

Интегративные приемы и методы на уроках теоретического цикла в ДМШ №30 г.Казани (Из педагогического опыта Кремьянской С.И.)

Одной из главных проблем в современной системе музыкального образования является модернизация традиционных форм проведения уроков в новом названии и новом качестве. Одна из причин: предметная разобщенность- с одной стороны, она усиливает важность узкой специализации, с другой- не дает целостной картины мира в процессе обучения и воспитания. В этом случае вполне уместным является высказывание Яна Амоса Каменского»Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи.»

В музыкальной школе внедрение интегрированного подхода в процесс обучения весьма актуально, поскольку все учебные предметы образовательного цикла связаны с одним предметом- музыкой. Прежде всего, в интеграции нуждается специальность, поскольку именно ради нее дети приходят учиться в ДМШ. По мнению многих ведущих педагогов- музыкантов, исполнительство не должно быть оторвано от сольфеджио, слушания музыки, импровизации, музыкальной литературы, а в идеале- от литературы и изобразительного искусства.

Цель интегрирующего обучения- научить учеников выявлять, сопоставлять и анализировать одни и те же факты, явления, опираясь на логику умозаключений, уметь представлять свою целостную картину окружающего мира. Интеграция позволяет перестраивать, расширять и углублять саму систему музыкального образования и приводит к изменениям методики преподавания.

Понятие интегрированного урока во многом связано с понятием межпредметного урока. С позиций практического освоения любого предмета в ДМШ доказано, что интеграция усиливает межпредметную связь, снижает эмоционально- физические перегрузки учеников, расширяет и обогащает информацию, мотивирует сам процесс обучения. Вообще, проблема интеграции музыкального обучения связана с творческим развитием учеников. Именно в процессе творчества возникает

непринужденная обстановка поиска, повышающая желание каждого ученика действовать с интересом и самостоятельно. Главное для педагога в такой ситуации- суметь «зажечь», «заразить» ребенка желанием разобраться, выучить, овладеть конкретным знанием или умением. Сильный и длительный интерес способен дать большое развитие каждому ученику.

На своих интегративных уроках теоретического цикла я использую два собственных сборника по фортепиано «Музыка вокруг нас» и «На музыкальной орбите». Причем, сборник «Музыка вокруг нас» актуален как для учеников младших, так и старших классов по причине разнообразия теоретических тем и понятий, форм работы и методов обучения. Разберем некоторые пьесы из сборника «Музыка вокруг нас» с позиций предметной и межпредметной интеграции.

Пьеса «Кукушка». При предметном интегративном разборе на первом году обучения, прежде всего, спрашиваю учеников, знают ли они птицу кукушку и как она поет. Выясняем, что она поет на двух звуках: первый из них выше и слабее по метрическому акценту, чем второй. Ввожу теоретическое понятие затакта и предлагаю ученикам, предварительно показав начальный затакт в мелодии («ку-ку»), найти подобные звуко-высотные и метро-ритмические формулы на верхней строке в мелодии. Попутно напоминаю ученикам, что музыка пишется на двух нотных строках, объединенных общей скобкой: верхняя строка -мелодия, нижняя- аккомпанемент. Далее аналогичные формулы «ку-ку» предлагаю найти в нижнем голосе аккомпанемента. Ввожу понятие «музыкальная перекличка». Обозначаем двух кукушек, типа мама-дочка. Обращаю внимание детей на присутствие в нотном тексте, помимо реплик двух кукушек, и другой музыки, написанной совершенно по-другому (обозначаем ее как фон-листва деревьев). Определяем общее количество возгласов «ку-ку» в пьесе с учетом вышесказанного. Последняя перекличка двух кукушек спрятана в листве деревьев: две последние ноты пьесы. В результате совместных наблюдений над нотным текстом пьесы ученики делают важный для себя вывод: местоположение затакта в музыке всегда одинаково в отношении метро - ритма,

последний такт не полный и вместе с первым составляет одно целое. Обязательным условием для учеников на начальной стадии обучения становится проговаривание нот в обеих партиях кукушек при исполнении педагогом всей пьесы целиком. Ученики во втором полугодии первого класса или второклассники сольфеджируют обе партии кукушек, меняясь ролями. Это задание можно усложнить, предложив ребятам интонировать реплики кукушек наизусть в общем музыкальном контексте. Можно предложить второклассникам записать по памяти партии обеих кукушек в одном ключе и диапазоне. Аккомпанемент данной пьесы представляет собой чередование главных ступеней лада, определение которых является посильным заданием даже для учеников первого класса.

При межпредметной интеграции типа «Музыка-литературно-поэтические жанры» после первичного проигрывания пьесы «Кукушка» ученикам предлагается несколько поэтических фрагментов с целью нахождения одного оптимального, наиболее точно передающего содержание и характер исполняемой музыки. Возможен и другой вариант: подбор соответствующего текста под исполненную музыку. При межпредметной интеграции типа «Музыка-изобразительное искусство» после первичного проигрывания ученикам предлагается несколько фрагментов рисунков, макетов или фотографий с целью нахождения одного оптимального, наиболее точно раскрывающего музыкальный образ пьесы. В другом случае ученикам предлагается нарисовать рисунок, изображающий музыкальное содержание пьесы. В обоих случаях интегративных связей «Музыка-литературно-поэтические жанры» и «Музыка-изобразительное искусство» ученикам предлагается составить эпитеты и сравнения для пьесы «Кукушка», способствующие развитию образно-ассоциативных представлений.

Пьеса «Охота». При предметном интегративном подходе на втором году обучения вначале я называю пьесу и прошу учеников после ее исполнения назвать возможных персонажей охоты. Ученики определяют характер, динамику, метро-ритм и темп пьесы. После

просмотра нотного текста прошу учеников отметить и посчитать количество разных в фактурном, метро-ритмическом и регистровом отношениях фрагментов: их 3 –одноголосная начальная интонация «ля-ми» восьмыми длительностями во второй октаве и тембровая ответ-перекличка «до-ми» в первой октаве (лай охотничьих собак), ритмическая фигура восьмая-2 шестнадцатые -2 восьмые и четверть на фоне гармонического аккомпанеента T-D (испуг зайца, волка или лисы) и следующие 4 такта, основанные на мелодическом развитии метро-ритма: восьмая-2 шестнадцатые (топот наездников-охотников). Ученики коллективно выполняют гармонический анализ пьесы (первые 8 тактов). В среднем разделе я обращаю внимание учеников на интересный ход интервалов в партии басового голоса, ребята определяют их последовательность: ч5-б3- м3-б3-ч5, после чего мною вводится понятие «золотой ход валторн» как элемент изобразительности в музыке. В качестве практического закрепления нового понятия предлагаю ученикам сыграть на фортепиано вышеназванную последовательность от разных нот. При межпредметной интеграции типа «Музыка- изобразительное искусство» я предлагаю нарисовать рисунок ученикам 1 класса. Показателем верности выполненного задания будет факт изображения животных и людей в движении. Именно этот факт отображает сущность охоты, как определенного действия.

Вариации на чешскую народную песню. При предметном интегративном подходе основную мелодию ученики 4 класса поют с дирижированием (№281 в сборнике Калмыков, Фридкин, часть 1), далее я предлагаю подобрать аккомпанемент к номеру. Следующее задание: проанализировать форму данного музыкального образца и сравнить с основной темой вариаций. Попутно прошу учеников напомнить особенности формы вариаций и определить типы вариаций, использованных в данном произведении: тембровые, динамические, темповые- последние вариации предусматривают ускорение темпа. Учитывая сказанное и обратив внимание учеников на принадлежность музыки к чешскому народному фольклору, предлагаю определить жанровую природу самой темы для вариаций: полька.

Производим гармонический анализ вариаций в целом, ребята обращают внимание на использование доминантового органного пункта при гармонизации темы. В заключении урока прослушиваем аналогичные вариации на чешскую народную тему «Будь со мной» из финала симфонии Ре-мажор Й. Гайдна. На предложенные мною на выбор упражнения по сольфеджио ученики должны дома сочинить 2-3 вариации с целью практического закрепления темы.

Пьеса «Старинный напев». Используется на интегративных предметных уроках специальности и теоретических дисциплин в 3 и 7 классах. В 3 классе мои ученики по специальности в обязательном порядке проходят эту пьесу как полифоническую. На уроках сольфеджио они исполняют ее перед всей группой. Обращаю внимание всех учеников на необычность ее звучания в мелодико-гармоническом аспекте. Учитывая основную тональность пьесы (ми-минор), ученики с интересом отмечают в нотном тексте присутствие дополнительных знаков, на первый взгляд, не имеющих никакого отношения к ми-минору. Даю ученикам ориентир на более крупные длительности в конце фраз на фоне мелодического обыгрывания басовой гармонии. Соединив воедино в трезвучие нужные звуки по горизонтали, получаем трезвучия ми-мажора, фа-мажора, ля-мажора и ре-мажора. Посчитав от ми-минора ступени указанных трезвучий, определяем, что это 2 низкая (фа-бикар), 6 высокая (до-диез) и 7 низкая («ре» в ми-миноре). В результате таких умозаключений ученики самостоятельно приходят к выводу, что тональность данной пьесы не ми-минор и никакая другая. Сообщаю ученикам, что данная пьеса написана в духе подражания старинной музыке 15-начала 16 веков, для которой характерно отсутствие классических мажора и минора. Пьеса «Старинный напев» не имеет точно выраженной ладовой основы (мажорность или минорность), поэтому она интересна в отношении интегративных связей «Музыка-поэзия» и «Музыка-Изобразительное искусство». В качестве домашнего задания я прошу найти подходящее стихотворение и нарисовать соответствующий рисунок, наиболее точно передающие настроение музыки, ее эмоциональный строй.

При анализе пьесы «Старинный напев» в 7 классе сначала обращаю внимание учеников на мелодико-ритмическую сторону, прошу транспонировать мелодию в рабочий голосовой диапазон и включаю данную пьесу в список упражнения по сольфеджио. Далее ученики производят гармонический анализ пьесы, проблемные эпизоды анализируем совместно и транспонируем в письменном виде. В качестве творческого задания прошу одного ученика исполнить на фортепиано записанный гармонический вариант, а остальных- спеть верхний мелодический голос пьесы. Домашнее задание: сочинение мелодии с аккомпанементом в духе изучаемой пьесы. На следующем занятии при повторении темы «Лады народной музыки» ввожу понятие «модальные лады» и подчеркиваю значимый момент в музыке с использованием таких ладов: переменность ладовой опоры, позволяющая говорить о смене мажоро-минорных ориентиров с намеком на различные тональные варианты. Вполне обоснованным усилением интегративной внутри-предметной связи считаю факт исполнения пьесы «Старинный напев» на уроках сольфеджио для закрепления темы «Модальные лады», на уроках фортепиано- в качестве простых и несложных образцов полифонической музыки, на уроках музыкальной литературы- как пример западно-европейской музыки эпохи Возрождения.

Сборник «На музыкальной орбите» дает еще больше возможностей для воплощения интегративных внутри-предметных и межпредметных связей на уроках 4-8 классов ДМШ и ДШИ.

«Старинная сюита» заслуживает особого внимания по той причине, что может быть использована в качестве учебного репертуара по фортепиано в 4-6 классах, поскольку нотных образцов полифонической музыки, соединяющих в себе простоту формы и доступность изложения, для данного периода обучения недостаточно. Кроме того, она является доступным образцом для жанрового, мелодико-гармонического и структурного анализа по теме «Старинные придворные танцы» в курсе слушания музыки в зкласе. Пьесы «Старинной сюиты» удобны и понятны для гармонического анализа по сольфеджио, особенно для

начинающих, поскольку в них использованы и примитивные гармонические соединения, без которых невозможно фактурное осмысление гармонии в целом.

Заслуживает внимания и «Старинная соната», написанная в духе клавирных сонат Йоганна Кристиана и Филиппа Эмануэля Бах. Первая часть сонаты является доступным для анализа примером старинной двухчастной формы, кроме того, в основной теме представлены мелодико-гармонические обороты типа вопрос-ответ, характерные для барочной западноевропейской музыки 17-начала 18 веков. I и IV части «Старинной сонаты» связаны между собой начальной единой мелодической интонацией: восходящим квартовым затактом «фа-диез- си». II и III части объединяет нисходящее движение от квинты си-минора с последующим мелодическим заполнением к тонике. Как и предыдущий полифонический цикл, «Старинная соната» может с успехом использоваться на уроках фортепиано в 4-6 классах в качестве произведений сонатного цикла. На уроках зарубежной музыкальной литературы данная соната используется мной в качестве жанрового, а на занятиях по сольфеджио-мелодико-гармонического и структурного анализа.

Музыкальная картина «Хорошее настроение» является образцом вариаций на басовый мелодический голос и дает представление о возможных вариантах развития верхнего голоса, включая полифоническую фактуру с элементами подголосочности. Кроме того, указанная пьеса имеет и вторую версию исполнения: ансамбль в 4 руки, что значительно обогащает фактурные и регистровые возможности по сравнению с оригиналом. На уроках сольфеджио в 6-8 классах я использую основную тему в качестве интонационного упражнения в одноголосном и двухголосном вариантах.

Детский рэгтайм привлекает небольшим объемом, доступностью изложения и удобной фактурой, что делает его выигрышным по сравнению с другими образцами этого жанра. Ученики моего класса по фортепиано с удовольствием его исполняют, благодаря лаконичности интонационно- ритмических фраз и простоте

аккомпанемента, делающих понятными смысловую акцентировку и чувство драйва, присущие любому рэгтайму. Ученики по сольфеджио с удовольствием исполняют мелодию этого рэгтайма в то время, как один из них исполняет партию аккомпанемента.

Заслуживают особого внимания и 2 пьесы, написанные в современной манере. Первая- Баллада, это, своего рода, небольшая джазовая импровизация в свободной вариационной форме на собственную тему. Для учеников старших классов она незаменима по той причине, что дает представление о технике современной фактуры и элементах импровизации на начальном этапе музицирования на уроках сольфеджио и фортепиано. На уроках сольфеджио я использую эту пьесу и при закреплении темы «Нонаккорды побочных ступеней».

Вторая пьеса, написанная в свободной манере- «Отзвуки прошлого». Ее вариант в сборнике »На музыкальной орбите» представлен в жанре блюзовой баллады, но есть и второй вариант- ансамбль в 4 руки в стиле босса-нова. Примечательно, что в настоящее время это один из редких случаев применения босса-новы в репертуаре учеников ДМШ. Мелодико-ритмическая сторона основной темы довольно сложная, требует тщательной проработки в индивидуальном порядке прежде, чем будет использована в качестве интонационного упражнения по сольфеджио. При изучении ансамблевого варианта этой пьесы следует обратить особое внимание на партию аккомпанемента, поскольку он гораздо сложнее первой партии по причине непривычных акцентов и соответственно, метро-ритмической координации обеих рук. Данная пьеса может быть использована в качестве жанрового, метро-ритмического образца при изучении тем на уроках сольфеджио »Современные эстрадные жанры и формы, их гармонические и ритмические особенности» в старших классах, «Золотая секвенция в современной музыке» в 6 классе.

Используя интегративные связи на уроках предметного цикла, я убедилась в их необходимости и значимости в процессе становления творческого самосознания учеников, роста их творческой активности, усиления интереса не только к предмету

фортепиано, но и к предметам теоретического цикла, расширения интеллектуального кругозора и дальнейшего развития музыкальных способностей каждого ученика, независимо от уровня их музыкальной подготовки. На мой взгляд, у интеграции в музыку большое перспективное будущее и задача каждого педагога- музыканта, не безразличного к своей профессии : найти свои приемы и методы, позволяющие наиболее эффективно повышать уровень и качество подготовки своих воспитанников.