

Как научить школьников слушать музыку и размышлять о ней

Каждый ребенок талантлив от природы, в нем заложено творческое начало. Дети – бесценный дар, кладезь эмоций, ощущений. И задача нас взрослых – развивать это начало, а не загонять его под определенные рамки. Особая задача ложится здесь на преподавателей. Но 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 конечно 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.

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. 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.

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. 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.

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, 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. Если вы хотите научить слушать музыку, постарайтесь сначала самостоятельно прочувствовать, понять то произведение, которое выбрали для прослушивания. Всем известно, что в отличие от такой области знаний, как литература, музыка не раскрывает, а передает настроение и мысли композитора, и влияет, прежде всего, на чувство слушателя. Поэтому для начала лучше выбрать небольшое произведение с хорошо выраженным характером, настроением и ясной мелодией. Для младших школьников это может быть одна из пьес, специально написанных для детей, например из "Детского альбома" Чайковского. С интересом слушают дети музыку в исполнении оркестра народных инструментов. После прослушивания заведите беседу о прослушанной музыке. Главное, чтобы прослушанное произведение нашло эмоциональный отклик в душе ребенка. Младшие школьники охотно слушают народные мелодии, музыку плясового характера, любят колыбельные.

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 "плановмерно 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 выразить 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 продлевающая 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 - 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, нужно дать 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. Эта деятельность и есть стержень, определяющий содержание общения на уроке. Обучающие, развивающие и воспитательные задачи урока должны быть неразрывно связаны в едином процессе музыкально-творческого общения.

По сути, музыкальная культура может быть определена как созидание через творчество, и созидание прежде всего своего внутреннего мира через разнообразные виды художественной деятельности. Ребёнку нужно помочь увидеть и понять прекрасное. Взрослые должны научить его видеть красоту в природе, в труде. В том числе и в искусстве, научить волноваться и радоваться, слышать трель соловья, журчанье ручья, видя, как человеческие руки создают прекрасное своим трудом, не оставаться равнодушным к хорошей картинке. К памятнику архитектуры, к русской песне, к музыке. Человек, которому в детстве распахнули окно в мир прекрасного, умеет полнее и

радостнее воспринимать жизнь. Она будит его мысль и чувства, развивает творческую фантазию, формирует художественный вкус.