

Об одном из методов анализа музыкальных форм

в младших классах ДМШ и ДШИ

Нынешняя ситуация в музыкальном образовании требует активных поисков совершенствования учебного процесса. Такой поиск неизбежно приводит к интересным результатам самого разного свойства: это и множественность, альтернативность систем обучения, это и внимание к экспериментальным проектам, это, наконец, пересмотр, корректировка уже существующих программ. Всё перечисленное связано, как правило, с обновлением форм и методов работы, отвечающих требованиям времени. Об одном из методов анализа музыкальных форм в младших классах ДМШ и ДШИ хочется рассказать.

Ни для кого ни секрет, что конкурсные требования по сольфеджио и музыкальной литературе для учащихся ДМШ и ДШИ возрастают год от года и обязательно включают в себя знание основ строения произведения, умение ориентироваться в музыкальном тексте. Поэтому, умелое использование *элементов анализа форм* на предметах музыкально-теоретического цикла, а лучше (по возможности) – введение *учебного курса «Анализ музыкальных форм»* в начальное звено школьного обучения – уже давно назревшая необходимость и реальность.

Начальный этап систематического вхождения в музыку, бесспорно, является наиболее значимым для детского развития. Я убеждена, что формирование у учащихся активного, творческого отношения к музыке невозможно только лишь на основе развития их эмоциональной восприимчивости и накопления слухового опыта. Нужен и важен ещё и «прочный научный фундамент теории музыки» (Б. Асафьев), который введет детей в самую сущность искусства, заложит ту почву, на которой будет произрастать всё Знание музыки.

Но как найти форму преподнесения, как организовать сложный материал, предполагающий огромный ряд преимущественно теоретических сведений, как маленьким любителям музыки усвоить за короткое время то, что музыканты-профессионалы изучают в течение нескольких лет по специальным программам, что нужно для того, чтобы не только увлечь ребят данной конкретной музыкой, но и пробудить в них интерес к её исследованию, разбору? На это множество вопросов напрашивается только один ответ – прежде всего, необходимо найти тот «золотой ключик», который бы открывал потайные дверцы души маленького человечка и с удивительной

легкостью приводил бы его в большой мир искусства музыки. Роль такого «ключика» выполняют самые разнообразные формы и методы работы, которые творчески использует педагог на уроке.

Для младших школьников, которые мыслят образно, у которых хорошо развито воображение, для которых познание окружающего мира неразрывно связано с погружением в мир игр, сказок, наряду с традиционными методиками преподавания можно использовать и элементы «театрально-образной педагогики»¹. Такая педагогика помогает сделать учебный процесс более легким и увлекательным.

Даже в свои 10-11 лет (как показывает практика) школьникам еще очень трудно воспринимать «сухие» правила, пользоваться научной терминологией. Они ещё не «оторвались» от детства и совсем не прочь фантазировать, подражать, слушать *с к а з к и*, страшилки или сочинять интересные истории самим. Неслучайно именно поэтому В. Кирюшин считает, что любой предмет, будь то химия или физика, иностранный язык или биология, может быть представлен ребёнку в образах, сюжетах, в *с к а з- к а х* (разрядка моя – Л.К.), куклах или сувенирах»².

Есть удивительно проницательное высказывание замечательного педагога А. Артоболовской о том, что погружать ребенка в мир музыкальных звуков нужно «незаметно и радостно, а не вталкивать его насильно, называя это «учить музыке». Нужно постараться «околдовать ребёнка музыкой, как интересной *с к а з к о й* (разрядка моя – Л.К.), не имеющей конца».

Все это подтолкнуло меня предпринять попытку изложить теоретический материал по анализу музыкальных форм в виде *Сказок для ребят, которые хотят понять музыку*. Работы с подобной направленностью существуют по музыкальной грамоте³. Знакомство с ними и применение их на практике показывает, насколько интересно и доступно такое обучение и, главное, - какие хорошие «плоды» оно приносит, способствуя более прочному усвоению и закреплению изученного материала.

«Сказки в музыкальных формах» - один из возможных путей начального обучения основам строения в музыке, который предполагает внесение в урок элемента игры, т.е. того, что будит воображение маленького музыканта. В «Сказках» представлены все основные музыкальные формы, с

¹ Одним из первых реализовал на практике эту педагогику «иного уровня» В. Кирюшин.

² Журнал «Искусство в школе» №2, 1999г., с.10-11.

³ См.: Френкель, Н. «Будем с нотами дружить»; Тиличеева, Е., Серпина, Я. «Песни-упражнения»; Сиротина, Т. «Музыкальная азбука».

которыми ученики будут постоянно «сталкиваться» в процессе обучения: простая трёхчастная, простая двухчастная, форма рондо, форма вариаций, сонатная форма. Изложение в них приближено к стихотворной речи (опять-таки «на руку» младшим школьникам, воспринимающим стихи гораздо лучше, чем прозу). На строгий взгляд профессионала может показаться, что стихотворная основа «Сказок» не является в достаточной мере художественной, поскольку действительно, конструктивное значение стихотворений не всегда позволяет придать им совершенную поэтическую форму и глубокий смысл. Однако «осовремененный», упрощённый текст максимально приближает учащихся к реальной жизни, способствуя лучшему пониманию особенностей строения изучаемой формы.

«Сказки в музыкальных формах» представляют собой цикл, в основе которого лежит Сказка про Колобка, переделанная «в духе нового времени». Эта цель преследовалась специально с тем, чтобы показать на примере одной сказки возможность изменения основ её строения в соответствии с той или иной формой (что гораздо убедительнее, нежели на примере разных сказок).

«Сказки» предназначены не только для работы в классе (при объяснении материала, как вербальный эквивалент изучаемой формы), но и для повторения и закрепления материала дома. Например, изучив особенности строения какой-либо сказки (музыкальной формы) под руководством и наблюдением учителя, в качестве домашнего задания ребята получают сочинение своей сказки (истории, рассказа) в пройденной форме. А из огромного наследия народного творчества ребятам предлагается найти сказку, в которой бы явно прослеживались контуры какой-либо формы.

Применять «Сказки» в качестве дополнительного учебного пособия можно (и нужно) не всегда в начале объяснения новой темы. Есть классы, для которых радость познания, «открытия» особенностей формы музыкального произведения затмевается таким «подготовительным этапом». Поэтому каждый раз при изучении новой формы следует учитывать и уровень подготовки учащихся, и их способность к самостоятельному анализу формы и выявлению её закономерностей.

Итак, каждый преподаватель должен стремиться использовать уникальную возможность детского возраста усвоить музыкальный язык как родную речь. И неважно при этом, какой подход будет использован: основанный на принципах творческой педагогики или какой-либо ещё. Главное – анализ формы музыкального произведения должен быть доступным для учащихся.

Предложенный мной метод изучения музыкальных форм является альтернативным к уже существующим методам⁴ и служит, прежде всего, материалом для размышлений, побуждающим других педагогов к самостоятельным исканиям в этом направлении.

⁴ Известен, например, педагогический метод «музыкальных зеркал» преподавателя Академии музыки и танца г. Иерусалима В. Коэн. Этот метод рассматривается ей как двигательный аналог мысленного (внутреннего) представления рождающейся музыкальной формы воспринимаемого произведения.

У нас в стране пользуется некоторой популярностью метод так называемого «пластического интонирования», который обеспечивает ощущение музыки через движение и пластику, т.е. метод своего рода бессловесного анализа музыкального произведения и «проживания» художественного образа.