

Музыка +

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова

С
е
г
о
д
н
я

В
н
о
м
е
р
е

Значение иллюстраций на уроках музыкальной литературы

с. 1

Путь воспитания национального самосознания учащихся

с. 2

Аналитическое мышление в музыкальном образовании

с. 4

Классические традиции в современной музыке

с. 4

С
е
г
о
д
н
я

В
н
о
м
е
р
е

Значение иллюстраций на уроках музыкальной литературы

«Понимание красоты музыки и красоты искусства – вот главное, что мы должны развить в детях»

Б. Асафьев

У каждого преподавателя, ведущего курс музыкальной литературы, работающего с детской и молодежной аудиторией, неизбежно возникает вопрос: как сделать так, чтобы каждая тема запечатлевалась в сознании учеников ярко, незабываемо? Сегодняшняя жизнь требует от учителя ДМШ высокого мастерства, умения применять на уроках разнообразные приёмы и средства, помогающие эффективно осуществлять задач нравственного и эстетического воспитания.

Важным средством формирования духовного мира молодого поколения является искусство: музыка, живопись, литература, народное творчество и др. Слияние разных видов искусств играет незаменимую роль в становлении человека.

Помимо выразительной, образной речи педагога, детям запоминаются звучащие произведения. Нужно наполнять занятия звучащей музыкой. Но всегда ли это должны быть аудиозаписи? Помимо прослушивания аудиофайлов, логич-

но предположить наличие «живой» музыки, которую всегда слушать интересней, чем звукозапись. Дети всегда в восторге, когда за инструментом учитель и просят поиграть ещё и ещё.

«Живые» музыкальные иллюстрации врезаются ученикам в память. Этот прием даёт возможность почувствовать доступность, близость музыки к музыкальной деятельности ученика: оказывается, музыка «больших» композиторов тоже может быть ему подвластна. Многие из детей, вдохновленные примером учителя, начинают подбирать понравившуюся музыку на слух или просят перепечатать ноты, что, конечно, не может не радовать! Благодаря этому у ребенка повышается мотивация обучения и личностной самооценки, он начинает самостоятельно мыслить, особенно, по-своему воспринимать художественный образ и окружающий мир.

Очевидно, что на уроке нет необходимости играть какие-то большие фрагменты произведений – скорее, важны небольшие эпизоды, которые в развивающих разделах предстают преображенными, трансформированными. Благодаря этому становится ясна природа развития в музыке, ведь обучающиеся наблюдают, как тема получила новое звучание, изменилась.

К иллюстрации нужно привлекать и самих детей. Например, при изучении темы «Русский романс начала 19 века» учащиеся могут самостоятельно разучить несколько произведений и под аккомпанемент педагога исполнить их. Всё это существенно приблизит их к ощущению атмосферы музицирования того времени, даст возможность «пропустить через себя» особенные интонации этого жанра, его «дух».

Говоря о некоторых характерных особенностях стиля той или иной эпохи или композитора, нелишне будет наглядно показать на фортепиано конкретные примеры: наиболее «показательные» гармонии, интонационные формулы, фигурации, полифонические приемы. Тем самым преподаватель учит детей концентрироваться на существенных свойствах музыки - на средствах музыкальной выразительности, на способах музыкального развития, на отдельных деталях музыкального текста.

Эффективным методом в работе с учениками ДМШ является метод «выхода за пределы музыки», а также метод «художественного контекста». Они направлены на формирование ассоциативного мышления учащихся. Одна из важнейших особенностей восприятия – необходимость визуализации впечатлений.

торых идёт речь. Так, рассказ о творчестве венских классиков, Ф. Шуберта уместно сопровождать видами Вены, Э. Грига – норвежскими пейзажами и т.д. Разумно при рассказе о путешествиях М. Глинки по Испании и полученных им впечатлениях демонстрировать виды Мадрида, Пиренеи, а также картины, отображающие испанский музыкальный быт – танцоров фламенко, гитаристов, певцов (как это представлено в старых изданиях «Записок» Глинки).

Ещё одной возможностью усилить зрелищность занятий и расширить кругозор является демонстрация картин соответствующей эпохи. Тем самым внимание детей концентрируется на общекультурных особенностях, находятся параллели между искусствами, пробуждается желание познавать новое.

Синтез искусств открывает перед учеником красоту окружающего мира, приобщает к нравственно-эстетическим идеалам, делает культурнее. Предметно –

При знакомстве с творчеством композиторов, нередко приходишь к мысли, что дети не очень хорошо знают географию, названия городов, особенности культуры и многое другое. Поэтому фоном к основному рассказу можно демонстрировать картины природы, виды городов, о ко-

разное восприятие музыки порой не только содействует верному истолкованию содержания, но позволяет сделать звуковой образ наиболее ярким и глубоким.

Любой актуальный дополнительный материал будет развивать любознательность, заинтересованность, повышать образованность молодёжи, что и является целью музыкального воспитания.

Ольга Соболева,

*председатель предметно - цикловой комиссии
теоретического отделения*

Путь воспитания национального самосознания учащихся

«Каждый народ, большой или малый по своей численности, имеет свою индивидуальную историю, всегда обладающую своими оригинальными неповторимыми чертами»

Н.И.Конрад

В силу исторических условий русская культура является доминирующим компонентом культуры Мордовии. Вместе с тем каждая этническая культура обладает статусом ценности и имеет право на свободное развитие и реализацию своего потенциала как необходимого звена культуры Мордовии и России. Понимая необходимость и важность реализации национально-регионального компонента, правительством Республики Мордовия был принят закон «Об образовании», в котором устанавливается, что изучение культуры

народа должно являться неотъемлемым элементом любой структуры, входящей в систему непрерывного образования. Настоящий закон вступил в силу со дня его официального опубликования, т. е. 30 ноября 1998 г.

Первым шагом в рамках реализации национально-регионального компонента в нашей школе было открытие в 1998 году отделения «Народное пение». В учебный план отделения были включены предметы: вокал, ансамбль, народный танец, фольклорный театр, аранжировка народных песен (русских и мордовских). Для работы на отделении «Народного пения» была приглашена Тюрина Татьяна Владимировна, наша выпускница, ныне Заслуженный работник культуры Республики Мордовия, которая своим талантом, трудолюбием,

неутомимой энергией, любовью к своей профессии оправдала открытие отделения. Учащиеся отделения кроме выступлений на концертах, принимали участие в конкурсах разного уровня, вплоть до Международного, занимая призовые места. Ансамбль, который с 1999 года стал называться «Говорушки», знают не только в Мордовии, но и за её пределами. Ни одно зна-

чительное мероприятие не проходит без его участия и публика всегда с восторгом принимает его выступления. Самобытное и оригинальное исполнение мордовских песен в своей неповторимой обработке обеспечивает коллективу призовые места, пополняя копилку достижений родной школы. Некоторые выпускники отделения продолжили своё дальнейшее музыкальное образование и сегодня на отделении работают наши выпускницы Реук Екатерина Васильевна, руководитель ансамбля, Назарова Ольга Владимировна. Музыкальный репертуар представляется и в виде театральных постановок, которые способствуют творческому самовыражению учащихся и являются одной из перспективных форм воспитания национального самосознания у детей. В связи с этим в 2009-2010 учебном году на базе 2-х отделений школы («Музыкально-театральное» и «Народное пение») был создан новый совместный проект- фольклорный театр «Гейтереньморсемат-Девичьи песни». Творческим коллективом была осуществлена музыкально-театральная постановка «Эрямоки» («Жизненный путь»), посвященная быту и обрядам мордовского народа. Вступительное слово к постановке «Эрямоки» было сделано преподавателем-теоретиком Чубаевой А.А. В нем был освещён путь становления мордвы как самостоятельного народа со своими традициями и культурой, рассказано о выдающихся личностях, выходцах из мордовского народа. Затем появились постановки «Роштовань кудо» («Рождественский дом»), «Мордовская свадьба». Последняя работа-постановка мордовской народной сказки «Куйгорож».

В репертуар театрального отделения поставленных мор-

довских сказок вошли: «ДуболгоПичай», «Кода кискасьялгавешнесь», «Сыре Варда» и др. В программу театральных постановок включается мордовский фольклор: былины, поэзия, в частности, частушки, загадки, пословицы, поговорки.

По инициативе нашей школы в 2000 году был учреждён конкурс «Юных пианистов Гавриила Вдовина», который с каждым проведением расширял пространство для участия и V конкурс вырос до межрегионального.

В 2002 году в учебный план школы был введён предмет «Народное творчество» и как часть предмета «Этносольфеджио». Первым преподавателем этого предмета была профессор кафедры народного пения факультета национальной культуры Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва Лукина Т. И. На этом предмете учащиеся изучали историю формирования славянских и финно-угорских этнокультур, фольклорных традиций Волго-Уральского региона; процессы взаимодействия и взаимообогащения славянской и финно-угорской песенности, народные инструменты.

Музыкально-творческая деятельность на уроках «Народного творчества» включает: слушание произведений народной музыки, пение народных песен (русских, мордовских и других народов), игру на народных музыкальных инструментах, народные приметы, пословицы, загадки, стихи, изобразительные иллюстрации, диалоговое общение.

Сегодня национально-региональный компонент в нашей школе представлен очень широко:

– на отделении «Музыкальный фольклор»;

- в рабочих программах по музыкальной литературе: раз-

дел, посвящённый изучению творчества мордовских композиторов: Кирюкова Л. П., Воинова Л. И., Сураева-Королёва Г. И., Вдовина Г. Г., Кошелевой Н. В., Терханова С. и «Истории массовой музыкальной культуры»;

– в репертуаре учащихся – инструменталистов.

План мероприятий года включает

участие преподавателей и учащихся школы в республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»

Стало традицией, один из учебных концертов, проводимых в школе, тематический – «Мордовские композиторы – детям», а также конкурс «Мордовия моя».

На отделениях школы планируются методические семинары, связанные с творчеством мордовских композиторов: Н. Кошелевой, Н. Митина, С. Терханова, Геннадия Сураева-Королёва, М. Фомина.

И, наконец, национально-региональный компонент присутствует в оформлении учебных кабинетов школы. И, конечно, именной стенд, посвящённый жизни и творчеству одного из основоположников мордовской профессиональной композиторской школы Л. И. Воинова, имя которого с 1997 года носит наша школа.

Реализация национально-регионального компонента формирует и развивает национальное самосознание учащихся, воспитывает в них чувство гордости и любви к родному краю и чтобы любовь к родной земле стала нравственной силой, созидающей добро.

*Анастасия Чубаева,
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин*

Аналитическое мышление в музыкальном образовании

Музыкальное мышление – одна из важных задач общего и профессионального музыкального образования. В среде профессиональных музыкантов и специалистов музыкального искусства всегда ставился вопрос проблемы художественного мышления.

Музыкальный язык – один из наиболее абстрактных. Это некий особый код к пониманию общей картины окружающего мира. Для того, чтобы его осмысливать, человек должен обладать определенным слуховым опытом и знаниями.

При изучении предмета сольфеджио главным объектом внимания становится музыкальный звук. Благодаря музыке происходит воздействие на духовный мир ученика и возникает необходимость сознательного отношения к музыкальным занятиям. Развитие музыкального мышления ребенка является определенным средством для постижения музыкальной культуры. Но, однако, одного лишь слушания музыки и изучения соответствующей литературы, занятий на музыкальном инструменте и даже сольфеджио в традиционном понимании для этого недостаточно. Необходим комплексный подход, который будет учитывать все современные представления о законах восприятия.

Современный человек старается развивать в себе анали-

тический склад мышления, который значительно облегчает жизнь, позволяет уверенно ориентироваться в большом потоке информации и принимать серьезные решения.

Аналитическое мышление вырабатывает умение рассуждать логически, находить связи, проявлять интеллект.

Для формирования и развития аналитического мышления у ребенка на уроках сольфеджио важно правильно поставить задачи и сформулировать конкретную цель. Эти навыки будут помогать в дальнейшем самостоятельно собирать необходимую информацию и проводить ее анализ, объединять и оценивать полученные данные.

В процессе изучения музыкально – теоретических дисциплин создаются оптимальные условия для систематического пополнения багажа знаний. Исключительно велика в этом отношении возможность музыкальной литературы, которая позволяет соприкоснуться с различным материалом. С помощью этого предмета усваивается разнообразная музыка.

Знание определенного музыкального материала, основных закономерностей музыкальной речи и есть обязательная предпосылка музыкального мышления. Знания о музыке не просто дают толчок тем или иным мыслительным операциям, они формируют их, опреде-

ляют их структуру и внутреннее содержание.

Развитие музыкального мышления опирается на постепенное усложнение звуковых явлений, отображаемых и передаваемых сознанием человека, от элементарных образов к более углубленным и содержательным.

Важными человеческими качествами в развитии аналитического музыкального мышления являются определенная заинтересованность и воля, внимание и способность концентрироваться, работа над саморазвитием и самокритичностью.

Навыки аналитического мышления, формируемые у ребенка на уроках сольфеджио и музыкальной литературы, помогают ему в последствии самостоятельно собирать необходимую информацию и проводить ее анализ, объединять и оценивать полученные данные. Благодаря этому у человека открывается возможность лучше понимать окружающий мир и музыкальную культуру каждого социума, запоминать и обрабатывать информацию, а затем воспроизводить и применять ее в жизни.

*Ольга Соболева
председатель
предметно-цикловой
комиссии теоретического
отделения*

Классические традиции в современной музыке

Классическая музыка... Классический стиль в музыке начал свое формирование в 18 веке. «Да это было 250 лет назад! Это не актуально!» – скажет далекий от профессиональной музыки человек. И действительно, жизнь за это время очень сильно изменилась! Прогресс в науке, шагая километровыми шагами, внес массу изменений в повседневный быт обычного человека. Современные технологии коснулись и музыки в том

числе. Мы сейчас очень часто слушаем музыку, написанную с помощью электронных звуков. И даже когда речь идет о записи акустических инструментов или голосов, в процесс часто вмешивается компьютер. Электронная точность высоты звука, его длительности, силы оттачивает слух, мы привыкаем к идеальности исполнения.

Но! Как потом отдыхаешь душой при музицировании даже в небольшом коллективе, когда чудо

– музыкальное произведение – оживает здесь и сейчас, у вас в руках или в вашем пении! Как завораживает слаженная работа нескольких музыкантов, какой отклик находят в наших сердцах их эмоциональность! И не будем забывать, что чем больше и профессиональнее коллектив, тем больше возможности этого коллектива.

Традиционно самым большим музыкальным коллективом является оркестр. Конечно, оркестры бывают разные – народных инструментов, струнных, духовых. Однако, самым большим и разнообразным по составу инструментов был и остается по сей день симфонический оркестр, возникший во времена композиторов-классиков. Ему подвластны произведения разных стилей и жанров.

Но музыканты – это творческие натуры, находящиеся в постоянном поиске. Во второй половине XX века идут интенсивные поиски разных стилей, необычных и непривычных инструментальных составов, на первый взгляд не имеющих возможности сочетаться в одном произведении или жанре. Так возникает совершенно неожиданный синтез жанров – симфоджазисимфорок.

Зачинателем стиля **симфоджаз** был известный американский скрипач и дирижер Пол Уайтмен, который в 20-е годы 20 века руководил большим оркестром. В репертуар оркестра входили произведения и аранжировки симфонизированного типа. С легкой руки Уайтмена музыка такого типа стала называться «симфоджазом», хотя по-настоящему серьезные опыты синтеза идей симфонической музыки и джаза в ней были единичными (к их числу принадлежит «Голубая рапсодия», созданная Гершвином специально для оркестра Уайтмена и прозвучавшая в его исполнении в 1924 году в Нью-Йоркском Эолиэн-холле).

Симфорок – стиль рок-музыки. Термин был предложен для обозначения прогрессивных групп,

более всего сориентированных на академический подход к музыке. Симфорок сочетает прогрессивный рок и классические музыкальные традиции. Это проявляется либо в обращении к произведениям мировой классики (от цитирования некоторых фрагментов до интерпретации целых произведений), либо в использовании традиций классической симфонической музыки в композиции и аранжировке оригинальных произведений, в тяготе к инструментальным жанрам (сюита). Кроме того, в симфороке часто к исполнению привлекаются академические составы (от малых ансамблей до симфонических оркестров), классические инструменты (струнные, деревянные духовые, перкуссия, ксилофон и так далее), а также различные клавишные инструменты и синтезаторы.

И конечно нельзя забывать о постоянном цитировании классических произведений в киноиндустрии. Как потрясающе дополняют кадры фильмов великих режиссеров «Ода к радости» из финала 9 симфонии Бетховена, «Реквием» Моцарта. Говоря о музыке 19 века, написанной для симфонического оркестра и вошедшей в саундтрек к фильмам, мы сразу вспоминаем «Полет валькирий» из второго акта оперы «Валькирия» Рихарда Вагнера из фильма «Апокалипсис сегодня» (реж. Ф. Ф. Коппола). Еще один крайне популярный фрагмент – из фильма «Пятый элемент» (реж. Люк Бессон) – Дива Плаваллагуна исполняет арию из оперы «Лючия де Ламмермур» Гаэтано Доницетти. Одна из ярчайших сцен в кино по эмоциональному накалу – «Побег из Шоушенка», дуэт Сюзанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта.

Значение классической музыки в нашей жизни переоценить невозможно. Ее искренность, гениальность, способность достигать до каждого слушателя делают ее бессмертной. «Великая музыка, я убежден в этом, всегда идет от сердца», – это слова замечательного композитора Мориса Равеля. Давайте будем бережно хранить это сокровище и относиться к исполнению классической музыки с должным уважением!

Ольга Кашанова,

преподаватель

музыкально-теоретических дисциплин

Редактор – А. Генералова

Вёрстка – О. Соболева