно связано с процессом переживания, с умением пропустить через себя, с ощущением интонаций музыкального произведения как своих собственных.

Несомненно то, что для урока искусства психологическая, техническая, интеллектуальная, профессиональная подготовка недостаточны. Необходимо подготовиться к уроку еще и эмоционально.

Особенно важно в эмоциональной стороне профессионального мастерства учителя музыки умение найти верный тон урока. Термин "задать тон" беседе, исполнению издавна бытует в искусстве. Это понятие связывается с эмоциональным центром творческого процесса. Найти верный тон, который присутствовал бы и был бы своеобразным в каждом уроке,- одна из сложнейших задач подготовки учителя в настоящее время.

Соотношение внешнего и внутреннего в искусстве ведения урока может успешно решаться через формирование у учителя актерского мастерства.

Если идею музыкального произведения сформулировать в нескольких словах и в таком виде сообщить ее ребенку, то жизнь идеи на этом и закончится. В учениках важно возбудить ощущение идеи, но для этого необходимы средства, воздействующие не столько на разум, сколько на чувства. Актерское мастерство в этом отношении обладает богатейшими возможностями.

Необходимо глубже осмыслить метод К.Станиславского и применять его в формировании педагогического мастерства учителя музыки. Полезным может быть один из известных в театральной педагогике приемов, получивший название "прием отождествления", то есть слияние своего "я" с образом, мыслью, которую необходимо раскрыть в исполняемом произведении.

Этот прием предполагает не только большую предварительную работу над музыкальным произведением (знание эпохи, истории создания, художественного и мировоззренческого контекстов и т.д.), но и естественное органическое "проживание" педагогом художественного образа этого произведения. Только тогда возможно истинное общение между детьми и учителем.

Творить, по определению К. Станиславского, означает "страстно, стремительно, интенсивно, продуктивно, целесообразно и оправданно идти к сверхзадаче" – постижению и раскрытию художественного образа произведения.

С педагогической точки зрения в подготовке учителя музыки для нас важна та часть наследия К.Станиславского, которая тесно связана с искусством переживания. Переживания как органического единства интеллектуального и эмоционального в человеке. Для педагога музыки чрезвычайно важно научиться сознательно управлять подсознательной творческой активностью своей психики, так как многие процессы в искусстве и в художественном развитии ребенка связаны с подсознанием, с интуитивным, но адекватным постижением прекрасного, вне его разложения на отдельные элементы.

Для учителя музыки чрезвычайно важно *уметь быть выразительным* во всех своих проявлениях, уметь *находить адекватную внешнюю форму выражения переживаемых им чувств, эмоций*. Поэтому педагогу необходимо научиться не бояться определять словами, выразительными движениями, мимикой то, что трудноуловимо в произведении искусства - его красоту, тончайшее кружево его образов. При этом надо постоянно помнить о том, что обойтись одним чувством нельзя, необходимо интеллектуально, технически изучить художественный материал. "Если нет материала, чувству не во что излиться" (С. Волконский) Эмоциональное начало должно органично соединиться в мастерстве учителя музыки с аналитическими способностями. Ибо "в основе всякого творческого процесса заложено увлечение, что, конечно, не исключает огромной работы разума. Но разве нельзя мыслить не холодно, а горячо?" (К. Станиславский)

Для предмета "Музыка" общение - одно из центральных понятий. Это прежде всего взаимодействие учителя и учеников, имеющее особую эмоционально-содержательную окраску. Общение на уроке музыки можно определить и как совместную творческую деятельность учащихся и учителя, направленную на раскрытие жизненного содержания музыки, опыта нравственных отношений, заложенного в ней.

Многообразная палитра взаимоотношений предстает на уроке: между музыкой, учителем и учениками; между учителем и учениками; между детьми в коллективных формах деятельности. Но все это многообразие емко и образно выражено в словах Асафьева о том, что музыка "заключается и существует в единстве и соотношении творчества, исполнительства и слушательства через восприятие".

Умение слышать музыку и размышлять о ней нужно воспитывать в ребятах с самого начала занятий музыкой. Уже на первом уроке первого года обучения в классе должен быть установлен непреложный закон: когда в классе звучит музыка, ни один из ребят не должен поднимать руки. При этом необходимо, чтобы ребята сразу же поняли, что они должны выполнять этот закон не потому, что того требует дисциплина, а потому, что когда звучит музыка, только внимательно следя за ее звучанием, можно глубоко воспринять ее и по-настоящему понять.

Учиться слышать музыку учащиеся должны непрерывно на протяжении всего урока: и во время пения, и во время игры на инструментах, и в моменты, требующие наибольшего внимания, сосредоточенности и напряжения душевных сил, когда они выступают в роли собственно слушателя.

Понимая проблему развития музыкального восприятия, педагог на протяжении всего занятия побуждает детей прислушиваться к звучащей музыке. Только тогда, когда дети будут чувствовать и осознавать характер музыки, выражать его в своей творческой деятельности, приобретенные навыки и умения пойдут на пользу музыкальному развитию.

Творчество детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Слушая музыку, ребенок всегда слышит не только то, что в ней самой содержится, что заложено в ней композитором (и, конечно, исполнителем), но и то, что под ее влиянием рождается в его душе, в его сознании, то есть то, что создает уже его собственное творческое воображение. Так, прослушанное произведение рождает в нем сложный сплав объективного содержания музыки и субъективного ее восприятия. К творчеству композитора и к творчеству исполнителя присоединяется творчество слушателя!

Воображение у ребят, особенно младшего школьного возраста, как правило, яркое, живое, и "музыкальные картинки" они слушают с удовольствием. Чтобы не отвлекаться, можно предложить учащимся прослушать музыку с закрытыми глазами, увидеть ее в своем воображении.

Особый вопрос о программной музыке. Учащиеся легко усваивают не программную музыку, а программные заглавия. В этих случаях программа не только не активизирует музыкальное восприятие детей, но зачастую парализует его.

Для творческого развития детей, играя или ставя им программную музыку (это, конечно, должна быть очень хорошая, ярко образная музыка, с очень точным авторским названием), не нужно сообщать предварительно ее названия, пусть они сначала определяют характер самой музыки, попытаются дать ей свое название, исходя из того, что ими было услышано, почувствовано и осмыслено.

Ответы ребят дают представление о степени развития их музыкального восприятия. Так, например, произошло с фрагментом из "Утра" Грига. Ребята по-разному называли его: "Весна", "Восход солнца", "Цветы распускаются", "Утро в лесу". Я постепенно подвожу их к правильному названию. Нужно осторожно и ненавязчиво приблизить слушателей к музыке, а не увести их в мир далеких от музыки наивных фантазий. Нельзя навязывать слушателям в качестве "программы" сочинения свои собственные толкования, основанные на субъективных ассоциациях. Чуткая "подсказка" может оживить творческое воображение, интеллект и память ребенка и тем самым принести добрые плоды.

Я часто практикую письменные работы, своего рода сочинения на музыкальные темы (особенно в старших классах). Самостоятельные размышления учащихся должны быть тщательно подготовлены их мыслями, творческому восприятию должно быть задано определенное направление, чтобы не стеснять воображение детей, не ограничивать их ассоциативное мышление.

Это только некоторые формы общения детей с музыкой, которые направлены на развитие творческого воображения, на развитие восприятия музыкального образа, а через него - на восприятие разных сторон жизни.

Желание высказать свои мысли и чувства не может появиться у ребят, если нет интереса к уроку и к музыке вообще. Учитель должен создать атмосферу доверия, доброжелательности - беседы и дискуссии по инициативе самих ребят возникают на уроках тогда, когда у них пробуждается желание высказаться, когда они чувствуют необходимость общения с учителем.

Как лишить скуки на уроке себя и своих учеников? Как заразить их собственным творчеством? Все дело в атмосфере урока. Не в навыках - в вокальных, пианистических, дирижерских, а в умении ладить с ребятами, уважать в них творческую личность, помочь раскрыть себя, даже в умении слушать их, улыбаться им и прощаться с ними в конце урока или учебного года.

Хочу подчеркнуть мысль об атмосфере урока и тех методах, которые помогают "планомерно и постепенно ввести ребенка в музыку, приобщить к ней" (Н.Л.Гродзенская). Методы активизации, назовем их так, могут быть самыми различными. Главное - будить детское внимание и воображение, способствовать зарождению любви к музыке и ее пониманию.

Методы активизации:

- Пение
- Импровизация
- Голосовые игры, речевые упражнения
- Словесное высказывание о музыке
- Интересный подбор репертуара
- Задания на активизацию слухового внимания: поднятие руки при смене мелодии, частей, состава исполнителей, вступления инструментов и т.д.
- Создание рисунков и раскрашивание
- Движение: ходьба, марширование, подскоки, наклоны, хлопки и т.д.
- Инсценирование
- Пластическое интонирование
- Учебно-игровая деятельность
- Игра на музыкальных инструментах
- Использование дискуссионного метода ведения урока
- Сочинения, рассказы, сказки как преподавателя, так и учащихся

Вызываемая учителем активность класса может служить одним из важнейших критериев его педагогического мастерства. Активность эта, конечно, не исчерпывается количеством, быстротой и даже содержательностью ответов на поставленный вопрос. Все формы музыкальных занятий в школе должны способствовать творческому развитию учащихся, т.е. вырабатывать в них стремление к самостоятельному мышлению, к проявлению собственной инициативы, стремление сделать что-то свое, новое, лучшее.

Большое внимание уделяется слову о музыке, т.к. значение словесного метода в музыкальном воспитании очень велико. Слово о музыке должно быть ярким, образным, но предельно точным,

направленным на творческую фантазию ребенка.

Прослушана музыка, задан вопрос - и нет ответа. Не торопитесь с подсказкой. Опираясь на музыкальный и жизненный опыт детей, вместе с ними ищите художественно-образные связи содержания данного произведения с живописью, литературой, природой, жизнью. Дети прочувствуют, осознают и ответят. Более того, учитывая специфику урока музыки, используйте не только вопрос как традиционную форму общения, а высказывание-раздумье, высказывание-проблему, высказывание-отношение. Некоторых учеников трудно привлечь к общему разговору на уроке. Самолюбие, порой болезненно проявляющееся в подростковом возрасте, сковывает таких ребят, они стесняются выражать свои мысли, боясь выглядеть неловкими и смешными. Относитесь к ним с особым вниманием, терпением, поощряйте их попытки высказаться о музыке.

Важно понимать природу коллективного размышления детей о прослушанной музыке, учитывать закономерности общения в создании коллективного отношения к музыке. Размышления детей на уроке музыки - это деятельность, вытекающая из художественного общения с музыкой и преодолевающая его.

Художественная и педагогическая ценность вопроса заключается в возможности дать на него разные правильные ответы, в его многоплановости и творческой основе. И тогда творчество проявляется в ребятах уже с первого класса в своеобразии ответов. Размышляя о характере песни "Сурок" Л.Бетховена, дети отвечают: "Грустная, нежная, спокойная, тихая, медленная, ласковая, красивая", "Это очень печальная песня", "Мне жаль бедного одинокого шарманщика". Все дети находятся под воздействием звучащей музыки: они вместе творят, воссоздают ее образ, раскрывая свое отношение. При этом замечательно, если коллективное размышление будут "собирать" сами дети. Т.е. не учитель объединит то, что они сказали, а кто-то из учеников. Преобладание коллективных форм работы на уроке музыки создает объективные предпосылки для глубокого всестороннего личностного общения детей, взаимовлияния их друг на друга. Вот почему необходимо чувствовать, понимать и сохранять индивидуальность, неповторимость каждого ребенка.

Важно не только содержание, но и интонации речи ученика. Речевая интонация, тесно связанная с проявлениями психической жизни ребенка, дает возможность услышать много интересного. Уже в самой эмоциональной окрашенности речи - восхищении, радости, равнодушии, раздраженности выражается отношение ребенка к музыке, к нравственной проблеме. Очень важно наблюдать за развитием образности и интонационной выразительности речи ученика на уроке. Это один из обширнейших источников познания творческой деятельности детей.

Но не сводите общение только к речевой деятельности. Бывает в классе такая тишина, которую больше всяких слов "скажет" о том, что общение состоялось. Дети не просто молчат, они остаются "жить" в прозвучавшей музыке. Так же как пауза - это не перерыв в музыке, так и молчание класса - не перерыв в восприятии, а продолжение работы чувств и мыслей детей. Такая пауза чрезвычайно важна на уроке.

Еще одна форма свободного творческого проявления личности ребенка, его интересов и склонностей присутствует на моих уроках. Это ведение "Дневника музыкальных впечатлений", где дети отражают свои размышления. Дети его заводят с третьего класса. В начале чувствуется скованность и ограниченность мыслей, но, чтобы помочь ребятам, я даю им план, в котором есть вопросы об авторе произведения, о содержании музыки и об исполнении. Также я даю возможность проявить себя в творческой работе не только на уроке, но и дома. Домашние задания способствуют появлению интереса к урокам музыки. Дети очень любят выразить свои впечатления от музыки в рисунках, стихах, рассказах.

Невозможно исчерпывающе осветить все грани проблемы общения на уроках музыки. Главное задуматься над проблемами художественного процесса общения совместной музыкально-творческой

деятельности учителя и учеников. Совместная музыкально-творческая деятельность учителя и ученика - вот стержень, определяющий содержание общения на уроке. Обучающие, развивающие и воспитательные задачи урока должны быть неразрывно связаны в едином процессе музыкально-творческого общения.

Как нельзя дважды войти в одну реку, так нельзя провести два одинаковых урока. На творческий поиск, импровизацию меня побуждают сами ребята, разнообразие индивидуальностей в каждом классе.

По сути, музыкальная культура может быть определена как созидание через творчество, и созидание прежде всего своего внутреннего мира через разнообразные виды художественной деятельности. Творческое начало, как способность ребенка создавать свое, новое, оригинальное, лучшее - формируется наиболее активно, когда музыкальная деятельность из "внешнего предмета" творчества переходит во внутреннее состояние (рефлексию) и становится содержательным выявлением детского "Я".

Важно, чтобы в творческом музицировании (пении, игре на инструментах, дирижировании, пластическом и речевом интонировании, размышлении и т.д.) ребенок "выплескивал" свое состояние, субъективно "проживал" свое настроение в музыке, а не выполнял техническое задание учителя. Мудрость творчества заключается в том, что не надо "торопить" чувство мыслью, надо довериться бессознательной области души ребенка. Постепенно накапливая и сопоставляя свои впечатления, музыкально-слуховые представления, он внезапно расцветает в своих творческих проявлениях, как внезапно раскрывается цветок.

24 года работаю предмет назывался пение он не сразу так стал называться пели хором, потом стали изучать жанры революционер он в обычной школе создал концепцию на оносновб связи музыки с другими искусствами, опера, балет , вспомните Аполлона и его 9 муз нет ниодной музыкальной музыка как неотъемлимая часть всех видов искусств, йчас мы понимаем как . из чего состоит муз произведение революция это учебник на межпредметныхсвязях музыка как предмет искусства