

МБУДО «Детская школа искусств» Рузаевского муниципального района

Методическая работа на тему:

«Развитие навыка анализа на уроках музыкальной литературы»

Выполнила: преподаватель
теоретических дисциплин
Зайцева Е.А.

Рузаевка, 2023 г.

Учебный предмет «Музыкальная литература» занимает особое место среди дисциплин в образовательной программе ДШИ. Он способствует музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся, расширению их общего кругозора и формированию музыкального вкуса. Предмет «Музыкальная литература» развивает речь, абстрактное мышление, осуществляет межпредметные связи, формирует потенциального слушателя.

Цель программы по предмету сформулирована следующим образом: «создание условий для развития мышления, памяти, кругозора, музыкального слуха обучающихся, формирования их творческих способностей и приемов деятельности, приобщения к высокому искусству классической музыки».

Для достижения данной цели определен ряд задач, одной из них декларируется «развитие навыка анализа музыкального произведения».

Задача развития навыка анализа музыкального произведения представляется наиболее сложной, так как она является комплексной. Опираясь на полученные знания, учащийся должен внимательно прослушать музыкальное произведение, проанализировать музыкальный язык, форму, образный строй, по возможности вынести объективное суждение о содержании. Решение столь непростой задачи требует целенаправленной подготовки с первого года изучения музыкальной литературы.

Курс предмета по новым дополнительным предпрофессиональным программам рассчитан на 5 лет. Помимо изучения тем, предусмотренных учебным планом, необходимо уделять часть учебного времени на задания по развитию навыка анализа. Эти задания вполне возможно совместить с изучаемыми темами.

Первые шаги следует предпринимать уже на уроках по слушанию музыки, так как этот предмет является подготовительным этапом к курсу «Музыкальной литературы». Такие задания, как подбор синонимов, эпитетов, чтение стихов наизусть можно «внедрять» на уроках, не нанося ущерб основным занятиям. Основная задача - целенаправленное освоение всех этапов, итогом которого станет серьезный музыкальный разбор произведений в старших классах.

Закрепление пройденного на новом материале позволяет осуществлять контроль в нетрадиционных творческих формах.

В старших классах теория не «разжевывается», но дается в таком контексте системы, при котором из одной точки можно видеть целое.

Принцип развивающего (опережающего) обучения предполагает разделение изучаемого материала на зоны ближайшего и дальнего знания. Зона ближайшего знания – это представления и ощущения детей, а дальнего - навыки и умения.

Методические рекомендации по анализу музыкального произведения.

1 этап (1-2 классы) - чтение стихов наизусть.

Общепризнанно, что заучивание наизусть способствует развитию памяти, концентрации внимания, пристальному отношению к слову и выразительному произнесению текста. Даже при условии выполнения такого задания один раз в две-три недели, результат будет налицо.

Начинать следует с выбора стихотворения из одного-двух четверостиший, постепенно увеличивая объем до 3-4. Педагог должен подбирать подходящие музыка по настроению, содержанию и образному строю тексты сам, учитывая уровень детского восприятия и «качество» поэзии. Позднее можно поручить обучающимся самостоятельный подбор стихотворений. Стихи русских поэтов - классиков как нельзя лучше вписываются в нашу методику. А. Пушкин, А. Фет, Ф. Тютчев, А. Толстой, а также советские поэты А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак оставили великолепное поэтическое наследие. Не представляет труда подобрать стихи о природе, о временах года, о мире детства и т.д. Словом, поле деятельности огромно.

Первый этап следует начинать с 1 класса на уроках предмета Слушание музыки. Основная форма урока в 1 классе - беседа, учащиеся в силу возрастных особенностей пишут мало, что весьма экономит учебное время. Опрос можно проводить частями, по 2-3- человека на каждом занятии, регламентировать время пятью-шестью минутами.

Технически это выглядит так: раздаются распечатанные стихи на руки учащимся, дома учат наизусть, в классе - читают. В современной жизни реально использовать интернет - возможности, с помощью родителей найти нужные стихи и выучить их наизусть.

2 этап (2-4 классы) – задания по развитию речи и расширению словарного запаса.

Не секрет, что в настоящее время упал интерес к чтению, дети часто не могут четко сформулировать свои мысли, плохо пересказывают прочитанные тексты, удручает и уровень владения русским языком. Для восполнения этого пробела на начальном этапе очень удобным представляется задание на подбор синонимов. Целесообразно выполнять это задание дома, а заполнять в классе в виде таблицы: подобрать три синонима к предложенному слову, добавляя на уроке слова, «собранные» со всего класса. Ценность этого задания состоит в коллективном творчестве. Дети охотно привлекают родителей к выполнению

задания, это можно только приветствовать. Таким образом составляется «Словарь эмоционально-образных определений», которым учащиеся активно пользуются на уроках, говоря о характере музыки.

3 этап (3-4 класс) - определение характера музыки, подбор эпитетов.

Необходимо четко объяснить ребенку значение термина «эпитет». Обратимся к словарю литературоведческих терминов. «*Эпитет* – художественно-образное определение, подчеркивающее наиболее существенный в данном контексте признак предмета или явления; применяется для того, чтобы вызвать у читателя зримый образ человека, вещи, природы и т.д.».

Сложность задания на подбор эпитетов в том, что учащиеся нередко подменяют понятие «эпитет» понятием «элемент музыкальной речи». Например, на вопрос: «Какой характер музыки?» - можно услышать ответ: «Быстрый, громкий, стаккатный» и т.д. На помощь приходит таблица синонимов, например: характер не быстрый, а стремительный, не громкий, а торжественный, не стаккатный, а отрывистый и так далее. Можно устроить соревнование на уроке: подобрать наибольшее количество эпитетов и выбрать из них самое интересное и точное определение характера музыки. Поощрение в виде отметки является в младших классах мощным стимулирующим фактором.

Дети с удовольствием анализируют произведения из своей программы. Домашнее задание на подбор эпитетов к знакомой пьесе могут выполнить все без исключения. Желательно на уроке предварительно сыграть пьесу, чтобы остальные учащиеся могли согласиться или не согласиться с предлагаемыми словами. Таким образом, мы дополнительно становимся связующим звеном между уроком по специальности и уроками по слушанию музыки и музыкальной литературы.

4 этап (4 класс) – изучение элементов музыкальной речи.

Собственно, с этого этапа начинается музыковедение. Понятия «элементы музыкальной речи», «средства музыкальной выразительности» идентичны, формулировка не имеет существенного значения и может использоваться педагогом по желанию. Учащиеся постепенно привыкают пользоваться терминологией. Как правило, это не вызывает затруднений, так как все понятийные значения у них закреплены на уроках сольфеджио, специальности, хора, ансамбля.

Записывать элементы музыкальной речи следует под звучащую музыку, то есть во время прослушивания. Начинать нужно с коротких пьес, после можно переходить к оркестровым, которые богаче по тембрам. В 4 классе учащиеся

умеют отличать звучание разных инструментов, включая и новые тембры, такие как английский рожок, литавры, челеста и др.

Необходимо довести навык такого быстрого анализа до автоматизма. Полезно закрепить знания на разборе пьес из детской программы в виде домашнего задания. Важным моментом становится привлечение нотного текста, а не только слуховое восприятие музыки на уроке.

5 этап (3-4 классы) - анализ формы. Таблица форм. Структура форм.

Первое знакомство с музыкальной формой начинается в 3 классе на уроках по слушанию музыки. Лучше всего использовать при изучении этой темы игру, чтобы не превращать запоминание в механически - «сухое».

Преподаватель Е.Б. Лисянская предложила очень интересный способ изучения и запоминания структуры форм – через подбор сказок, «написанных» в той или иной форме. Универсальной в этом смысле становится русская народная сказка «Колобок», на ее примере можно показать, как «работает» это задание.

Форма 2х частная: 1 ч.- процесс выпечки Колобка; 2 ч.- приключения Колобка.

Форма 3х частная: 1 ч.- Колобок дома; 2 ч. - Колобок встречается с зайцем, волком, медведем; 3 ч. – встреча Колобка с лисой и его трагический конец.

Как показывает опыт, дети с большим удовольствием выполняют это задание, подбирают очень интересные сказки, иллюстрируют их рисунками, словом, проявляют творчество, а через творчество хорошо усваивают учебный материал.

6 этап (4-5 классы) - характеристика музыкального произведения через жанр.

Жанр дает определенную характеристику музыкальному произведению. Песня, как правило, представляет собой кантилену, это может быть протяжная песня, колыбельная или плач; танец практически всегда носит оживленный и позитивный характер (исключение - сарабанда); марш предполагает четкое и бодрое движение под музыку (за исключением траурного марша).

Однако в старших классах, при достаточном слуховом опыте учащихся, полезно разрушить стереотип примерами на использование жанра в ином контексте:

- Шопен, прелюдия №7 – медленная мазурка,
- Даргомыжский, дуэт Мельника и Князя из оперы «Русалка» - трагичная полька,
- Рахманинов, прелюдия соль-минор – «дьявольский» марш.

Список можно продолжить. Такое разрушение призвано обострить внимание учащихся при прослушивании музыки и не идти «проторенной дорогой».

Очень полезны музыкальные викторины на определение жанров.

7 этап (7-8 классы) - образный строй произведения; содержание музыки.

Самое сложное – воспринять абстрактный образ, не переходить на конкретику, не заменять понятие «образ» описанием предметов или действий. Дети должны усвоить, что композитор, за редким исключением, не описывает в нотах, что он имел в виду, сочиняя музыку. Мы можем только предполагать. Но комплекс понятий создает образ или образный строй. Образ – это наше представление о том, что звучит, не просто характер или настроение, а все вместе: и характер, и настроение, и атмосфера действия, и готовность к действию.

В создании музыкального образа участвуют разные элементы музыкальной речи – мелодия, ритм, фактура, темп, тембр, динамика, первичные жанры.

Важное место занимают и основные типы развития – повтор, секвенция, контраст. Смена музыкальных образов происходит также при смене тематического материала по типу сопоставления, дополнения, усиления предыдущего.

В программной музыке образ непосредственно связан с замыслом композитора. Например: образ природы, образ драматический (есть столкновение тем), образ зла, лирический образ и т.д.

Вводя понятие «содержание музыки», уместно поговорить о музыкальном герое, сравнить его с литературным героем, выявить сходство и различия.

Много разных картин, характеров вмещает в себя музыка. Но не следует связывать звучание музыкальной темы с конкретным персонажем или событием. Лучше говорить о чувствах, мыслях, впечатлениях.

8 этап - анализ миниатюры.

Анализ миниатюры предлагается проводить по следующему плану:

- инструментальная, оркестровая или вокальная миниатюра
- наличие вступления, его роль в пьесе;
- тональность, жанр, форма;
- элементы музыкальной речи;
- образный строй;
- содержание музыки.

Составить связный рассказ о произведении – задача не из легких, на это нужно время. Поэтому черновой разбор можно делать в классе во время прослушивания, а окончательно оформить дома.

9 этап - анализ крупной формы: сонаты, симфонии, инструментального или вокального цикла, оперы, балета.

Этот этап – это совокупность приобретенных навыков анализа. Анализ крупной формы под силу только продвинутому учащемуся. В связи с большим объемом такого анализа он может быть оформлен в виде реферата или сообщения. Можно использовать его в качестве одного из заданий экзамена по музыкальной литературе, который является итоговой аттестацией по предмету по новым учебным планам в 8 классе.

Предлагаю план анализа сонаты, симфонии:

1. Автор, эпоха (классицизм, романтизм и т.д.), история создания.
2. Сколько частей, темпы, тональный план.
3. Анализ формы каждой части, особенности.
4. Связь между частями.
5. Содержание.
6. Новаторство (если есть).

Музыка – наиболее абстрактный вид искусства. Приобщение детей к музыке позволяет решать глобальные воспитательные задачи. В конечном итоге обучение в школе искусств сводится не к умению играть на каком-либо инструменте, а в приобщении к мировой культуре, развитию духовности общества в целом, о котором так много говорится и пишется в средствах массовой информации.

Целью педагогической деятельности педагогов-теоретиков является не только дать основы знаний по музыкальным предметам, но и научить детей слушать и слышать, понимать, а, следовательно, любить классическую музыку.

Предлагаемые методические рекомендации составлены, исходя из многолетнего опыта работы. Анализ музыки требует знаний и навыков, развитие которых возможно только при условии систематической работы.

Список использованной литературы

1. Асафьев Б. «Путеводитель по концертам: словарь наиболее необходимых терминов и понятий» - М., 1978
2. Булучевский Ю., Фомин В. «Краткий музыкальный словарь для учащихся» - Л., «Музыка», 1989

3. Выготский Л. «Психология искусства» - М., 1968
4. Гейлиг М. «Очерки по методике преподавания музыкальной литературы» - М., «Музыка», 1966
5. Крунтяева Т., Молокова Н., Ступель А. «Словарь иностранных музыкальных терминов» - Л., «Музыка», 1985
6. Лагутин А., Владимиров В. «Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств» - М., 1999, 2000
7. Михеева Л. «Музыкальный словарь в рассказах» - М., «Советский композитор», 1988
8. Прохорова И. «Музыкальная литература зарубежных стран» - М., «Музыка», 1990
9. Прохорова И., Скудина Г. «Музыкальная литература советского периода» -М., 2001
10. Смирнова Э. «Русская музыкальная литература» - М., 1994
11. Способин И. «Музыкальная форма» - М., 1972
12. Царева Н.А. «Слушание музыки», Методическое пособие – М., «Росмэн», 2002