

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Василевская О. В.

Республиканская средняя специализированная
музыкальная школа им.В.А.Успенского (город Ташкент Узбекистан)

Lamella60@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена практическому применению некоторых интерактивных технологий и игровой методики преподавания предметов «Музыкальная литература» и «Слушание музыки». Все методические приемы и игры неоднократно применялись автором статьи на практике и являются обобщением большого педагогического опыта. Предложенные интерактивные приемы рассчитаны на уроки в Специализированной музыкальной школе, однако, они могут быть успешно использованы как в музыкальных школах-семилетках, так и в музыкальных колледжах.

Annotation

This article is devoted to practical use of some interactive technologies and game methods of teaching such subjects as «Music literature» and «Listening to music». All the methods and games were repeatedly used in practice by the author of the article and represent a generalization of a considerable pedagogic experience. Suggested interactive techniques are designed for Specialized music school, but can also be successfully used both in seven-years music schools and musical colleges

Предмет «музыкальная литература» является универсальным в любой музыкальной школе, поскольку обязателен для всех учащихся и позволяет в полной мере использовать механизм межпредметных связей. Так, на этом уроке успешно объединяются навыки исполнительского мастерства с умением анализировать музыку, интонировать ее вокально, определять музыкальную форму, определять стилистические особенности конкретного композитора, использовать биографический материал, исторические познания и т.п. В этой связи урок музыкальной литературы традиционно давал педагогу большие возможности для творческого подхода его организации, использования новых, индивидуальных методик. Простой лекционный метод проведения этого урока можно считать недостаточно эффективным. Особенно, если речь идет о младших и средних классах. Распространенным и освоенным методом является «проблемный». Проблемный урок является образцом интерактивного урока, в ходе которого решается поставленная педагогом «задача», формируются навыки самостоятельного мышления, умения конкретно мыслить и излагать материал.

Хорошо освоено также и очень популярный сегодня метод «тестирования». Этот метод очень удобен для проверки знаний на контрольных уроках. Своеобразными «тестами» могут быть названы и музыкальные викторины, которые позволяют контролировать знание музыкального материала, изучаемого на уроках.

Успешно применяется и «игровая» методика, без которой трудно представить уроки по «Слушанию музыки» в начальной школе, а также уроки «Музыкальной литературы» в средних классах. Задачей данной работы является описание интерактивных технологий проведения урока, которые еще не были освоены на этом предмете, но могли бы дать хорошие результаты, быть востребованы и эффективны в любой музыкальной школе.

Особенностью урока музыкальной литературы является небольшое количество учащихся в одной группе. Это вносит определенные ограничения в использовании мини-групп, которые не могут быть многочисленными. Традиционно это две группы по четыре или пять человек. В этом случае более приемлемым является урок-диалог, урок-олимпиада между двумя группами, командами. Подобная технология называется «Работой в малых группах». На уроках музыкальной литературы она эффективна как на опросах, так и на аналитических уроках. Так, например, на уроке в 8 классе, во время прохождения темы «Оратория», которая предшествует изучению ораториального творчества Генделя, класс разделяется на две группы. Затем педагогом устанавливается главная задача – сравнить ораторию и оперу. Одна группа получает задание охарактеризовать оперу, другая – ораторию. При этом педагог устанавливает главные параметры сравнения: содержание, театральность, исполнительский состав, составляющие номера, а также особые выразительные средства (типы вокальных мелодий в ариях и речитативах, аккомпанементы и т.п.). Определяется время обдумывания, после чего каждая группа дает свой ответ. Данный вид работы позволяет сформировать у учащихся устойчивые представления об основных жанрах музыки XVIII века и – что особенно важно – наглядно выявить способы их взаимодействия и взаимовлияния. Это будет важным и особенно полезным при разборе оратории «Самсон», поскольку в ней налицо сильное влияние оперных принципов.

Разновидностью работы в малых группах может быть «Работа в парах». В данном случае разделение производится по партам. Каждая пара-парта получает свое задание, которое должно составить общую картину. Важным элементом подобной технологии является процесс обсуждения решения, поиска ответа. Учащиеся взаимодействуют между собой, находят правильное решение. Подобные уроки эффективны в «неровных» группах, где сильные учащиеся соседствуют с более слабыми. Таким образом, повышается заинтересованность у более слабых учащихся, появляется мотивация лучше готовиться к урокам, принимать в них активное участие.

Очень эффективны методы работы, которые включают в себя элементы игры. Очень нравится детям младших классов такой вид работы, как «Карусель». Дети очень любят эту игру. Достаточно один раз провести ее, и правила запоминаются и усваиваются мгновенно. Для этой игры понадобится небольшое свободное пространство в классе для расстановки стульев в круг по количеству учащихся. На каждом стуле лежит карточка с заданием-вопросом. Педагог воспроизводит определенную музыку, учащиеся должны двигаться по кругу. Главное условие движения – стараться передать характер музыки, темп, размер. После остановки музыки, каждый ученик берет карточку со своего стула и отвечает на вопрос-задание. Обычно в младших классах оно связано с характером, жанром, темпом, динамикой, размером, штрихами, ладом, инструментами. Оценка выставляется при помощи звездочек разного цвета. Эта очень активизирует детей, вносит эмоциональную разрядку, вырабатывает реакцию и координацию между движением, восприятием и речью.

Бесчисленное количество интерактивных игровых технологий возможно в начальной школе, на уроках «Слушания музыки». Это и использование рисунка, позволяющего нарисовать образ, который дети еще не могут сформулировать словами, и игра «Ромашка», которая формирует у детей устойчивые представления о характере музыки, навыки первоначального и простейшего анализа. Очень любят дети начальной школы такие игры как «Путаница» (Намеренная ошибка педагога, которую дети должны обнаружить в исполнении музыкального произведения. Например нарушение темпа или регистра, динамики или штрихов), «Четыре комнаты» (разложить инструменты симфонического оркестра на четыре группы), кроссворды и музыкальные загадки.

Игра и игровые методики в начальной школе необходимы учащимся для формирования у них навыков самостоятельного мышления, анализа музыки. Так, например, игра «Музыкальное дерево» помогает детям лучше усвоить и запомнить материал, музыкальные термины. Для этого учителю понадобится рисунок или модель дерева, которое крепится к доске. Учащиеся же будут «украшать» его разноцветными листьями (карточками с названиями выразительных средств). Например, в 4 классе, при прохождении темы «Жанры лирической музыки», на стволе дерева устанавливается название – баркарола, романс, серенада, пастораль или элегия. После этого, ученики подбирают определенные признаки для данного жанра. Если это «Элегия», то обычно подбираются листочки с названиями «медленный темп», «минор», «печальный характер», «легато», «пиано». Затем, когда дерево собрано, учитель предлагает прослушать три музыкальных произведения и выбрать то, в котором будут присутствовать эти характеристики. Главная цель такой игры – активизировать

прослушивание музыки, добиться осмысленного восприятия, сформировать начальные навыки анализа.

И, конечно же, игровые методики возможны не только в начальной школе. Они могут применяться и в средних и в старших классах. Однако здесь они требуют тщательной подготовки определенного педагогического опыта.

Хорошо известна т.н. технология «Аквариум». Она также включает элементы игры, заключается в том, что несколько учеников разыгрывают ситуацию в кругу, а остальные наблюдают и анализируют.

Подобная технология удобна, если в классе есть спорная ситуация, либо расхождение во мнениях по какому-либо вопросу или произведению. Так, например, при прохождении темы «Неоконченная симфония» Шуберта в 9 классе, нередко возникает дискуссия о том, окончена ли симфония на самом деле, или Шуберт просто ее не дописал? Некоторые учащиеся отстаивают первую позицию, другие считают иначе. Предложив поспорить двум учащимся, имеющим противоположные мнения, педагог может воспользоваться этой технологией и дать возможность этим учащимся привести свои доводы и аргументы в пользу одной из версий. Наиболее убедительная версия будет принята педагогом, который также может дополнить дискуссию. Безусловно, в этом случае, педагог должен позаботиться о том, чтобы учащиеся имели представление о строении симфонического цикла, функциях его частей, а также о романтических тенденциях в творчестве Шуберта. Сложно рассчитывать на успех, если ученики не слышали музыки, не обладают достаточными знаниями и не имеют своей позиции. В этом случае им просто не о чем будет спорить.

Особое место на уроке «Музыкальной литературы» занимают ролевые игры. Это более сложный вид работы, особенно, если это урок в старших классах. Примером оригинальной ролевой игры может быть урок в 8 классе, на котором изучается Фуга. Как известно, это довольно сложный теоретический материал, с большим количеством полифонических терминов. Игра преследует цель – усвоение терминов, а также осмысление некоторых закономерностей полифонической музыки. Началом игры может быть цитирование высказывания И.С.Баха о Фуге: «Фуга – это беседа нескольких человек. Каждый должен знать, что сказать и когда вступить». Выбирается количество голосов, т.е. собеседников. Если это 3 человека, то их голоса должны отличаться по тембру, они должны вступать поочередно, но главное говорить на одну тему, т.к. в Фуге звучит одна тема. Учащиеся обычно сами выбирают тему для «разговора», определяется лишь условие, что она должна быть интересна (иначе говорить не о чем). В процессе этой игры усваиваются такие термины как «тема», «имитация», «ответ», «противосложение», стретта, «обращение», «инверсия», «уменьшение темы», «увеличение темы». В процессе игры обязательно акцентируется внимание на том, что приносят некоторые приемы, как они могут создавать определенные эмоциональные

переключения. После подобного «разыгрывания» Фуги-беседы, дальнейшее освоение полифонических жанров оказывается для учеников более понятным, естественным. Сложные музыкальные термины запоминаются лучше.

Оригинальная форма урока, также описанная в интерактивной методической литературе, называется «Древо решений». Класс делится на 2 или 3 группы с одинаковым количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на своем "древе" (лист ватмана или доска), потом группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. Например, в 11 классе, после прохождения всех симфонических произведений П.И.Чайковского, можно предложить учащимся собрать на свое «дерево» все новаторские приемы Чайковского в трактовке цикла и в организации формы сонатного *allegro*. В этом случае на бумагу попадают обычно: психологическое содержание музыки, «волновой» принцип развития тематизма в разработке сонатного *allegro*, необычное строение цикла (вальс, медленный Финал), тембровая драматургия и т.д. Группы удачно дополняют друг друга после обмена «деревьями» и запоминают сложный материал надолго.

Часто используют и такую форму интеракции, как, "Займи позицию".

Зачитывается какое-нибудь утверждение и учащиеся должны подойти к плакату со словом "да" или "нет". Желательно, чтобы они объяснили свою позицию. Подобные уроки обычно проводятся в конце прохождения крупного материала. Например, после прохождения всего творчества И.С.Баха, можно написать на доске знаменитый вопрос А.Швейцера: «Бах достиг вершины в полифонии или открыл новые пути в гомофонно-гармонической музыке?». Как известно, на этот вопрос нельзя ответить однозначно и учащиеся неизбежно будут придерживаться противоположных ответов. Здесь важно, чтобы они могли убедительно аргументировать свои высказывания. Это довольно сложная задача и, возможно, педагогу будет необходимо помогать и даже дать образец первого ответа, либо дать план, по которому нужно развивать мысль. Например, попросить сначала сравнить жанры, затем образы, формы различных стилей.

Некоторые темы уроков позволяют одновременно использовать несколько интерактивных технологий. Так, например, «Мозговой штурм» можно применять как разминку перед любым прослушиванием. Достаточно предложить учащимся быстро перечислить основные «компоненты», составляющие музыкальный язык, т.н. средства выразительности. Важно напомнить участникам, что это необходимо для определения художественного образа. Обычно это такие средства, как динамика, темп, регистр, штрихи, фактура, тембр, мелодия, ритм, гармония, форма, жанр. Подобная «разминка» перед прослушиванием организует восприятие музыки, делает его более осмысленным, направленным и профессиональным. Возможен и обратный вариант – сначала прослушивание, попытка определить образ, а затем подтверждения его характеристики в виде «мозгового штурма».

Традиционными формами интерактивных уроков можно назвать «Дискуссии» и «Беседы». Такие уроки дают особенно хороший результат при просмотре фильмов и концертов. Акцент преподавателя должен быть на свободу высказывания каждого учащегося. В то же время педагог должен продемонстрировать ученикам, что собственное понимание и интерпретация возможны только при наличии знаний и навыков. Критика и споры должны быть основаны на убедительной аргументации. Так, при прохождении в 9 классе темы «Концерт для скрипки с оркестром ми минор Ф.Мендельсона», можно предложить ученикам прослушать разные исполнения (например, Я.Хейфица и Н.Мильштейна). При этом применить прием «провокации», когда педагог безапелляционно заявит, что одно исполнение кажется ему значительно лучше. Это заявление послужит началом дискуссии, в процессе которой будут неизбежно затронуты важнейшие моменты в определении стиля, формы, романтических тенденций и новаторство композитора. Подобный урок принесет значительно больше пользы, нежели обыкновенная лекция. Он запомнится, позволит учащимся на практике применить полученные знания, будет способствовать формированию уверенности в собственном мнении и индивидуальном отношении к музыке, что, в конечном счете, является залогом успешного исполнения для самих учащихся.

Еще одна форма интерактивного урока – это «Олимпиада». Этим термином обычно называют такую форму урока, где учащиеся различных групп, обучающихся у разных педагогов, проводят своеобразное «соревнование» в знаниях и умениях. Ученики очень активно принимают участие в подобных уроках. Педагог заранее готовится к «Олимпиаде», разрабатывает регламент проведения, продумывает оригинальные задания, вопросы и виды творческой деятельности. В практике РСМАЛ им.В.А.Успенского используются различные виды подобных «Олимпиад». Удобнее всего проводить их в конце четверти или семестра (в лицее), когда пройдены большие ключевые темы и нужно обобщить полученные знания. Например «Верди и Вагнер – великие оперные реформаторы», «Бах и Гендель», «Шуберт и романтизм», «Моцарт и Глюк. Оперные реформы» и т.п. Иногда в подобных «Олимпиадах» участвуют три и даже четыре группы учащихся. Данный вид интерактивного занятия рассчитан на несколько учебных часов и проводится как серьезное внеклассное мероприятие.

Еще один вариант масштабного интерактивного занятия – «Урок-концерт». Этот урок позволяет учащимся максимально проявить свои исполнительские и творческие возможности. Часто подобный урок проходит открытым способом, на него приглашаются все желающие ученики и педагоги, родители. Например, урок, связанный с прохождением темы «Русский романс 18 века». Учащиеся делятся на три группы. Первая – «певцы» - те, кто сможет исполнить романсы вокально. Вторая группа – «концертмейстеры» - чаще это учащиеся фортепианного отделения (но возможно и

нет) и третья группа – это «лекторы». Они дают комментарии и рассказывают о романах. Зачастую эти группы меняются местами во время урока. Именно эта взаимозаменяемость и является привлекательной для участников, позволяет им раскрыть свой творческий потенциал, объединяет их и сплачивает во время репетиций (а они неизбежны при данной форме урока). Наиболее успешные «Уроки-концерты» становятся внешкольными мероприятиями и проходят в других школах. Особенностью данной формы урока является взаимозаменяемость, тесное творческое взаимодействие учащихся. Учащиеся могут вообще обойтись без педагога, взяв на себя все основные функции.

Интерактивное творчество учителя и ученика безгранично. Важно только умело направить его для достижения поставленных учебных целей.

Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. Каковы основные характеристики "интерактива"? Следует признать, что интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИАТЕХНОЛОГИЙ.

Сложно представить себе современный урок музыкальной литературы без наличия соответствующей аудио и видеовоспроизводящей аппаратуры. Умение свободно играть на фортепиано по слуху и по нотам в настоящее время оказывается недостаточным для педагога, преподающего такие предметы как «Музыкальная литература» и «Слушание музыки». Качественное и быстрое воспроизведение не только оркестровой и инструментальной музыки, но и просмотр оперных и балетных спектаклей, видеофильмов, художественных и документальных фильмов, интересных музыкальных передач, концертов и т.п., является необходимым элементом урока, его важнейшей составляющей единицей. Современные ученики зачастую хорошо владеют компьютером, имеют доступ к интернету, имеют возможность прослушивать музыку дома. Безусловно, что такая возможность у них должна быть и на уроке. Нельзя говорить о качественном интерактивном уроке, если у педагога нет возможности прослушать музыкальное произведение, воспроизвести музыкальную викторину, либо обеспечить просмотр оперы или балета.

Современные технологии интерактивного урока предъявляют высокие требования к техническому оборудованию класса, оснащению его такими передовыми средствами, как интерактивная доска, видеопроектор, компьютер.

Конечно, никакой компьютер не сможет заменить талантливого и творчески работающего педагога, однако, применение новых технологических средств все же очень повышает качество и эффективность как самого урока, так и усвоение изучаемого материала учащимися. Последние методические разработки рекомендуют как наиболее оптимальное оснащение интерактивного урока, интерактивную доску.

Интерактивная доска, по сути, монитор компьютера, позволяющий воспроизводить любую информацию мгновенно и наглядно. Очень удобно пользоваться такой доской при прослушивании музыкальных произведений. На доске отображается нотный текст, возможно даже со следящим курсором (что очень удобно в младших и средних классах). Такая доска дает возможность иллюстрировать урок репродукциями, отрывками из фильмов, различным учебным материалом.

Немало хороших отзывов получили и так называемые электронные дневники и электронные журналы, в которых контролируется успеваемость учащихся, а также выполнение домашнего задания. Распространенным методом обучения является оснащение современных учебников специальными дисками, на которых отформатирован музыкальный материал. Учащиеся имеют возможность прослушать музыку дома и выполнить музыкальное домашнее задание, связанное с прослушиванием и анализом музыки. Современное техническое оснащение позволяет учителю сэкономить время, потратив его на более важные элементы урока, сделать обучение более «наглядным», интересным и запоминающимся.

Литература:

- 1.Петрайтис Елена Анатольевна,. Игра как метод обучения
<http://festival.1september.ru/authors/104-568-208>
2. . Шолохова Н.Н.–.Современные методы музыкального образования детей .Санкт Петербург 2013. <https://www.google.com/url?sa>
3. Пешкова В.Е. Теория и методика музыкального образования в начальных классах Адыгеи. Майкоп 2010. Учебное пособие
4. Крылова Т.М., преподаватель МБОУ ДОД "Центральная детская музыкальная школа" им. Б.Г. Павликовской, г.Чита «Современные педагогические технологии в музыкальной школе: между традицией и инновацией»
5. .Победоносцев Г.А. «Интерактивные методы обучения»,М.Просв. 1073
6. . Кашлев, С.С. «Технологии интерактивного обучения» . – Мн., 2005.