МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖОСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

Методическая работа по теме:

«*Роль развития образного мышления младших школьников в условиях восприятия музыки*»

Составитель: преподаватель по классу фортепиано

Титарчук Ирина Евгеньевна

пос. Клязьминское водохранилище

2020 год

Содержание

Введение 3

Формирование активной творческой личности 4

Музыкальное мышление 5

Эмоционально-образное мышление 7

Развития образного мышления 9

Заключение 12

Список использованной литературы 13

Введение

Музыка сопровождает нас всю жизнь, в ней человек находит выражение самых высоких чувств и тонких душевных переживаний. Что же такое «художественный образ музыкального произведения», если это не сама музыка, живая звуковая материя, музыкальная речь с ее закономерностями и ее составными частями, именуемыми мелодией, гармонией, полифонией и т. д., с определенным формальным строением, эмоциональным и поэтическим содержанием (Г. Нейгауз).

Именно благодаря образной сфере музыканты проникают в самую суть исполняемой музыки, используя при этом арсенал выразительных средств, таких как мелодия, гармония, ритм, динамика, тембр.

Материальную основу музыкального произведения составляют акустические характеристики (высота, длительность, тембр, объём, способ звукоизвлечения). Но для воссоздания музыкального образа необходимы воображение, темперамент, характер человека. Поэтому крайне важно находить в музыкальном тексте подсказки-указания на смысл звучащих созвучий, уметь понимать скрытую в музыкальных знаках информацию.

Развитие образного мышления необходимо: невозможно понимать музыку, изучать шедевры мировой музыкальной классики, не погружаясь в неё полностью. И учить этому надо с самых первых занятий. «Если в раннем детстве, - писал В.А. Сухомлинский - донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребёнок почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимается на такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребёнком собственную красоту - маленький человек осознаёт своё достоинство». Особенно большое значение образность играет в детском музыкальном творчестве на ранних этапах, когда у ребёнка происходит формирование основных навыков исполнительства - посадки, постановки рук, звукоизвлечения. Именно через раскрытие того или иного образа учащийся способен добиться правильного исполнения штрихов, прикосновения к клавиатуре, поэтому в обучении ребёнка необходим учебный материал, в котором технические задачи находились бы в сочетании с образностью.

Формирование активной творческой личности

Формирование активной творческой личности является одной из основных целей музыкального образования. Однако, на практике мыслительная и творческая деятельность учеников по классу фортепиано отстает от их потенциальной возможности. Преподаватели, увлеченные работой над технической стороной обучения, ставят ученика в рамки «как надо играть», не дают ученику возможности раскрыть свой творческий потенциал. После получения дополнительного музыкального образования, ученик, не имея потребности к музицированию, даже не подходит к фортепиано. Почему дети любят импровизировать, сочинять свои музыкальные образы, передавая зайчиков, мишек, дождик? А как реагируют взрослые на такие сочинения? Всем знакомая ситуация...

Преподаватель музыки – профессиональный музыкант; («Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.» Л.Н.Толстой) **-** педагогический же его опыт зачастую самодеятелен – все дети разные. Этот опыт состоит из поисков, находок и потерь, которые совершаются уже во время общения с учеником. Преподавателям приходится самим искать формы развивающего обучения, формы совместного творчества с учеником.

Часто, те события, которые разворачиваются на уроке в музыкальном классе, нельзя назвать общением, если под последним понимать согретый обоюдным добрым чувством диалог, цель которого – приобщение к музыкальному искусству. На уроке происходит только передача и накопление знаний, информации, эти знания полезны, но недостаточны, чтобы вырастить творческую личность. Педагог обучает ученика музыкальной грамоте в едином процессе воссоздания музыкального звучания. Здесь знания появляются вместе с умениями. И то и другое доступно и осознаваемо. Знания элементов музыкальной науки можно записать, расклассифицировать; умения – продемонстрировать, повторить, закрепить. Но не секрет, что этих двух важных составляющих, увы, недостаточно. Есть еще область особого знания педагога, которая не так легко доступна и осознаваема – это сфера образного мышления, то, без чего исполнение музыки не может быть творческой деятельностью.

Для того чтобы исполнение музыкального произведения было близко авторскому замыслу, важно знать о причинах его возникновения, следить за логикой развёртывания музыкальной мысли, понимать смысл используемых средств музыкальной выразительности и ощущать эмоциональную окраску содержания. Всё это объединяется в понятии «музыкальное мышление» и дополняет представление о специфике «образного мышления».

Музыкальное мышление

Музыкальное мышление – действующая в творческом процессе система логических связей между жизненными реалиями и эмоциями-мыслями. А они, в свою очередь, создают основу музыкально-образной системы. Музыкальное мышление исполнителя связано с его деятельностью по воссозданию музыкального текста.

Многие музыканты-исследователи подчёркивали необходимость развития у начинающих исполнителей этого качества: «Сам характер музыкального искусства предполагает развитие у исполнителя ассоциативного мышления, без него невозможна художественная работа над произведением, более того – невозможно творческое восприятие музыкального искусства» Поэтому проблема пробуждения и развития в учащемся образного мышления должна стоять перед музыкантом-педагогом на всех этапах обучения.

Исследователи различают три основных вида мышления: предметно-действенное, наглядно-образное и абстрактное. Наиболее специфическим в деятельности музыканта является наглядно-образное мышление, которое характеризуется опорой на жизненные представления и конкретные образы. Оно связано с представлением ситуаций и изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. Оно позволяет дать эмоциональную оценку отражаемым в музыке событиям, фактам действительности.

Но для полноценного проявления образного мышления необходима его связь с абстрактным мышлением, которое влияет на формирование опыта и мастерства музыканта, становится основой развития наглядно-образного мышления. Поэтому структура музыкального образа – это эмоции (общечеловеческие и эстетические) плюс музыкальная логика.

Формирование музыкальных образов в процессе изучения произведения предусматривает необходимость целенаправленной творческой работы.

В практической деятельности педагога это связано с определёнными этапами работы, выполнением действий, связанных с изучением конкретного произведения и направленных на развитие образного мышления ученика.

Кроме того, следует учитывать, что музыкальный образ может возникать на различных этапах работы над произведением: в предчувствии его исполнения, в процессе исполнения и после него, он не повторяется буквально при повторении произведения, подчёркивая уникальность каждого варианта исполнения.

В педагогической практике хорошо известно, что знания становятся действительно прочными, если ученик получил эти знания через самостоятельную мысль, эмоционально – образное мышление и увлеченность в занятиях.

Мысль – фактор умственной активности – у музыкантов часто приобретает ту или иную эмоциональную окраску, а в движении мыслей обнаруживаются особые логические связи. В музыке образуется интонационно оформленная эмоция-мысль, которая даёт толчок образному мышлению – слежению за процессом становления и развития музыкального образа. В. Г. Белинский считал искусство «мышлением в образах», подчёркивая единство чувства (образа) и мысли (логики) в передаче художественного содержания.

Эмоционально-образное мышление

С начинающими учениками можно и нужно использовать игровую форму проведения занятий, учитывая возможности и потребности ученика. Занятия с начинающими должны приносить ученику радость, яркость впечатлений. С учениками старших классов занятия направлены на творческую активность ученика, развивая эмоционально-образное мышление.

Эмоционально-образное мышление – это художественное восприятие мира, наполнение фантазией и собственными чувствами ученика. И хотя отмечают различные типы музыкального мышления: с преобладанием эмоционально-чувственного или абстрактно-логического отношения к исполняемой музыке, важно направлять внимание ученика на совершенствование менее развитой способности.

Эмоционально-образное развитие ученика особенно важно в подростковом возрасте. От преподавателя требуются серьезные знания в области психологии. У учеников есть потребность в эмоциональной насыщенности, смене эмоциональных состояний. К примеру. «Дед Мороз» Р. Шумана раскрывает разнообразную гамму эмоционального состояния.

Музыкальные термины помогают раскрывать образный мир произведения. Поэтому очень важно с первых уроков использовать музыкальные термины. Даже темп Allegro имеет перевод «скоро, весело» Эмоциональная окраска аккордов, звучание консонансов и диссонансов, мажора и минора. Маленький ученик определяет различие словами «солнышко-тучка», более старший «радость-печаль». Средства музыкальной выразительности: лад, тембр, ритм, темп, динамические штрихи, исполнительские штрихи помогают создавать образ произведения. Да и лучше запоминается эмоционально окрашенный материал.

Преподаватель должен помнить, что через развитие образно-музыкального мышления происходит развитие духовности и общей культуры (впрочем и наооборот). Развитие творческой активности учащихся можно назвать общей педагогической проблемой. А поэтому самим преподавателям надо искать формы развивающего обучения, формы совместного творчества с учеником.

Образное мышление - один из основных видов мышления, выделяемый наряду с наглядно-действенным и словесно-логическим мышлением. С помощью образного мышления более полно воссоздается все многообразие различных характеристик предмета. Очень важная особенность образного мышления - установление непривычных, «невероятных» сочетаний предметов и их свойств.

Задача преподавателя состоит в том, чтобы:

* помочь научиться видеть необычное, новое в музыкальных и жизненных явлениях;
* развивать у детей способность продуцировать новые идеи и умение их высказывать;
* поддерживать и развивать стремление учеников мыслить нестандартно;
* развивать у школьников потребность в самостоятельной деятельности при поиске разнообразных вариантов преодоления проблем

Развитие образного мышления

Большую роль для развития образного мышления играет программная музыка.

Программная музыка – род инструментальной музыки, это музыкальные произведения, имеющие словесную, нередко поэтическую программу и раскрывающие запечатлённое в ней содержание. В программной музыке широко применяются музыкальная изобразительность, звукопись, конкретизация через жанр. Программная музыка помогает ученикам прочувствовать образно-эмоциональное содержание произведения. Название пьес, связанных с прикладными жанрами (песня, танец, марш)тоже помогают представить круг образного содержания.   Пьесы из циклов для детей («Детский альбом» Чайковского, «Альбом для юношества» Р. Шумана, «Детская музыка» С.Прокофьева и др.) способствуют развитию эмоционально-образного мира маленьких музыкантов и расширяют их музыкальный кругозор. «Болезнь куклы» Чайковского - одно из любимых произведений маленьких музыкантов. Оно также развивает эмоционально - образное мышление, которое зависит от способности ученика проникать в эмоциональное содержание музыкальной пьесы.

Виды программной музыки: Простейший вид программной музыки - картинная программность (музыкальная картина природы, народного праздника). Природа всегда была источником вдохновения для музыкантов и художников. Прекрасный пример - «Времена года » П.И. Чайковского. В детских фортепианных пьесах отражены явления природы. Например: «Дождик» Косенко, «Гроза» А. Гедике, «Дождь и радуга», «Утро » и «Вечер» С Прокофьева. Разнообразие возможностей воплощения в звуках образов природы ярко раскрывается в пьесах, посвященных и цветам: «Первые фиалки» Н. Ракова, «Подснежник» П. Чайковского, и самым разным представителям животного мира: цикл пьес В. Галынина « В зоопарке», в который входят: «Зайчик », «Медведь», «Лебедь», «Слон», и т. д.

С удовольствие дети играют пьесы из цикла И. Берлина «Зверушки - наши друзья», в который входят такие пьесы для начинающих пианистов, как «Пони Звёздочка», «Марширующие поросята», «Сонный котёнок», «Весёлый щенок», «Обезьянки на дереве» и т. д.

Очень многие детские пьесы посвящены играм: в куклы, солдатики, салки; отражают весёлую беготню, прыжки, игры в мяч и т. д. Игровые пьесы не только подсказаны детской жизнью, но и связаны с радостным мироощущением ребёнка. Например: «Скакалка» А. Хачатуряна; «Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла» П. Чайковского; «Верхом на лошадке» А. Гречанинова. Пробуждение положительных эмоций при исполнении этих пьес помогают преодолеть технические трудности, которые в них встречаются.

Ещё одна разновидность пьес связана с музыкальными портретами, которые выявляют различные стороны человеческого характера. Подчёркивания в «музыкальных портретах» ведущей черты характера помогает развитию ассоциативного мышления у детей. Такие психологические портреты: «Ласковая просьба», «Упрямец», «Попрыгунья» Г.Свиридова, «Проказница» М.Парцхаладзе, «Мама» П.И. Чайковского, «Весёлый крестьянин» Р.Шумана и т.д.

Очень часто в фортепианном репертуаре встречается жанр музыкальной сказки. Это такие пьесы как «В стране гномов» Роули, «Танец эльфов» Э. Грига, «Баба Яга» П. Чайковского, «Красная шапочка» В. Ходоша, «Грустная принцесса» В. Коровицына, и т.д.

Многим пьесам жанрового характера присуща картинность и сюжетность. Это «Матросская песня» Р.Шумана, «Вальс-шутка», «Лирический вальс» Д.Шостаковича, «Тарантелла» С.Прокофьева, «Старинный танец» Г.Свиридова.

В старших классах образность становится более обобщённой. В репертуаре появляются пьесы такие как «Раздумье», «Размышление», «Шутка», « Юмореска», «Прогулка» «Романс», «Прелюдия», и т. д., в которых даётся лишь «наводящие указания» в отношении музыкальной образности. Здесь характер произведения прочитывается в темповых указаниях и ремарках композитора и требует от исполнителя определённого музыкантского опыта и вкуса.

 Процесс развития музыкально-образного мышления многогранен, поэтому для его осуществления необходимо иметь целостную систему приемов и методов по развитию музыкально-образного мышления учащихся.

Какие же существуют приемы для развития образного мышления?

1. Визуализация (создание зрительного образа)

Визуализировать - значит вывести наружу, сделать видимым. Для детей младшего школьного возраста наиболее доступным является задание – нарисовать картинку, связанную с содержанием исполняемой пьесы. Предварительно на уроке совместно с учеником обсуждается характер музыки и те образы, которые соответствуют данному музыкальному произведению. Учащиеся с удовольствием откликаются на такие просьбы.

1. Словесное объяснение через ряд ассоциаций
2. Восприятие музыкального образа через образ другого вида искусства (литература, изобразительное искусство Подготовка восприятия музыкального образа образом другого искусства настраивает ребят на живое, образное восприятие музыки, формирует художественные ассоциации, но она не должна носить характера программы. Рассказ, прочитанный перед слушанием музыки, не пересказывает ее, точно также и музыка, звучащая после рассказа, не следует за его сюжетом.
3. Обращение к другим музыкальным примерам похожего содержания (путём исполнения педагогом или прослушивания записи)
4. Система вопросов и заданий (найти материал по теме или сочинить небольшой рассказ). Система вопросов и заданий, помогают раскрывать детям образное содержание музыки. Они представляют собой диалог и рождают у детей варианты творческих прочтений музыкальных сочинений. Вопрос может выражаться и через сопоставление музыкальных произведений между собой и через сопоставление музыкальных произведений с произведениями других видов искусства.

Возможны такие вопросы:

* Что переживал композитор, когда писал эту музыку? Какие чувства он хотел передать?
* Как ты себя чувствовал, когда звучала эта музыка?
* Где бы она могла звучать в жизни, с кем бы ты хотел ее слушать?

Важно не только задавать детям вопросы, но и услышать ответы, часто оригинальные, это очень важно и ценно. Часто ребята дают противоречивые, недосказанные ответы, но зато в них уже сквозит индивидуальность- это я и пытаюсь услышать. Наряду с вопросами дети живо откликаются на творческие задания: сочинить рассказ или найти материал по нужной теме.

1. Показ педагога на инструменте данного произведения
2. Эмоциональный отклик

   Познание музыкального искусства мы строим через моделирование творческого процесса. Дети ставятся как бы в позицию автора, пытаясь создать произведения искусства. При таком подходе музыкальное произведение не дается ребенку в готовом виде, гораздо ценнее прийти к нему как результату собственного творчества.

Заключение

С самого начала обучения педагогу необходимо развивать и совершенствовать не только технические навыки владения инструментом своих учеников. Важно интенсивно «погружать» ученика в исполняемую музыку, «заражать» ею. Произведение должно затрагивать его душу, будить воображение. Уже с исполнения первых мелодий надо добиваться от ребёнка, чтобы он их играл выразительно, с пониманием характера.

Работа над художественным образом в программном произведении – это также работа над звукоизвлечением, разнообразными исполнительскими приемами, необходимыми для передачи характера музыкального произведения. Обращается внимание на исполнительские трудности, которые отрабатываются отдельно

Как говорил Г. Нейгауз, пианист должен так играть чудесную фортепианную литературу, чтобы она «...нравилась слушателю, чтобы она заставляла сильнее любить жизнь, сильнее чувствовать, сильнее желать, глубже понимать...» (Г. Нейгауз «Искусство фортепианной игры»)

Список используемой литературы

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – СПб, 2017.
2. Балацкая, А. Играть легко! Учебное методическое пособие по фортепиано для начинающих / А. Балацкая, Н. Петрова. - Москва: РГГУ, 2016.
3. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительства. – Лань СПб, 2017.
4. Бернштейн Н. Очерки по физиологии движений и физиологии активности.- М., 2010.
5. Выготский Л.С. Психология искусства.- М., Азбука, 2016.
6. Коган Г. Вопросы пианизма – М., Букинист, 1968.
7. Леонтьев А.Н. Некоторые проблемы психологии искусства. – М., 2014.
8. Максимов В.Н. Восприятие музыки: Сборник статей. – М., 2008.
9. Морозова З.П. Теоретические основы формирования мотивации эстетической деятельности школьников. – М., 1990.
10. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. – Лань Спб, 2015.
11. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 2014.
12. Тимакин Е. Воспитание пианиста. - М.: Музыка, 2019
13. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М., Юрайт, 2018.
14. Шмидт-Шкловская А.О. О воспитании пианистических навыков – М., Классика XXI, 2015.