

«УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО»

Дополнительные предпрофессиональные и
общеразвивающие общеобразовательные
программы МЭЛ по дисциплинам
художественно - эстетического цикла

Подготовлено:
преподавателями
МБОУ «Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке»
под руководством
КОЛТУН ЕЛЕНЫ РАФАИЛОВНЫ

«УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО»

Дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы МЭЛ по дисциплинам художественно - эстетического цикла

Введение

Реалии современного мира диктуют постоянно меняющиеся требования ко всем сферам человеческой деятельности. Не стоит на месте и такая область, как образование. Прошло несколько лет с момента вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273 от 29.12.2012г.).

Прорывом в неизведанное казались многим представителям многолетнего педагогического труда основные положения нового документа.

Глава 10. «Дополнительное образование», обозначила основные положения этой сферы деятельности на «формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании» (1).

Вышеозначенный Федеральный закон четко регламентировал реализацию дополнительного образования на основе дополнительных общеобразовательных программ, которые в свою очередь делятся на общеразвивающие и предпрофессиональные (гл.10, ст. 75). Важными факторами их деления являются индивидуальный подход к интересам и потребностям каждого индивидуума с одной стороны, а с другой выявление и поддержка одаренных детей в определенных сферах деятельности.

Наступило время осмыслить, обобщить результаты реализации данного закона, а также изложить собственный опыт в этом направлении.

Предлагаемый сборник «Учиться интересно» (Дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы МЭЛ по дисциплинам художественно - эстетического цикла) является результатом совместной работы коллектива Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича Шнитке» Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Проект «Конструирование жизненного мира школьника в интегрированной креативной среде», который является объектом работы образовательного учреждения в статусе ФИП, позволил по-новому осмыслить пункты глав и статей Федерального закона, расширить границы его понимания.

История возникновения, развития и настоящего существования МБОУ «МЭЛ им. А. Г. Шнитке» (далее употребляется сокращение – МЭЛ) – это история передового образовательного учреждения, в котором новые предписания воспринимаются как импульс к творческим поискам, преобразованиям, единственным объектом которых является маленький человек, ребенок. Современный школьник воспринимается коллективом как самодостаточная единица общества с его потребностями, стремлением идти к

своим целям. В МЭЛ созданы все условия для того, чтобы стены школы покинул сформировавшийся гражданин страны, обладающий богатым жизненным миром, самостоятельным мировоззрением.

Предпосылки для этого находятся в интегрированном пространстве МЭЛ, его внутреннем устройстве, вмещающем одновременное существование общего среднего и дополнительного образования.

В структуре учреждения самостоятельным звеном общего механизма является музыкально-эстетический цикл, который занимается дополнительным образованием лицеистов. Дополнительным оно является весьма условно, так как им охвачен полностью весь численный состав учащихся с 1 по 8 класс.

Правила приема в данное учебное заведение предполагают наличие определенных природных и творческих способностей детей для успешных занятий музыкальным искусством. Поэтому эта область образования является равноценной, не дополнительной, а второй обязательной его частью.

Работа над проектом «Конструирование жизненного мира школьника в интегрированной креативной среде» отразилась и в части составления и реализации дополнительных общеобразовательных программ, наполнения их новым содержанием. Им свойственен ряд особенностей, отличающих их от подобных программ в структуре ДШИ и ДМШ. Это обусловлено инновациями в научной, методической, концертно-просветительской и других сфер деятельности, свойственных образовательному процессу лица.

Сборник раскрывает различные аспекты реализации дополнительных общеобразовательных программ и определяет их роль в конструировании жизненного мира школьника. Разделение на главы позволяет рассматривать тему с разных точек зрения.

Структура образовательного процесса музыкально-эстетического цикла МБОУ «МЭЛ им. А. Г. Шнитке»

Музыкально-эстетический цикл лица реализует дополнительные общеобразовательные программы в условиях единого образовательного процесса, обусловленного интеграцией общего среднего и дополнительного образования. Он является равнозначной единицей, стоящей в одном ряду с общеобразовательным циклом. Формирование расписания занятий музыкально-эстетического цикла состоит из двух самостоятельных частей.

Одна его часть полностью интегрируется с общеобразовательным циклом и подчиняется системе деления учащихся на параллельные классы, общая численность в каждом из которых составляет 15 человек. В состав класса входят учащиеся различных музыкальных специальностей различных дополнительных общеобразовательных программ. В первой половине дня в сетке единого расписания проходят групповые занятия предметов общей теоретической подготовки: «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература» «Хор». Это позволяет формировать единое образовательное пространство, в которое погружается каждый ребенок вне зависимости от выбранной специальности и создавать свой жизненный мир без отрыва от социума таких же, как он сверстников. Общая среда, где рядом сосуществуют пение и физкультура,

изучаются творчество композитора и творчество писателя, подвергаются анализу музыкальная и историческая эпохи помогают конструировать свой мир.

Вторая часть образовательного процесса музыкально-эстетического цикла осуществляется во второй половине дня. В это время проходят индивидуальные и групповые занятия по выбранной специальности. Каждый ребенок максимально интенсивно получает знания и умения в интересующей его области музицирования, вырабатывает свой темп освоения программ, формирует свой уровень успешности.

Составление расписания второй половины учебного дня касается каждого ученика отдельно. В связи с делением на индивидуальные и групповые занятия в течение недели возможны как короткие, так и более продолжительные учебные дни. Правильно спланированный процесс – залог успеха в учении. Во время пребывания дома отдых, интенсивные занятия по специальности чередуются с выполнением письменных домашних заданий по общеобразовательным и музыкально-теоретическим предметам.

Таким образом, реализация дополнительных общеобразовательных программ в МЭЛ осуществляется рассредоточенно, на протяжении всего учебного дня. Такая система образовательного процесса существенно отличается от общепризнанной в учреждениях дополнительного образования, позволяет оптимально продуктивно конструировать жизненный мир лицеиста.

Дополнительные общеобразовательные программы МЭЛ: общий обзор, системный подход в работе музыкально-эстетического цикла.

Сложившиеся традиции учебного заведения, его специфические особенности существенным образом отразились на составе дополнительных общеобразовательных программ лицея, их функциональной расстановке.

В настоящее время в лицее осуществляется обучение по следующим программам:

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты»
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение»
- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство»
- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Вокальное искусство»
- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусства «Театральное искусство»
- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусства «Изобразительное искусство»

дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусства «Хореографическое искусство».

Наличие данных программ полностью обеспечивает образовательный процесс лица. Однако принцип их реализации обладает рядом особенностей, опирающихся на традиции лица, основную концепцию его существования, а также находится в русле задач, поставленных в проекте «Конструирование жизненного мира школьника».

Специфика организации образовательного процесса МЭЛ на основе дополнительных общеобразовательных программ закреплена уставом учреждения, соответствующими локальными актами.

Вступительные испытания в образовательное учреждение помогают отобрать детей с ярко выраженными творческими способностями в области музыкального искусства, стремлением проявить себя в этой области максимально полно, получая удовольствие от учебы и дальнейших результатов своего обучения. Только с таким посылом учиться в МЭЛ будет интересно.

Выбор программы происходит на стадии зачисления в МЭЛ, является осознанным решением ребенка и его родителей (законных представителей) и закрепляется соответствующим заявлением.

Лицей не ограничивает количество желающих заниматься по той или иной программе, не обозначает ежегодно лимит по набору на различные программы, как это происходит в других учреждениях дополнительного образования, справляется с проблемой неравномерного распределения детей по программам своими силами. Так большая часть поступающих предпочитает классический инструмент фортепиано, значительно меньше поступает заявлений на духовые, струнные инструменты. Совсем небольшой набор осуществляется на инструменты народного оркестра, но он есть, и стабильность поступающих на аккордеон и домру сохраняется. К сожалению, еще не все музыкальные инструменты доступны к овладению ребенком в МЭЛ. Запросы времени постепенно расширяют парк инструментов, предлагаемых к изучению в лицее. Недавно был открыт класс саксофона, эстрадного-джазового вокала.

Свобода выбора музыкальных предпочтений, их осознанность способствует стабильности образовательного процесса, предотвращают процесс отказа от занятий, отчисления из лица. В результате этого с первого класса жизненный мир ребенка находится в стадии формирования и накопления впечатлений от встречи с искусством.

На основании уставных документов лица помимо основной специальности ребенок вправе выбирать для себя сопутствующие предпочтения. Стратегия учебного заведения предоставляет возможность учащимся попробовать себя в самых неожиданных по направлению ракурсах. Для этого создан ряд дополнительных общеразвивающих программ. Преимущественно они касаются групповых занятий, являются менее энергоемкими, но их существование значительным образом расширяют возможность максимальной реализации творческого потенциала ребенка. Таковы программы по изобразительному, театральному, хореографическому видам искусства.

Таким образом, с самого начала пребывания в лицее ребенок развивается по индивидуальному творческому маршруту соответственно своим желаниям, силам, возможностям. Приведем ряд примеров.

Поступив в первый класс на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу «Фортепиано» (далее ДПОП «Фортепиано»), учащийся полностью выполняет учебный план данной программы. Одновременно первоклассник с удовольствием посещает занятия хореографической студии «Стиль», кроме того, находит время на уроки живописи в студии «Солнечные палитры».

Возможен иной вариант обучения. Основной для ученика является дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Инструментальное исполнительство» по специальности «Домра». Однако ученик дополнительно занимается в хоре мальчиков и еще посещает театральную студию.

С течением времени происходит смена жизненных приоритетов, появляются другие более серьезные предпочтения. И такой ход событий тщательно отслеживается и поддерживается на музыкально-эстетическом цикле.

Продолжая успешно заниматься на ДПОП «Фортепиано», ученица 3 класса настойчиво добивалась разрешения на уроки по саксофону. За полгода девочка превзошла все ожидания преподавателя, активно включилась в концертную деятельность, результативно выступила на областном конкурсе в новом амплуа.

Таких примеров в креативной среде лицея очень много. Для этого на цикле ведется статистика индивидуальных маршрутов лицеистов, тщательный учет их занятости в разных направлениях деятельности. Это способствует конструированию мира каждого ребенка персонально, где потеряться, раствориться среди других практически невозможно.

Составление учебных планов дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ.

Процесс составления учебных планов дополнительных общеобразовательных программ лицея существенно отличается от подобных в ДМШ и ДШИ. Основной подход в их составлении заключается в следующем. С одной стороны, необходимо сохранить устоявшиеся традиции учебного заведения, связанные с особенностями организации процесса обучения, расписания занятий, функционирования сложившихся творческих коллективов. С другой стороны необходимо следовать новым нормативным документам, регламентирующим их появление: Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (далее сокращенно ФГТ), а также «Рекомендациям по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры Российской Федерации (от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).

Рассмотрим учебный план ДПОП «Духовые и ударные инструменты». При строгом соблюдении обязательной части плана задачей администрации являлось

максимальное использование возможностей МЭЛ в его вариативной части с учетом интегрированной креативной среды учреждения. Основные нововведения учебного плана, коснулись именно этой его части. Федеральными государственными требованиями (ФГТ) по данной программе регламентировано использование в вариативной части 60% аудиторной занятости основной части. Это позволило внести в план различного рода коррективы.

Во-первых, была сохранена традиция изучения с первого класса фортепиано, как второго общего инструмента, продолжено изучения хора после обязательных 3 классов. Во-вторых, дополнены недостающие 0,5 часа на уроки сольфеджио, что весьма важно для условий составления расписания первой смены. Наконец, в единую сетку вариативной части вошел ряд учебных предметов, составляющие креативную составляющую лица. Это «Техническая подготовка», «Концертная практика» значительно углубляющая предпрофессиональную подготовку по специальности, а также такие дисциплины как «Импровизация», «Композиция», «Индивидуальное сольфеджио». См. приложение 1.

Таким образом, учебный план дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ отвечает всем предписаниям новых федеральных нормативов, и в то же время дополнен авторскими курсами, позволяющими совершенствовать творческий и профессиональный потенциал учащихся.

Напомним, что осваивать основную программу возможно в сочетании с другими интересами ребенка. В результате создается широкое поле самостоятельного конструирования жизненного мира школьника.

Содержание сборника «Учиться интересно»

Настоящий сборник разделен на главы, каждая из которых наполнена инновационными продуктами, результатами работы педагогического коллектива в русле обозначенной темы. Авторы трактуют понятие реализации дополнительных программ в широком смысле, поэтому статьи сборника посвящены самым разнообразным областям образовательного процесса в этом направлении. В отдельных главах собран материал соответствующей тематики, каждая имеет название и небольшую преамбулу-пояснение. Статьи, как правило, обладают универсальностью, поэтому чаще всего имеют отношение к любой из дополнительных программ и обращены к любому лицеисту.

Глава 1.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Данный раздел посвящен отдельным учебным предметам образовательных программ. Он содержит статьи, в которых даны основания и методические рекомендации к освоению учебных предметов. Многолетний педагогический опыт авторов позволил продолжить воплощение в жизнь инновационных тенденций МЭЛ, заложенных в его основной концепции. Поэтому акцент сделан на освещении предметов вариативной части учебного плана, то есть тех, которые осознанно введены МЭЛ и выполняют поставленную задачу – конструирования жизненного мира школьника дополнительными ресурсами.

Немного найдется образовательных учреждений, где можно встретиться с данными учебными предметами. А между тем, педагогический коллектив лицея считает, что необходимо сделать акцент на их практической пользе в деле формирования будущего музыканта, выборе профессии.

Знакомство с содержанием статей может стать поводом к введению подобных предметов в других учреждениях дополнительного образования.

1.1. Учебный предмет «Концертная практика» в образовательной практике лицея

*И.В. Николаева,
И.В. Овсянникова
преподаватели фортепиано*

Образовательный процесс МЭЛ отличается широким спектром взаимодействия различных видов искусства. Начиная с младших классов, учащиеся начинают заниматься одновременно несколькими предметами (направлениями) музыкально-эстетического цикла, что даёт им возможность проявить свои склонности, творческие возможности, сориентироваться в сложной системе исполнительских спецклассов и факультативов, а также продемонстрировать свой уровень достижений. С младших классов учащиеся принимают активное участие в инновационной деятельности, осуществляемой в рамках Федеральной инновационной площадки. Кроме того, МЭЛ является ресурсным центром Регионального Центра поддержки одарённых детей.

Учащиеся лицея принимают активное участие в конкурсах и концертах различного уровня - от городских до всероссийских и международных. По-настоящему одарённые дети получают возможность выступать на лучших сценических площадках: в Саратовской консерватории, в областной филармонии, в музеях, Домах детского творчества и библиотеках г. Энгельса, Саратова, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Такая насыщенная творческая жизнь учащихся требует соответствующих программ, которые будут отражать современные требования к подготовке лицеистов. Так возникла необходимость введения предмета «Концертная практика» и создания соответствующей программы в рамках ДПОП «Фортепиано». Срок реализации данной программы составляет пять лет (с 4 по 8

класс). Подобные программы учебного предмета разработаны и реализовываются в других дополнительных программах исполнительских специальностей (скрипка, виолончель, флейта)

Не случайно «Концертная практика» вводится с 4 класса, так как именно к этому возрасту становится понятно, проявляет ли ученик стремление к дальнейшему совершенствованию в исполнительском направлении, сформирована ли у него мотивация к этому виду деятельности.

Так как предмет входит в вариативную часть учебного плана, его прохождение рекомендуется только наиболее одаренным учащимся, которые в течение учебного года неоднократно продемонстрировали серьезные достижения, доказав таким образом свои высокие способности. Ими можно назвать победы на конкурсах и фестивалях различного уровня, несомненно в приоритете остаются профессиональные конкурсы, а также выступления на концертах. Обладают весомой значимостью исполнительская деятельность в Саратовской консерватории, в Региональном центре поддержки одаренных детей, в концертных программах Радищевского музея, музея имени К.Федина и другие. Помимо этого, серьезной оценкой качества исполняемой программы становится участие детей в мастер-классах ведущих профессоров Московской и Саратовской консерваторий в ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр».

«Концертная практика» находится в ряду предметов, которым предоставлено одно количество учебных часов. Среди них также фигурируют «Индивидуальное сольфеджио», «Импровизация», «Композиция». Если обучающийся по результатам следующего учебного года не показывает высоких результатов, этот предмет заменяется другим. Таким образом, введение нового предмета является дополнительной возможностью более углубленного занятия на инструменте, создает благоприятные условия для дополнительного общения со своим педагогом (предмет ведет преподаватель по специальности), стимулирует увеличение концертных выступлений учащегося. Все это способствует музыкальному и интеллектуальному развитию, высокой социальной и профессиональной мобильности.

Лицейсты с младших классов включаются в значимые социальные проекты, для участия в которых требуется выучивание дополнительных произведений сверх программы. Такими можно назвать тематические программы из произведений А.Г.Шнитке, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, произведений лицейских композиторов, с которыми наши дети выступали на разных площадках города и области. Незаурядные способности ученика, возможность в короткие сроки подготовить произведение, успешно выступить с ним – вот необходимые условия и результат реализации «Концертной практики». К подобным тематическим мероприятиям привлекаются учащиеся других специальностей, как правило в своем активе, имеющем данный предмет.

Еще один яркий пример. На кафедре специального фортепиано уже много лет работает экспериментальная школа-лаборатория, результатом работы которой был выпуск сборника «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» под редакцией преподавателей МЭЛ. В представлении сборника широкой

общественности активное участие принимали учащиеся-лицейсты, исполнив пьесы на концертах-презентациях в Саратовской области и в Москве.

Программа предмета «Концертная практика» создана как способ выстраивания работы педагога с одаренными детьми над заключительным этапом работы над произведением. Ведь выучивание текста, освоение его технических сложностей – это ещё не вся работа над произведением. Именно после первоначального освоения произведения начинается главный этап работы с ним. Это развитие музыкально-исполнительского воображения: оперирование музыкальными образами, погружение в мир художественных ассоциаций, проведение параллелей со смежными видами искусства, накопление эстетического кругозора с учетом возрастных особенностей на разных этапах обучения.

Основные задачи предмета:

Образовательные:

- формировать умение ориентироваться в музыкальных стилях, жанрах, формах;

- приобрести навыки работы в условиях видеозаписи при подготовке аудио-, видеокассет и компакт-дисков;

- научить учащихся грамотно реализовать в творческой работе знания и практические умения, полученные в теоретических курсах и специальном классе;

Развивающие:

- развить музыкально-творческие навыки, художественный вкус и эстетические потребности учащихся;

- развить исполнительские способности и технические навыки;

- развить профессиональные и личностные качества юного исполнителя, необходимые для последующей концертной деятельности.

Воспитательные:

- воспитать сценическую культуру посредством выступлений на концертах;

- воспитать трудолюбие, целеустремленность, организованность в занятиях, самостоятельность и самоконтроль;

- воспитать эмоциональную отзывчивость на проявления эстетически ценных качеств в искусстве и жизни;

Материально-техническая база МЭЛ позволяет в полной мере реализовать цели и задачи этого предмета. После реконструкции в распоряжении МЭЛ находятся два концертных зала с концертными роялями, большие аудитории, классы для индивидуальных занятий. Обновлена база инструментов. Созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Ожидаемые результаты обучающихся предполагают освоение программы учебного предмета «Концертная практика», который формирует следующие знания, умения, навыки:

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству;

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,

позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать исполнительский репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм.

Концертная практика - уникальная возможность реализации художественно-творческого потенциала учащихся. Она является неотъемлемой составной частью профессионального обучения в классе по специальности. Ведь работа преподавателя и учащегося проходит испытание на качество именно в условиях публичного выступления. Концертная практика стимулирует и повышает результативность обучения, усиливает его привлекательность; воспитывает и концентрирует лучшие качества учащихся; помогает ощутить общественную значимость своего труда и увидеть его результат; расширяет рамки репертуара юных музыкантов; способствует выработке определенных позитивных эмоциональных и психологических качеств.

Благодаря внедрению предмета «Концертная практика» дети получают новые возможности соприкосновения с социумом, знакомство с профессией музыканта-исполнителя не по книгам и публикациям, а с помощью своего жизненного опыта, самостоятельно конструируя возможные варианты будущего выбора жизненного пути.

1.2. Учебный предмет «Индивидуальное сольфеджио» в ряду музыкально-теоретических дисциплин

*Л. А. Карнова
преподаватель сольфеджио*

Исходя из многолетней практики существования дополнительного образования, сложилось стойкое мнение, что предмет Сольфеджио — это групповой предмет, В большинстве случаев, для успеха в изучении предмета требуется сходный уровень развития знаний и умений всех входящих в группу учащихся. Однако, в реальности ситуация зачастую оказывается совершенно иная. Различные траектории развития детей, их разные запросы, диктуют необходимость особого подхода к некоторым учащимся. Предмет «Индивидуальное сольфеджио» может стать решением подобных проблем. Ведь то, что невозможно сделать при работе в группе, становится осуществимо на индивидуальных занятиях.

«Индивидуальное сольфеджио» является предметом вариативной части учебного плана, ориентировано на контингент обучающихся лица и особенности образовательного процесса МЭЛ. Оно вводится со второго по восьмой класс и проходит один раз в неделю.

Разнохарактерность творческих интересов и потребностей учащихся обусловили разнообразие задач, решаемых на индивидуальных занятиях. Выделяются три основных направления деятельности:

1) Профорентация музыкально перспективных учащихся. Для реализации этой задачи необходимо создание прочной теоретической и слуховой основы для их дальнейшего профессионального становления - развитого

музыкального мышления учащихся (логического, звуковысотного временного и пространственного, творческого). Дополнительный тренинг на индивидуальных уроках значительно расширяет объем подобных умений, закладывая прочную основу для дальнейших профессиональных занятий.

2) Подготовка учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах по предмету. В музыкально-эстетическом лицее чрезвычайно развито конкурсное движение, отражающее внутреннее стремление ребят проявить себя, полнее раскрыть свои таланты, окунуться в особую атмосферу состязательности, преодоления трудностей. Предмет «Индивидуальное сольфеджио» дает возможность не только пройти темы, заявленные в конкурсных требованиях, но иногда не предусмотренные программой или проходимые в ознакомительном порядке, но и упрочить веру в себя, свои силы и возможности.

3) Помощь учащимся в освоении различных разделов курса сольфеджио в случае затруднений. В этом случае при работе над закреплением теоретического материала, осваиваемого на групповых уроках, и для удобства выполнения письменных практических работ используются как специально разработанный преподавателем дидактический материал, тестовые задания, так и учебные пособия - «Рабочие тетради по сольфеджио» Г.Ф.Калининой и «Домашние задания по сольфеджио» Е.М.Золиной. В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. В старших классах применяются плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. Активно используется звукозаписывающая аппаратура для воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа. Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. Чрезвычайно активно используются интернет-ресурсы.

При разнонаправленности поставленных задач, предмет «Индивидуальное сольфеджио» имеет четкую структуру и разделы, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Учебно-тематический план по предмету содержит примерное распределение учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения, совпадающее с групповыми занятиями. Однако, возможно изменение порядка изучения тем исходя из особенностей каждого обучаемого, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций.

Учебный предмет «Индивидуальное сольфеджио» неразрывно связан с другими учебными предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для успешного овладения учениками другими учебными предметами.

Программа первых двух лет обучения (2-4 классы) предполагает изучение основных ладогармонических функций и закономерностей их взаимосвязи на материале произведений классического стиля.

Следующий этап (5-8 классы) связан с обогащением функциональных сфер лада новыми аккордами и гармоническими оборотами. Но главной задачей этого этапа становится изучение принципов тонально-гармонического развития и овладение техникой модулирования, что создает основу для освоения новой интонационной среды, насыщенной альтерацией и хроматикой с интенсивным тонально-гармоническим развитием и готовит слух к восприятию всего исторического многообразия стилевых явлений.

Заключительный этап предполагает углубленное изучение тонально-гармонических средств музыкального языка предполагает введение форм обучения, интегрирующих приобретенные теоретические знания и практические навыки (слуховые и исполнительские): гармонического анализа по нотному тексту и творческого музицирования.

Воспитание творческих навыков обусловлено направленностью программы на развитие музыкального мышления, ибо в процессе решения творческих задач не только интегрируются навыки, но и проявляется способность к самостоятельной музыкально-творческой деятельности, развивается творческое мышление. Акцент на изучение гармонических элементов музыкального языка определяет выбор форм творческого музицирования – гармонизации, транспонирования и импровизации на фортепиано.

Развитие музыкального мышления учащихся на основе предлагаемой программы создает условия для осмысленного восприятия ими элементов музыкальной ткани и музыкальной процессуальности и, в конечном итоге, обеспечивает более глубокое постижение эмоционально-логического содержания музыкальных произведений.

Результатом освоения учащимися программы по предмету «Индивидуальное сольфеджио» становится в соответствии с поставленной задачей либо поступление в выбранное учебное учреждение, либо победы на конкурсах и олимпиадах, либо повышение уровня знаний и ликвидация «слабых мест», свободное и уверенное владение материалом на групповых занятиях по музыкально-теоретическим предметам.

1.3. О формировании музыкально - художественного мышления. учащихся 1 класса на уроках импровизации

Ж. И. Преображенская

Т. П. Белячкова.

*преподаватели музыкально-
теоретических дисциплин*

«Всем детям надо дать начальное музыкальное образование,
чтобы прикоснуться к прекрасной области – музыке»

А. Д. Артоболевская

Современное образование остро ощущает необходимость изменений, как в организации учебного процесса, так и в его содержании. Эта проблема актуальна и для лицей, имеющего музыкально-художественную направленность. Особенно это касается предметов и курсов, целью которых является динамичное художественное развитие одаренных детей. Процесс модернизации традиционного канонического содержания искусствоведческих предметов, поиск новых форм работы с учащимися начинается уже в начальных классах лицей. Примером может служить учебный предмет «Импровизация» для учащихся 1-го класса, целью которого является формирование художественного мышления. Он находится в вариативной части учебного плана и является обязательным для учащихся всех имеющихся в арсенале лицей предпрофессиональных программ.

В широком смысле мышление определяется, как способность человека получать знания о разных сферах бытия, рассуждать, анализировать, обобщать. Мышление – ключ к познанию.

С точки зрения психологии мышление представляет собой одну из важнейших особенностей психики человека (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн). Желание фантазировать, творить, импровизировать естественно для ребёнка, и это должно быть поддержано и развито в учебных заведениях музыкально-эстетического профиля. Обычно в учебном процессе более всего делается акцент на исполнительской деятельности (игра на музыкальных инструментах, пение), а также знании теоретических основ музыки. Развитие художественного мышления и творческих возможностей детей, к сожалению, не является предметом внимания педагогов. А между тем осознание важности развития творческих задатков детей в раннем возрасте очевидно.

Поэтому так необходимо введение в учебные планы музыкально-эстетического цикла начальной школы занятий по импровизации. Это связано с главной установкой образовательного процесса лицей – ориентацией на интенсивное творческое развитие детей, на выявление в каждом ученике его художественного потенциала. Креативность предмета понимается как формирование навыков нестандартной мыслительности, фантазии, воображения. Кроме того, импровизация позволяет активизировать когнитивные возможности ребёнка в разных художественных сферах – в музыке, живописи, литературе, то есть является предметом интегративного процесса.

Напомним, что в переводе с латинского импровизация означает «непредвиденный», «спонтанный». Вопросы импровизационного мышления достаточно широко разработаны в зарубежной и отечественной литературе. В ряде работ импровизация рассматривается в широком художественно-эстетическом аспекте. Компетентные авторы отмечают интерес и предрасположенность детей к фантазийному мышлению, что подтверждает и наш собственный педагогический опыт.

Предмет импровизация — это авторское нововведение в учебном плане лицей, не имеющее аналогов в отечественных музыкальных школах и существует уже на протяжении не одного десятка лет. Он влился в новую струю составления дополнительных общеобразовательных программ, дополнив своим инновационным содержанием традиционные структуры.

Особенностью реализации предмета является его форма: это индивидуальные занятия, что совершенно естественно и закономерно, так как каждый ребенок индивидуален и в общехудожественном, и музыкальном отношениях. Поэтому эстетическое развитие каждого ученика будет разным по динамике освоения основ художественного мышления.

Другой особенностью проведения уроков является присутствие на них родителей. Это важно для психологического состояния детей и для самих родителей, получающих информацию об искусстве и наблюдающих за развитием своих детей.

Одним из основных направлений развития художественного мышления является работа со сказкой. Тема сказки является сквозной, «лейтмотивной» в течение всего учебного года. В рамках этой темы в диалогах с учеником рассматриваются вопросы, связанные с разными эстетическими понятиями, такими как образ, характер, настроение, замысел.

Эта работа осуществляется в несколько этапов:

1 этап. Работа со сказкой (на основе сказок А. С. Пушкина, Г. Х. Андерсена, Ш. Перро, Братьев Гримм и других).

1. Что такое сказка. Какие сказки известны детям?
2. Сказка в прозе и сказка в стихах.
3. Определение характеров героев сказок.
4. Определение смысла сказок.

2 этап. Сказочные образы в разных видах искусства.

1. Просмотр мультфильмов сказочной тематики. Обсуждение
2. Прослушивание фрагментов музыкальных произведений сказочной тематики (музыка Римского-Корсакого, Чайковского, Лядова, Мусоргского, Дебюсси и других)

3. Сказочные образы в живописи (Васнецов, Врубель, Билибин, Бакст, Кандинский).

4. Театрализация фрагментов сказок.

3 этап. Реализация собственных творческих фантазий детей в разных видах искусства.

1. Сочинение сказок, стихов, рассказов о сказочных образах.
2. Создание рисунков сказочной тематики
3. Сочинение музыкальных тем – характеристики сказочных героев.

Результаты развития художественного мышления детей представляются в конце каждой четверти. Обычно это групповые уроки из 4-5 учеников, на которых дети демонстрируют полученные знания по искусству, представляют свои творческие работы, обмениваются мнениями. Это важно для формирования навыков презентации своего творчества и оценки работы своих товарищей.

Итогом работы за год становится открытое концертное мероприятие с приглашением родителей и педагогов «Мы играем, рисуем, сочиняем и поем». Содержание мероприятия описано в другой главе сборника (см. гл.2.4)

Предмет импровизация – это определенный старт в развитии художественного мышления учащихся. Он дает возможность ребенку войти в мир искусства, понять особенности художественного творчества, фантазии и воображения, приобщиться к процессу создания своих собственных поэтических, музыкальных и живописных импровизаций.

Глава 2.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В главе представлен опыт организации урочной деятельности по учебным предметам в ходе реализации дополнительных программ. Их также отличает ряд особенностей: интегративность, инновационный подход к формам проведения. Это конспекты, сценарии уроков музыкально-эстетического цикла, а также методические рекомендации организации учебного процесса отдельных предметов.

Обращает на себя внимание разнообразие материала, его практическая направленность, жанровая разноплановость. Краткий экскурс по главе:

Пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – урочная учебная деятельность. В них присутствует такие аспекты, как интегративность, возможность разнообразить процесс привлечением других видов работы на уроке, иных педагогических технологий. Так во всех из перечисленных примеров присутствует использование методов концертной педагогики. Мера ее использования различна и подчиняется конкретным задачам урока. Однако самоценен сам принцип использования концертных видов деятельности учащихся на уроке общетеоретической направленности. Также обращает на себя внимание форма подачи материала: открытого мероприятия – урок-концерт с привлечением широкой аудитории зрителей (2.3) или обобщающий урок в форме игры (2.4).

Пункты 2.5-2.8 – статьи, посвященные особенностям организации учебного процесса предметов исполнительской подготовки, иных дисциплин.

Весь материал насыщен конкретными примерами образовательной деятельности МЭЛ. Он может быть рекомендательно использован в работе образовательных учреждений подобной направленности.

2.1. Интегрированный урок в 5 классе «Танцы эпохи барокко» как способ расширения границ познания музыкального искусства.

*Е.Р. Колтун,
Л.А. Карпова
преподаватели музыкально-
теоретических дисциплин*

Многолетняя педагогическая практика Музыкально-эстетического лицея им. А.Г.Шнитке доказывает результативность деятельности его преподавателей в области интеграции. Планомерное вкрапление в уроки приемов, понятий, видов работы других дисциплин приводит к формированию «универсального» музыканта, который в эпоху Баха воспринимался как рядовое явление: каждый был одновременно и исполнителем, и композитором, и музыкантом энциклопедических познаний. Расширяя жизненный мир лицеиста посредством интеграции, педагогический коллектив способствует формированию такой «универсальной личности» современности.

Иногда «вкрапления» разрастаются до значительных размеров, преобразуя обычные уроки в уроки метапредметной направленности. Каким образом это происходит в пространстве музыкально-эстетического лица можно проследить на примере интегрированного урока в 5 классе «Танцы эпохи барокко».

Метапредметная направленность урока проявляется в следующем:

- интеграция предметов гуманитарного и музыкального цикла - истории, географии, музыкальной литературы, теории музыки, сольфеджио;
- изучение процесса объединения танцевальных жанров разных стран Европы в единый цикл;
- выявление и анализ жанровых признаков танцев старинной сюиты;
- иллюстрирование материала урока примерами, исполненными учащимися лица.

Данный урок при большой доле интегрирования различных предметов общеобразовательного цикла, все же приоритетно интегрировал 2 учебных предмета дополнительных программ: музыкальной литературы и сольфеджио. Поэтому урок был проведен преподавателями этих двух дисциплин. Чередование предметов в ходе урока подчинялось общей логике построения, довольно естественно задания одного предмета переходили к заданиям другого.

Цель урока: Формирование целостного представления о жанровых особенностях танцев эпохи барокко.

Задачи урока:

1. Систематизация знания различных учебных дисциплин исполнительской и теоретической направленности по заявленной теме.
2. Показ перспективности применения модели данной разработки в средних и старших классах ДМШ.

Способы ведения урока:

Реализация методики, основанной на синтезе трех уровней восприятия информации:

1. Вербальный уровень восприятия (культурно-исторический контекст: национальные, временные особенности, правила этикета, манера поведения, среда бытования, условия исполнения, костюмы, аксессуары).
2. Музыкальный уровень восприятия (слушание и исполнение музыки). Теоретический анализ прослушанных произведений.
3. Пластический уровень восприятия (анализ характера хореографических движений при просмотре видеозаписи исполнения танца).

Ход урока

Сегодня мы собрались вместе на необычный урок. Ребята, давайте попробуем ответить на вопрос, знания каких учебных предметов мы применяем на музыкальных занятиях? (Ученики отвечают, что на музыкальной литературе они встречаются с такими предметами, как история, география, сольфеджио. На уроках сольфеджио им помогают знания по музыкальной литературе, хору, фортепиано, и так далее). Сегодня мы поговорим на языке разных музыкальных предметов на одну общую тему, используя все наши знания и умения.

Любите ли вы танцы? Какие чувства они у вас вызывают? Перечислите их названия. Откуда вы их знаете? (Узнал во время урока на музлитературе, сам занимаюсь танцами, исполняю на музыкальном инструменте, интересуюсь и

изучаю дополнительную литературу, смотрю телевизор и конкурс «Танцы на ТНТ»).

Танец – особенный вид искусства, в котором человек в движениях тела выражает свои чувства, эмоции. Танец берет свое начало в древнейших религиозных обрядах: например, перед охотой наши предки в смене ритуальных поз оттачивали охотничье мастерство и вселяли в себя уверенность в успехе. С момента возникновения танца прошло много веков, но этот вид искусства существует, процветает и развивается дальше.

На экране - названия танцев, расположенные в полном беспорядке. Разделим их на 3 группы с точки зрения времени их появления: старинные танцы - до XVIII века, танцы XIX века, а затем танцы XX-XXI веков. Такое деление относительно, условно. К старинным относятся аллеманда, куранта, сарабанда, гавот, менуэт, павана, паспье, чакона. Танцы XIX века - вальс, полька, полонез, мазурка. К танцам XX-XXI века можно отнести танго, фокстрот, ну а самый современный из перечисленных - брейк-данс.

Итак, сегодня мы будем говорить о танцах. Чтобы окунуться в атмосферу урока, посмотрим фрагмент художественного фильма «Мария Антуанетта». В какое время мы попали, что увидели, какую музыку услышали, и сможем ли теперь сформулировать название нашего урока? Фрагмент фильма сопровождала музыка и танец. Какие движения вам запомнились? Каков темп, размер, особенности лада, тембр? (Это старинный танец - пышные платья, парики, изящные движения).

Действительно, темой нашего урока станут старинные танцы, а если точнее, то танцы эпохи барокко. Мало найдется композиторов этого времени, кто бы ни обращался к жанру танца. Одной из форм времяпровождения высшего общества были балы, где важной частью этикета были танцы.

Галерея портретов композиторов поможет нам окунуться в музыкальную канву урока. Попробуем их узнать. К сожалению, не всех авторов музыки нашего урока, мы увидим. Парадоксы истории таковы, что подчас творения переживают своих создателей и их имена остаются лишь рядом с их произведениями, а сведения о жизни, и их внешний облик бывают навсегда потеряны.

Наш первый пример – танец, который незримо соединивший более ранний этап истории музыки с эпохой барокко и прошедший довольно интересный путь.

ЧАКОНА — старинный испанский танец, известный с XVI в. В XVII веке чакона звучала медленно, плавно, сосредоточенно-величаво, часто в миноре, в трехдольном размере с акцентом на второй доле. С XVIII века термин «чакона» стал применяться к нетанцевальным пьесам, выдержанным в форме полифонических вариаций с неизменным басом (*basso ostinato*).

- *И. Пахельбель. Чакона (исполняется ученицей на фортепиано).*

Во время прослушивания следим за текстом, определяем тональность, дирижируем. Обсуждаем результат работы.

Наивысшим достижением танцевальной традиции этой эпохи стала старинная сюита. Сюита - в переводе с французского «ряд», «последовательность». Это циклическая форма в музыке, состоящая из

нескольких самостоятельных частей, объединенных общим художественным замыслом. Жанровая основа старинной сюиты - танцы.

Классический тип инструментальной старинной танцевальной сюиты сложился в творчестве австрийского композитора Иоганна Фробергера. Он установил строгую последовательность частей: аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Их объединяла одна тональность и принцип контрастного сопоставления. Сюита, объединив в себе танцы разных стран, перестала быть музыкой для движения, а стала «музыкой для слушания». Во многом это произошло благодаря сложному полифоническому письму, характерному для этой эпохи. Танцы сохранили свои особенности, однако обрели большую глубину и содержательность.

Каждый из танцев, входящих в сюиту, имеет свою историю происхождения, свои уникальные отличительные черты, которые мы называем жанровыми признаками. Нам эти сведения пригодятся к концу урока, когда по нотной записи мы назовем жанры совершенно незнакомых произведений и обоснуем свое решение. А кто-то рискнет поработать с таблицей и заполнить в ней недостающие клетки. Будьте внимательны, мы отправляемся в путешествие по танцам эпохи барокко!

С какого танца следует начать? (с аллеманды, так как она открывает старинную сюиту).

Охарактеризуем танец согласно таблице, акцентирующей жанровые признаки: **аллеманда** (от *allemande* — немецкий) торжественный вступительный танец-шествие умеренного темпа, размер 4/4, нередко начинается с затакта.

Споем верхний голос Аллеманды И.С.Баха в удобном для голоса регистре с игрой остальных голосов. Обратите внимание на своевременное вступление в затакте и правильное дирижирование.

Куранта (от французского *courante*, буквально – бегущая, текущая) – старинный французский танец. В отличие от массовой аллеманды, куранта – сольный парный танец. Она имеет подвижный темп, трехдольный размер. Важна роль восьмых, которые и создают ощущение «текучести».

Исполним куранту Френсиса Каттинга, английского композитора XVI века. Настроимся, помним о динамических оттенках. После исполнения обобщим жанровые признаки танца.

Сарабанда — испанский танец-шествие в медленном темпе, трехдольный метр (3/4 или 3/2), торжественно-сосредоточенный, скорбный характер. Важнейшая ритмическая особенность - акцент на второй доле такта с помощью половинной ноты или пунктира.

Рассмотрим нотный текст Сарабанды А. Корелли. Сколько здесь голосов, какой наиболее выразительный? (Верхний сложнее — это мелодия, а нижний проще — трехдольная пульсация). Сольфеджируется верхний голос. Басовый голос подразумевает гармонию. Происходит обсуждение, затем учащиеся называют правильную последовательность аккордов - «расшифровку баса».

Завершает сюиту, являясь ее финальной частью, жига. Этот танец исполнялся под аккомпанемент старинной скрипки, которую за необычайно выпуклую форму прозвали *jig* - «окорок». Жигу считали танцем английских матросов, у которых двигались только ноги: удары делались носками и пятками

ступней ног, верхняя же часть корпуса оставалась неподвижной. Основные особенности жиги – после прослушивания.

- *И.Тюшер. Жига (исполняется ученицей на фортепиано).*

Жига - английский танец в быстром темпе - самый быстрый танец в сюите, трехдольный. Движение восьмых придаёт музыке жиги стремительность.

Жига английского композитора Эдмунда Уильяма – один из наиболее ранних образцов этого танца. Она поможет нам поработать над ритмической основой пьесы, увидеть ее наиболее типичные ритмоформулы. Разделимся на две группы, первая исполнит партию правой руки, вторая — левой.

Наше путешествие подходит к концу, но работа еще в самом разгаре и нас ожидают всевозможные сюрпризы.

А теперь - обещанная угадка, одновременно с которой будет идти заполнение таблицы.

Определим жанр произведения французского композитора XVIII века Жака Обера, проследим его нотный текст.

- *Ж. Обер. Жига (исполняется учащимся на домре).*

На слайде пять музыкальных фрагментов. Ориентируясь на полученные знания, впечатления, отгадайте жанры незнакомых вам произведений, объясните свой выбор.

Казалось бы, финальной частью была названа жига. Откуда же еще танец? (Кроме обязательных танцев, в сюиту могли входить и другие пьесы, как танцевального, так и нетанцевального характера). Какие из них встретились во французской сюите до минора И. С. Баха?

Пятым примером на слайде стал менуэт, единственный вышедший за рамки цикла. Не зря его называют королем танцев XVIII века. О жанровых признаках этого французского танца вам предстоит рассказать сразу после прослушивания. Не забудьте, что это может пригодиться при заполнении таблицы.

- *И.С. Бах. Минуэт (исполняется инструментальным ансамблем на флейте и фортепиано).*

Минуэт продолжил свое развитие в творчестве венских классиков: Гайдна, Моцарта. Век романтизма заметно потеснил минуэт с танцевального небосвода, появляются новые танцы, новые ритмы. Но спустя время начинает возрождаться к нему интерес.

- *Музыка и стихи Л. Марченко. «Минуэт» (исполняется вокальным дуэтом учащихся)*

Сюита как жанр старинной музыки осталась в далеком прошлом, но пьесы ее остаются неотъемлемым атрибутом репертуара учеников МЭЛ. Об этом свидетельствуют наши исполнители, представившие лишь малую часть готовых к показу произведений этого жанра. На них мы учимся проникать в ту далекую эпоху, чувствовать ее дыхание. Наш урок завершается. Много ли полезного вы извлекли из него?

Что мы теперь знаем: временные границы и композиторов эпохи барокко, историю возникновения и бытования танцевальной сюиты, состав и жанровые признаки основных входящих в нее танцев.

Что умеем: определять на слух и по нотной записи жанр входящих в барочную сюиту танцев, исполнять мелодическую линию и делать гармонический анализ аккомпанемента, восстанавливать аккорды по басовому голосу (цифрованному басу), отличать на слух танцы барочной сюиты от современной стилизации.

Какие получили навыки: работы с обобщающей таблицей, сопоставления жанровых и стилевых моделей музыкальных произведений.

Опыт интеграции стал для лица доброй традицией и неким брендом. Это не способ проявить свою оригинальность, а жизненная необходимость, своего рода будущее современной педагогики, продиктованное желанием видеть наших детей разносторонне развитыми личностями, обладающими представлениями о целостной картине мира.

Проблема разрозненности отдельных учебных дисциплин существует и в ДМШ. А ведь так важно на выходе из школы, чтобы ребенок обладал не только знаниями и умениями, но и представлял себе искусство как особую страницу всеобщей истории человечества. Главное в этом процессе – найти точки соприкосновения как различных учебных предметов, так и областей жизни.

2.2. Средства выразительности литературы и искусства (интегрированный урок по предмету «Музыка» для учащихся 4 класса)

*Т. В.Кривошея-Бейдик
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин*

Урок метапредметной направленности, структура которого объединяет три языковые системы - язык литературы, язык живописи и язык музыки. Диалогическая форма урока способствует самостоятельному поиску ответа на поставленный вопрос и развивает эмоциональную восприимчивость. Важным становится приобщение к различным предметным сферам с целью поиска и нахождения общих принципов их организации с выходом на понятие выразительности как смысловой характеристики слова, краски, звука.

В ходе урока используются методы сравнений, ассоциаций, аналогий, что способствует развитию навыков нестандартного креативного мышления. Чтение стихов, просмотр картин, прослушивание музыкальных произведений создает творческую атмосферу, и помогают детям понять многообразие жизненного мира.

Цели и задачи урока.

- определить, какие средства выразительности характерны для живописи;
- определить, какие средства выразительности используются в литературе;
- определить специфику средств музыкальной выразительности;
- выявить специфику понятия «средства выразительности».

Ход урока.

1. Учитель: «Давайте рассмотрим несколько произведений изобразительного искусства разных эпох и стилей».

- импрессионизм (Монэ, Дега)
- русская живопись XIX века (Суриков, Левитан)
- картины XX века сюрреализм или абстракционизм

Учитель: «Как вы думаете, благодаря чему, каким средствам выразительности художникам удалось создать такие картины?»

Суммарный ответ учеников:

- спектр красок
- тип изображения
- идея
- композиция: передний и задний план, детали, акцент
- настроение
- игра света и тени

2. Учитель: «Как вы думаете, какие средства выразительности используются в литературе?» Чтобы точнее ответить на этот вопрос учитель предлагает ученикам прочитать 2-3 стихотворения, которые они помнят наизусть.

Сам учитель читает любой отрывок из прозаического произведения. Затем учитель вместе с учениками анализирует, какие средства выразительности используют авторы в своих произведениях. Ученики выделяют такие средства выразительности, как

- слово: основное средство
- слова складываются в словосочетания и в предложения, которые несут определенную законченную мысль.

- смысл произведения
- композиция произведения
- интонация
- темп повествования
- знаки препинания (пунктуация)

3. Учитель предлагает ученикам послушать несколько небольших музыкальных произведений, например,

Х. В. Глюк опера «Орфей», «Мелодия»,

Э. Григ сюита «Пер Гюнт» «Танец Анитры», «В пещере горного короля».

После прослушивания каждого произведения учитель просит учеников описать музыку своими словами, отмечая настроение, темп, характер, что главное – мелодия или другие голоса, или все вместе, какие ритмические особенности того или иного произведения можно отметить, в каком регистре они звучат, какие инструменты их исполняют. На основе этого ученики при помощи учителя выделяют средства музыкальной выразительности:

- мелодия
- темп, ритм
- лад
- гармония
- тембр, регистр
- штрихи

-динамика

4. Учитель задает вопрос ученикам: «Как вы понимаете, что такое средства выразительности?»

Суммарный ответ ученика: «Это то, благодаря чему складывается произведения искусства и вызывает у нас какие - либо мысли, чувства, эмоции, настроения».

Вопрос учителя: «Можно ли выделить какие - то общие закономерности в выразительных средствах разных видов искусства?»

Суммарный ответ учеников: да, конечно. Это настроение, интонация, динамика, темп.

Урок предусматривает активность творческой рефлексии детей – сочинение стихов или прозаических рассказов, создание рисунков, сочинение и исполнение музыкальных миниатюр.

2.3. «Мы играем, сочиняем, рисуем и поем» (урок-концерт по предмету «Импровизация» для учащихся 1-х классов)

Т.П. Белячкова
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин

Открытый урок по учебному предмету «Импровизация» дополнительной общеобразовательной программы – итоговое занятие в конце учебного года. В мероприятии принимают участие все учащиеся первых классов, которые в течение года посещали занятия по предмету.

Цель мероприятия – сделать урок содержательным и увлекательным, пробуждающим эмоциональность детей, желание свободно высказываться, выразительно читать стихи, петь и танцевать, рассказывать о своих музыкальных инструментах и участвовать в театрализованных сценках. Такая форма урока вызывает у детей радость познания, эмоциональную и творческую отдачу. Прав был великий педагог В. Сухомлинский, который говорил: «То, что ребенок должен запомнить, прежде всего, должно быть интересным для него».

Необычность урока заключается и в том, что в нем принимают активное участие родители. В течение года они посещали уроки импровизации, вместе со своими детьми погружались в учебный процесс, участвовали в театрализованных сценках, а на итоговом уроке соревновались с детьми в сочинении рифм.

На этом уроке ребенок живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии. Творческая рефлексия детей проявляется в концертно-сценической форме его проведения, вырабатывает умение собраться, сосредоточиться, проявить свои знания и артистические способности, которые пригодятся во всех сферах жизни.

Сценическое пространство представляет собой выставку-презентацию детских художественных работ «Страна Звукландия» участников урока, конкурс под таким названием прошел незадолго до его проведения.

Сценарий открытого урока по импровизации.

Ведущий: Добрый вечер, уважаемые мамы, папы, бабушки. Вот и пролетел первый учебный год ваших детей, а наших любимых первоклассников. Он был нелегким для всех нас, но интересным и творчески насыщенным. Он пробудил неожиданные способности детей, которые проявились во время занятий по импровизации.

Что же такое предмет «импровизация»? Это знакомство и постижение всего того, что подразумевается под понятием «прекрасное». Это и прекрасная музыка, и поэзия, и живопись, и театр. А что дает импровизация? Все то, что необходимо будущему музыканту: чуткость музыкального слуха, кругозор, эмоциональную и музыкальную память, творческие возможности. Великий педагог Сухомлинский говорил: «Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества... То, что ребенок должен запомнить, прежде всего, должно быть интересным!»

Мы стараемся придерживаться на уроках импровизации этих высказываний. Стремимся, чтобы уроки были содержательными, разнообразными по форме, наполнены образными сравнениями, пробуждали самостоятельность детей, развивали их мышление, помогали раскрепоститься, и вызывали желание высказаться.

Давайте вспомним, какими они пришли на первый урок импровизации. Немного испуганные, стеснительные, от страха позабывшие заранее подготовленные стихи и песенки. Но постепенно страх ушел, появилась свобода и раскованность, интерес к предмету и желание узнать как можно больше. А начинали мы со сказок Пушкина, Андерсена, пытались понять – чему учат эти сказки детей. Вместе с родителями разыгрывали сценки из сказочных сюжетов.

Хочу сказать большое спасибо тем родителям, которые учились вместе с детьми, посещали уроки импровизации, принимали активное участие в учёбе своих детей. Это были не только мамы, но и бабушки.

На каждом уроке шло знакомство с новыми словами, понятиями, музыкальными терминами.

Сейчас мы послушаем несколько стихотворений о музыкальной грамоте.

«Черные горошины» - читает Полина С.

«Нотный дом» - читает Саша Л.

«Затакт» - читает Дарина Б и исполняет старинный танец «Контрданс».

Ребята на занятиях часто играли песенки в ансамбле. А что такое ансамбль, расскажут нам Олег О. и Филипп Ш.

Ансамбль звучит тогда, когда участники его играют слаженно, вместе, слушая и чувствуя друг друга, как играют «Марш лягушат» Арина С. и Полина Т.

Ансамбли бывают и вокальные, то есть исполненные голосом.

Прозвучит песня В. Калининкова «Киска» в исполнении Вероники К. и Валерии С.

Когда мы познакомились с жизнью Моцарта, дети впервые услышали слово вундеркинд. А кто такой вундеркинд – расскажет нам Кира Фадеева, а также исполнит «Менуэт» Моцарта.

Некоторые наши ребята целый год занимались в классе композиции. А вот кого можно называть композитором, нам расскажет Арина С, стихотворение «Композитор».

Пьесу великого немецкого композитора И.С. Баха «Волынка» исполнит Виолетта Т.

Мы долго искали среди наших первоклассников виртуозов, и наконец, нашли. Но сначала Вероника Ольхова расскажет нам, кого можно назвать виртуозом.

Пьеса «Веселый почтальон» в исполнении Ярослава В.

Д. Шостакович «Шарманка». Исполняет Валерия С.

На уроках «Импровизации» и «Слушания музыки» мы познакомились со многими музыкальными произведениями. Определяли их характер, ритм, темп, пытались угадать название пьесы. Больше всего детям понравились пьесы из «Детского альбома» Петра Ильича Чайковского. Сейчас вы услышите «Марш деревянных солдатиков» из этого сборника в исполнении Полины Л., а предварит свое исполнение стихотворением «Марш».

«Старинную французскую песенку» из сборника П. Чайковского «Детский альбом» сыграет Полина Б.

Слушая альбом П. Чайковского, можно побывать в разных странах. И сейчас мы с вами перенесемся в страну Италию. Именно в этой стране появились самые красивые, певучие, душевные неаполитанские песни. Одну из них, хорошо вам известную, «Санта Лючия» исполнит на фортепиано Вероника О.

Некоторые дети, кроме уроков в исполнительском классе, посещали занятия в народном ансамбле «Красота». Послушайте стихотворение «Русский хоровод», его читает Милана К.

Партию флейты исполняет Полина С.

Кто из мам не пел своим детям колыбельные песни? Самые нежные, душевные, полные ласки и любви. Женя Т исполнит стихотворение «Колыбельная» и сыграет пьесу «Колыбельная».

В русский фольклор входят не только песни, но и сказки, которые так любят наши дети. Сейчас Маша С. прочитает русскую народную сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

Наши дети учатся игре на разных музыкальных инструментах. И сейчас они представят нам их в стихах, а также в собственном исполнении. Первыми представляем струнные смычковые инструменты. Стихотворение о них читают Марк М, Витя В. и Софья К.

А сейчас каждый из них на своем инструменте исполнит музыкальную пьесу.

Марк М. (скрипка): Сулимов, Этюд;

Витя В. (виолончель): Чешская народная песня «Богатый жених»;

София К.(флейта): Бакланова «Мазурка».

Бывает, что все мы — и взрослые, и дети, иногда болеем. Но, оказывается, болят и музыкальные инструменты. О том, как бережно и с любовью надо относиться к ним — расскажет Полина Б.

Стихотворение «Скрипочка заболела».

Но болеть могут музыкальные инструменты и от того, что на них мало или совсем не играют. Вот прослушайте такую историю. Полина Л. читает стихотворение «Продается пианино».

Практически все наши дети играют на фортепиано. Но часто его называют еще и пианино. Спор о том, как же его называть, вы услышите в стихотворении Анастасии Б. «Спор про пианино». Читает Вероника С.

А сейчас перейдем к деревянным духовым инструментам. София К. учится играть на флейте и расскажет нам стихотворение «Флейта».

Звучит русская народная песня «Как под горкой» (переложение для флейты)

За этот учебный год наши дети прослушали много концертов в нашем лицейском концертном зале, в консерватории, кто-то побывал и в филармонии. А что такое филармония – об этом расскажет Виолетта Т. в стихотворении «Филармония».

Кто из нас не любит театр? Ведь это так увлекательно – играть разные роли. Некоторые наши учащиеся, окончив лицей, поступали в театральные вузы страны и становились драматическими актерами. Ярослав В. и Вероника К. представят вам сценку по стихотворению Иосифа Уткина «Типичный случай».

Наши дети очень любят рисовать. Поэтому на уроках импровизации мы не только рисовали, но и знакомились с творчеством великих художников – И.К. Айвазовским, В.М. Васнецовым. Перед вами выставка работ по сказке «Страна Звукландия». В конце нашей программы мы объявим победителей конкурсных работ. Именно в этих работах проявилась необыкновенная фантазия наших детей. Конечно, мастерства им ещё не хватает, но, сколько выдумки, какое яркое восприятие образов сказки.

Мы решили превратить эту сказку в театральную сценку.

Роли исполняют: Король – Саша Л, братья лады Мажор – Ярослав В, Минор – Филипп Ш, солдаты певцы: Маша С., Женя Т, Арина С, Полина Т, Милана К, Валерия С, Вероника С, Б Дарина Б. Ведущие спектакля – преподаватели Татьяна Петровна и Ольга Витальевна.

В заключение нашего итогового урока импровизации, как напутствие участникам мероприятия, прозвучит стихотворение Николая Заболоцкого «Не позволяй душе лениться». Читает Валерия С.

А сейчас для вас, ребята и родители, сюрприз. Мы приготовили для вас несколько заданий:

1. Детям подобрать рифму к слову «Кошка», а родителям – рифму, к слову «Импровизация».

2. Придумать имена, составленные из названий нот (силяфа, домиля, фареля...)

3. Назовите имена композиторов, чьи произведения вы слышали или играли в учебном году.

4. Назовите известные вам музыкальные знаки.

5. Назовите имена поэтов и писателей-сказочников.

Объявление итогов художественной выставки «Страна Звукландия».

2.4. Игровые формы обучения. Квест «В гостях у Музыки»

Е.С. Богославская
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин

«Работа – это то, что человек обязан делать,
а игра – это то, что он делать не обязан.
Это основной закон человечества»

М. Твен

В младшем школьном возрасте на уроках сольфеджио у ребенка закладываются первоначальные теоретические знания, которые станут основополагающими для музыкальной грамотности будущего музыканта.

Учебный предмет «Сольфеджио» воспринимается детьми довольно сложно и вызывает порой негативное отношение к музыкальному обучению в целом. Перед педагогом ставится задача – увлечь, заинтересовать учеников так, чтобы им хотелось вновь и вновь возвращаться на урок.

На помощь современному преподавателю сольфеджио могут прийти игровые формы работы. Игра — это естественная среда, через которую ребенок с рождения познаёт мир и себя, поэтому учитель в группе с младшими школьниками может найти подход к детям сквозь призму игры.

В педагогической практике существует множество различных игровых упражнений, направленных на усвоение детьми того или иного раздела курса сольфеджио. В качестве примера приведем некоторые игры-упражнения, которые используют в своих учебных пособиях известные педагоги-музыковеды: Л. Ефремова, Е. Осколова, Т. и А. Камаевы, О. Камозина.

Автор данной статьи освещает некоторые, наиболее яркие аспекты работ вышеназванных авторов, используя их в своей педагогической работе.

1. Довольно распространено в работе над ритмом использование ритмических слогов, таких как, четверть – та, восьмые – ти-ти, шестнадцатые – ти-ри-ти-ри. Эти и другие подобные слоги используются в рассматриваемых сборниках.

Замечательное пособие с большим количеством игровых упражнений по сольфеджио под названием «Учиться интересно!» создано Ларисой Ефремовой [1]. Приведём некоторые из них.

- Игра «Угадай-ка». Преподаватель исполняет мелодию знакомой песенки, дети должны узнать её, спеть, прохлопать ритм с ритмическими слогами, а затем выложить карточками.
- Игра «Запиши своё имя». Учитель исполняет музыкальную фразу с именем одного из учеников, а названный в песенке ребёнок должен выйти к доске и записать ритм мелодии. В этом упражнении автор пособия предлагает использовать ритмические карточки, с помощью которых ребята составляют проигранный ритм.

- «Ладушки» – игра парами, в которой учитель играет произведения в разных размерах, а дети хлопками отмечают «пульс» музыки – сильную долю каждый хлопает сам, а слабые – друг с другом.
- «Телефон». Дети становятся в ряд, в затылок друг к другу. Учитель придумывает ритм и простукивает его пальцами по спине стоящего перед ним ребёнка. Тот передает ритм следующему и так далее по цепочке. Ученик, последним получивший ритмический оборот, записывает его на доске. После этого вся группа прохлопывает ритм со слогами.

2. Использование ритмических карточек на уроке сольфеджио — это традиционная форма работы на уроке сольфеджио. Музыковед Е. Осколова использует так называемое «ритмическое лото» [5, 20], где на каждой карточке изображен ритмический рисунок, а сама карточка помещается в определенный кармашек на большом картонном поле, из которого при необходимости удобно доставать карточки. По мере накопления знаний количество карточек увеличивается, обогащаясь новыми более сложными ритмическими рисунками.

3. Одним из сложных для детей разделов сольфеджио является изучение интервалов, работу над которыми можно также разнообразить различными игровыми подходами. Уроки, связанные с усвоением интервалов на слух, Л. Ефремова вновь предлагает разнообразить карточками, играми, короткими запоминающимися попевками и знакомыми детскими песенками. Для каждого интервала её ученики делают карточку с животным, с которым ассоциируется тот или иной интервал: прима – «рыба», секунда – «крыса», терция – «зайчик», кварта – «ворона», квинта – «медуза», секста – «олень», септима – «носорог», октава – «жираф». Такой достаточно распространённый метод с похожими ассоциациями представлен в пособии Т. и А. Камаевых [3, 13].

4. На фоне ассоциативных рядов разных педагогов выделяется метод Е. Осоловой, использующей собственные рисунки-образы, которым соответствуют песенки-попевки для детских ассоциаций. По её методике, малая секунда — это «комарик», большая секунда – «мотылёк», малая терция – «котик», большая терция – «зайчик», чистая кварта – «рыцарь», тритон – «тритон», чистая квинта – «пастух», малая секста – «туман», большая секста – всем известная «ёлочка», малая септима – «горка», большая септима – «сосна», чистая октава – «жираф».

Используя сам принцип создания образных ассоциаций, связанных с одним или другим интервалом, можно порекомендовать детям, самим придумать такие ассоциации и запечатлеть их в своих собственных карточках-лото. Разумеется, они не совпадут по ощущениям детей, но самостоятельность выбора запомнятся значительно лучше, чем навязанные кем-то.

Помимо песенок и картинок, при слуховом анализе интервалов учениками Е. Осоловой используются ручные жесты, обозначающие тот или иной интервал, например, прима – один указательный палец, октава – четыре пальца одной руки и четыре пальца другой и тому подобное. Такой подход к запоминанию интервалов помогает детям быстро освоиться в новом материале и с увлечением отгадывать их на слух.

Е. Осколова также предлагает игру с интервалами, в которой каждый ребенок выходит к инструменту и загадывает-играет любой интервал классу, тот, кто отгадал, идет загадывать следующим. Игра интервалов происходит в определенном ритме и с текстом «Интервалы я играю, а вы отгадайте».

5. Приведем примеры игр с интервалами Л. Ефремовой, вот, какие упражнения предлагает автор:

- «Эстафета» заключается в том, чтобы ученики по «цепочке» строили какой-либо интервал, а каждый следующий ребенок называет его от того звука, на котором закончил предыдущий.
- «Игра по командам». Ребята делятся на две команды, а доска – на две части. Учитель играет цепочку интервалов, а каждый участник команды записывает один интервал по очереди. Побеждает команда, которая по результату допустила меньше ошибок.
- «Кто победил» – при проигрывании учителем гармонических интервалов, ученики показывают карточки.

Подобные соревнования активизируют слуховое внимание детей, и узнавание интервалов происходит естественным образом.

Для запоминания учениками теоретического материала на помощь педагогу могут прийти песенки-правила, которые можно найти в уже упоминаемом нами пособии Л. Ефремовой [1], а также в учебнике О. Камозиной «Неправильное сольфеджио» [4]. В этом учебном пособии теоретические сведения представлены в увлекательных историях, картинках и песенках. Такое изложение материала очень привлекательно как для младших школьников, так и для старших.

6. В игровой форме можно проводить также контрольные уроки. Авторы «Азартного сольфеджио» Т. и А. Камаевы [3] предлагают использовать здесь форму телевизионных игр, таких как «Что? Где? Когда?», «Своя игра», где ребята делятся на команды, между которыми происходит соревнование.

Перечисленные варианты игровых упражнений педагоги используют на уроках сольфеджио в чередовании с другими традиционными формами работы (запись диктанта, сольфеджирование, построение интервалов и аккордов в тетради). Использование различных нестандартных игровых форм в зачетной системе музыкально-эстетического цикла лица им. А.Г. Шнитке становится уже традиционным. Так, проведение промежуточной аттестации по сольфеджио в начальной школе в нестандартной концертной форме, организованное В.А. Капчинской среди третьих классов, является ярким тому примером погружения детей в игровое пространство. Применяют игровые формы не только преподаватели-теоретики, но и педагоги-пианисты, подтверждением чему является проводимый ежегодно зачет по учебному предмету «Техническая подготовка» в форме Олимпиады «О серьезном с улыбкой».

Таким образом, в современной образовательной среде преподаватели всё чаще прибегают к игровым формам обучения детей.

Опыт создания образовательного квеста изложен далее автором статьи.

Само слово «квест» означает «поиск». Участники квест-игры вовлекаются в сюжетную канву, и, разгадывая различные загадки, приближаются к конечной цели. Это может быть выход из комнаты, поиск какого-то предмета или ключевой фразы, другие варианты. Квест в образовательном смысле содержит

некий вариант проверки знаний той или иной дисциплины, а также получение - добывание знаний самими участниками, что делает этот процесс увлекательным.

Такая нестандартная образовательная форма достаточно современна и интересна детям, и помогает естественным образом усвоить материал.

Она была реализована среди учеников вторых классов музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке и стала наглядной демонстрацией нового конкурса - квеста «В гостях у Музыки» по сольфеджио и слушанию музыки. Мероприятие было направлено на повышение интереса у одаренных детей к музыкально-теоретическим дисциплинам.

Проведение проверки знаний детей в младших классах в такой современной игровой форме позволит привлечь детей к изучению музыкальной грамоты, что в дальнейшем послужит мотивацией к получению новых знаний.

Методической основой квеста стали следующие компоненты – погружение в сюжетную игру, командная работа, применение детьми имеющихся знаний, умений и получение новых. Учащиеся двух параллельных классов лицея, разделившись на несколько команд, и получив маршрутные листы, набирали баллы на каждом уровне, решая различные задачи. Ребята, словно стали музыкальными волшебниками, разыскивая и отгадывая загадки, которые по легенде им оставил пропавший мастер музыкальных инструментов. Победителями стали те, кто набрал больше баллов и справился со всеми заданиями: это и музыкально-математический шифр, и кроссворд на знание музыкальных терминов, и пазл-диктант. Ребята также проявили себя как исполнители и композиторы, выполняя творческие задания на исполнение ритмической партитуры и сочинение небольших мелодий на стихотворение. Проявить навыки внимательных слушателей лицеисты смогли в задании на отгадывание животных в музыке (по инструментальному циклу «Карнавал животных» К. Сен-Санса).

При проведении квеста была достигнута поставленная цель: у учащихся повысился интерес к музыкально-теоретическим предметам, более того дети смогли проявить взаимодействие и взаимопомощь, общаясь друг с другом внутри команды. Тем самым, инновационными методами достигается цель, основанная на конструировании жизненного мира учащегося. Квест «В гостях у Музыки» в ненавязчивой, игровой форме обогащает учебное пространство, в которой находится ребенок.

Именно такие игровые формы с учетом возрастных особенностей позволяют учащимся усваивать естественным образом сложный учебный материал музыкально-эстетического цикла. А сама форма квеста наиболее оптимальна для этого, так как здесь формируются различные компетенции: не только познавательные, но и регулятивные, и коммуникативные.

Литература

1. Ефремова Л. Учиться интересно. – СПб.: изд-во Композитор, 2006. – 39 с.
2. Как преподавать сольфеджио в XXI веке. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2009. – 224 с.
3. Камаева Т., Камаев А. Азартное сольфеджио. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 81 с.
4. Камозина О.П. Неправильное сольфеджио. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 92 с.
5. Осколова Е.Л. Сольфеджио: В 2 ч. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002. – Ч.1. – 208 с.

2.5. Формирование музыкального мышления учащихся начальной школы на уроках в классе фортепиано

*Л.Н. Егорова,
А.О. Фетисенко,
преподаватели фортепиано*

Известный российский философ В.С. Библер в работе «Мышление и творчество», рассматривая появление новых понятий, знаний, нового мышления, акцентирует важную роль поиска новых путей в жизни, творчестве, в педагогике. Эта мысль актуальна для современной музыкальной педагогики, для музыкально-эстетического воспитания детей.

На начальном этапе обучения важно бережно отнестись к собственному жизненному миру маленького человека. Ребенок приходит в лицей со своим определенным слуховым и жизненным опытом. Задача педагога - направить его музыкальное развитие в нужное русло, сформировать необходимые навыки для юного музыканта, обогатить его мир новыми музыкальными впечатлениями.

Музыкальное мышление – это специфический процесс осознания закономерностей музыкального искусства, понимания музыкального произведения, вхождения в мир музыкального искусства. Музыкальное мышление ребенка зависит от многих факторов: той среды, где он воспитывается и его интеллектуальных и эмоциональных способностей. Из сформированных навыков музыкального мышления складывается его музыкальный мир.

Проблема музыкального мышления актуальна на всех этапах обучения в классе фортепиано. В рассмотрении этой проблемы много сложностей т.к. в пространство музыкального образования входит музыка композиторов разных стран, эпох, стилей. В процессе реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Фортепиано» в репертуарный список каждого ученика в обязательном порядке входят произведения различных исторических эпох и стилей: эпохи барокко (Бах, Гендель и их современники), венских классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен), произведения романтического пианизма (Шуберт, Шуман, Григ и другие). Ученик в процессе обучения должен охватить, познать и осмыслить музыкальное мышление композиторов, живших в разные эпохи. Кроме того, в музыкальный мир ребенка постепенно входят понятия жанров (соната, вариации, этюды, сюиты и т. д.) и форм (инвенции, фуги, двух и трехчастные, рондо, и другие).

Наиболее контрастными с точки зрения усвоения музыкального материала являются произведения в стиле барокко и музыка авангарда.

Рассмотрим некоторые аспекты дифференцированного подхода к формированию мышления в изучении музыки этих эпох.

Маленький ученик на уроках фортепиано обязательно встречается с полифонической музыкой (полифония – это многоголосие, сочетание двух или нескольких равнозначных мелодических линий). Ярким представителем стиля «барокко» и великим полифонистом был Иоганн Себастьян Бах, который жил и

творил в первой половине 18 века. На уроках фортепиано происходит знакомство с его гениальной музыкой, ученик начинает разучивать пьесы соответственно его классу и уровню подготовки. Это могут быть менуэты, арии, маленькие прелюдии и другие произведения. Часто во время работы над полифонией Баха в классе присутствует кто – либо из родителей ребенка и он тоже становится участником разговора о содержании, чувствах, состояниях, воплощенных в этих произведениях.

Постепенно приходит понимание того, что музыка И.С. Баха раскрывает мир серьезных духовных чувств и переживаний. После периода знакомства начинается этап изучения особенностей мелодии, ритма, формы полифонического произведения, поиска способов и средств воплощения заложенных в нем мыслей и чувств. Чтобы научить ребенка сначала слышать, понимать, а затем и исполнять многоголосие на фортепиано, ему предлагается представить звучание других известных ему инструментов, как бы оркестровать фортепианную фактуру. Так постепенно закладывается формирование тембрового («красочного») слуха, необходимого для развития музыкального мышления. Исполнение полифонической музыки требует особой концентрации внимания. С другой стороны, изучение полифонических произведений способствует хорошей организации внимания, осознанного восприятия музыки, эмоциональных переживаний. Насколько осознанно учащийся играет полифоническую музыку, можно наблюдать не только на уроках в классе, но в большей степени на открытых выступлениях.

Полифоническая музыка формирует у учащихся определенный тип музыкального мышления – гармонию разных звуковых пластов. Музыка старинных мастеров – полифонистов переносит ребенка в далекие века и наполняет гармонией высокого искусства.

Наряду с изучением пьес эпохи барокко, классической и романтической эпох в репертуар юного пианиста входит музыка современных композиторов авангардного направления, таких как А. Шнитке, С. Губайдулина, В. Сильвестров, Э. Денисов. Это композиторы совершенно другого художественного стиля, другого типа композиторского мышления. Композиторы эпохи модерна и постмодерна освоили новый музыкальный язык, гораздо более сложный по мелодике, ритму, артикуляции, строению музыкальной речи и образности. В их музыке часто доминирует диссонантность, отсутствуют певучие мелодии, много неожиданных интонационных поворотов и скачков. Дети сталкиваются с новым композиторским мышлением, хотя оно основано на том же нотном звукоряде.

Новый музыкальный стиль не сразу понимается юными музыкантами, он входит в музыкальный мир детей постепенно. Но с течением времени «свежие» музыкальные звучания на этапе «выученности» текста исполняются детьми с большим удовольствием.

Особый интерес для детей и их педагогов представляет музыка Альфреда Шнитке. В его сборник детских пьес входят семь программных произведений с типичной детской образностью: «Игра», «Сказка», «Марш», «Мелодия», «Кукушка и дятел», «В горах», «Наигрыш».

В пьесе «Игра» дается понятный детям образный набор подвижных игр: догонялки, хлопки в ладоши, и т. д. Пьеса развивает быстроту мышления, чувство ориентации на клавиатуре, координацию рук, цепкость и ловкость пальцев. В «Сказке» ощущается дух былинного сказа, старины. Ребенок учится играть кантилену (певучая манера игры), вслушиваться в богатство подголосочной фактуры. Пьеса «Марш» с одной стороны воспитывает ритмическую устойчивость, а с другой, частая смена размера дает возможность показать необычность образа, его некоторую «игрушечность». Пьеса «Мелодия» является примером красивой русской протяжной песни с подголосочной полифонией. Ее исполнение способствует развитию у ребенка тембрового и полифонического слуха. Пьеса «Кукушка и дятел» представляет собой близкий для детского восприятия образ жанровой фантазийной сценки из жизни птиц. В исполнительском плане она учит быстрому эмоциональному переключению, умению выстраивать динамические линии. Образ пьесы «В горах» полон образно-динамических контрастов. Диссонирующие аккорды кварто-квинтового строения рисуют видимый величественный горный пейзаж. На примере исполнения этих аккордов ребенок учится начальному овладению крупной фортепианной техникой. Пьеса «Наигрыш» — это первые шаги ребенка в кантлене. Эта пьеса знакомит с элементами подголосочной полифонии на примере русской народной песенности.

Большой эмоциональный отклик у детей вызывает музыка Софии Губайдуллиной, которая также писала детскую музыку. Это такие пьесы, как «Заводная гармошка», «Дюймовочка», «Песня рыбака» и другие.

В репертуар юного пианиста также входят багатели (фортепианные миниатюры) композиторов В. Сильвестрова и Э. Денисова. Жанр багатели, возникший в конце XVII века во Франции, развивается и в наши дни и интерпретируется не только для фортепиано, но и для других инструментов, то есть для различных составов исполнителей.

Расширению музыкального мира ребенка способствует форма проекта, которая дает возможность доступного познания музыкального мышления современных авторов. Авторами статьи был осуществлен проект для учащихся начальной школы: «Жанр фортепианной миниатюры от истоков до авангарда», который позволил проследить эволюцию жанра багатели в творчестве разных композиторов. Во время презентации проекта прозвучали произведения Куперена, Бетховена, Листа, Веберна, Лигетти, Денисова и Сильвестрова. Учащиеся делали небольшие сообщения об интерпретации этого жанра у разных авторов. Учащиеся увидели и услышали, что багатели современных композиторов не просто «новая» музыка. Это синтез композиторского мировоззрения, нового «слышания» и осознания мира звуков. Багатели дают возможность слушать внутренний голос, погружаться в абсолютную красоту музыки.

Этот проект был реализован в разных аудиториях:

- пьесы звучат в концертах для лицеистов;
- в концертах для родителей;

-в мероприятиях культурно-социального значения (совместные проекты «Хоровод цветов», «Мифы Ставского леса» и др.) в музыкальных школах, библиотеках, музеях.

По окончании представления проекта прошло его обсуждение за круглым столом, в котором участвовали педагоги, дети, родители, было проведено анкетирование. Детям задавались вопросы, касающиеся их впечатлений от проекта, что их заинтересовало, о чем они хотели бы еще услышать. Из ответов учащихся можно составить мнение о том, что современная музыка привлекает детей ярким содержанием, что музыкальный мир композиторов-современников стал им ближе и понятнее. Учащиеся имели возможность понять и прочувствовать, что каждый выдающийся композитор имеет свое музыкальное лицо, свое музыкальное мышление.

Мышление – явление развивающееся, это не постоянная величина, это процесс изменений, который происходит в каждую эпоху в творчестве разных композиторов.

В процессе таких занятий развивается мышление ребёнка, закладывается и формируется его музыкальный мир, широкий музыкально – художественный кругозор, гармоничное мировоззрение и эстетическая культура.

2.6. Некоторые аспекты интегрированного подхода к образовательному процессу

*Н.В. Грачева,
преподаватель виолончели*

Проблема интеграции в образовательном процессе является очень важной и своевременной. Ее актуальность продиктована изменениями, которые произошли в системе педагогического образования в России. Современное российское образование направлено на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира и предлагает менять формы и методы обучения школьников, внедряя инновационные программы и образовательные технологии. Интегрированное обучение направлено на развитие духовных ценностей и творческих способностей ребенка, умение видеть красоту окружающего мира и творить прекрасное.

Опираясь на опыт Т. В. Черниговской (психолингвист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, член Совета по науке и образованию при Президенте РФ, доктор биологических и филологических наук), можно прийти к стойкому убеждению в том, что в искусстве человек духовно-практически осваивает мир посредством художественных образов. В лекции «Музыка и мозг» она приводит слова Ю.М. Лотмана: «Необходимость искусства очевидна. Оно дает возможность человеку пройти не пройденной дорогой, пережить не пережитое в реальном мире, дает опыт того, что не случилось. То есть искусство – это вторая жизнь. Важно развивать личность средствами искусства - принцип наглядности и осознанности». Т. В. Черниговская доказывает то, что заниматься музыкой необходимо с раннего

детства, так как именно в этот период идет тонкая, изысканная настройка нейронной сети, другое восприятие мира. Во время музицирования включаются гены, которые обычно молчат, и они оказывают глобальные действия - ускоряют и интенсифицируют развитие и пластичность мозга.

Музыка – это искусство, где нужно творить, доносить мысль композитора до каждого слушателя. Музыку надо слушать для духовного, интеллектуального и полноценного развития личности. Классическая музыка предлагает различные пути духовно-нравственной активности и гармонизации душевных сил.

Каждый вид искусства отражает реальность по-своему. Красоту окружающего мира передает живопись, события описывает литература, а музыка выражает человеческие чувства. Ни одно из искусств, взятое отдельно от других, не может дать исчерпывающую информацию о мире. Интеграция помогает глубже развивать познавательную активность, образное мышление, интеллектуальные и творческие способности учащихся, а также эстетический вкус. На интегрированных уроках происходит систематизация знаний, их обобщение и повторение.

Для развития познавательной деятельности ученика необходимо создать определенные условия и в этом огромную роль играет интеграция учебного процесса. Интегрированный урок отличается от традиционного использованием межпредметных связей, которые повышают уровень обучения и интерес к занятиям у школьников, развивают и активизируют их мыслительную деятельность.

В Википедии сказано, что интеграция (от лат. *integratio* — «вставка») - это процесс вставки частей во что-то. То есть, при организации интегрированного обучения с привлечением музыки, поэзии, живописи и других видов искусств появляются дополнительные возможности показать мир во всем его разнообразии, что способствует эмоциональному развитию ребенка и формированию его творческого мышления.

Задача интегрирования - не просто выявить «общность» областей нескольких видов искусств, а через их органичную, реальную связь дать ученику представление о единстве окружающего мира. «Все виды искусства – изобразительное, архитектура, театр, кинематография и художественная литература, так или иначе, связаны с музыкой. Все эти виды искусства объединяются общим признаком – наличием художественного образа» [4, 14]. Ведь творческая деятельность происходит не индивидуально, а в тесной связи с окружающими людьми и артефактами. Интегрированные уроки способствуют развитию активности учащихся, развивают их творческий потенциал, что благотворно влияет на развитие личности.

Структуру интегрированного урока отличает четкость и компактность построения учебного материала, взаимосвязь с музыкально-художественным содержанием интегрируемых предметов.

Интегрированный урок позволяет решить несколько задач, которые не просто вместить в традиционный урок. Вот некоторые из них: повышение мотивации для достижения цели за время нестандартной формы урока; организация целенаправленного развития мышления - сравнение, анализ, подведение итогов.

Преимущество интегрированного урока над традиционным монопредметным очевидно. Интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, утомленности учащихся за счет переключения их внимания на разнообразные виды деятельности в ходе урока. А умение педагога на уроке при изучении музыкального материала параллельно знакомить учащихся с литературой, поэзией, живописью, скульптурой, балетом побуждает к объединению разрозненных знаний в единое целое, помогает им выйти за рамки только музыкального искусства, обогащает ассоциативные представления, расширяет художественный кругозор.

Ромен Ролан писал, что искусство перетекает из одного в другое, и один вид искусства находит свое продолжение в другом. Таким образом, обычный урок по специальности становится необычным, в процессе которого, работая над музыкальным произведением, педагог рисует выразительные, понятные и доступные ученику образы, а юный музыкант в своей игре пытается воссоздать их. Этому, безусловно, помогают указания самого композитора, но и педагог обязан настроить ученика на воплощение этих образов. Здесь неоценимую помощь окажут поэтические и художественные образы.

Преподаватель, который готовится провести интегрированный урок по выбранной теме, должен глубоко и творчески подойти к подаче материала и ставить осознанные задачи. Урок нужно построить так, чтобы учащийся понимал и принимал эти задачи, а также был активным участником их реализации.

Необходимо найти ноту звучания, выразительности, убедительности в создании художественного образа с помощью других видов искусств, таких как картины художников, скульптура, балет, опера или фотография, так как все это расширяет образовательное пространство учащихся. Речь педагога должна быть доступной, но, в то же время, высокохудожественной и профессиональной. Умение грамотно разбить урок на несколько частей, где первая часть - введение ученика в тему урока, вторая часть – событийно-содержательная, заключительная - подведение итогов. Грамотный преподаватель так построит урок, что вызовет у ученика большой интерес к теме и убедит ребенка в том, что это он сам пришел к необходимому выводу в создании художественного образа.

Стимулировать ученика на творчество – одна из главных задач учителя. Поэтому вначале можно провести бинарный урок, в котором преподаватель предлагает лишь два вида искусства: музыку и живопись, музыку и поэзию, музыку и балет.

Бинарный урок – это разновидность интегрированного урока, его могут проводить педагог и концертмейстер. Цель бинарного урока – создать условия для мотивированных практических знаний и умений учащихся, создать творческий процесс и получить от этого радость и удовлетворение. Например, в

исполнении пьесы Камиля Сен-Санса «Лебедь» из цикла «Карнавал животных» для создания образа величавой, грациозной и красивой птицы, которая плывет по глади озера, можно предложить посмотреть одноимённый балетный номер в исполнении великой балерины Майи Плисецкой.

Для создания образа упрямого ослика, которого хозяин запрягает для поездки на базар, где он планирует продавать свой товар (в пьесах Ж. Металлиди «Упрямый ослик», Ж. Ибера «Маленький белый ослик»), есть много музыкальных и техничных приемов, которые создают имитацию криков ослика, топот его ножек по грунтовой дороге. Для яркости образа целесообразно показать картину Исаака Бродского «Ослик» или прочитать стихотворение В. Соколова:

«Маленький ослик собрался в поход,
Он недовольно смотрит вперед...
Много поклажи навьючил абрек,
Ну, и жестокий же он человек!
Я заупряплюсь, в аул не пойду!!!
Кур, что везу я – «имею в виду»!
Громко «И-ааа» я ему прокричу!
Значит, идти никуда не хочу!
Где столько груза хозяин нашёл?!
Видимо, тоже он вредный осёл!»

В старших классах в репертуаре учащихся встречаются довольно сложные эмоционально-художественные произведения. В исполнении «Элегии» С. Рахманинова или «Размышления» П. Чайковского каждый исполнитель вкладывает свои мысли и переживания. Этим и ценно музыкальное исполнительство, где каждый инструменталист вносит в музыкальное произведение свои чувства, которые выражает индивидуальной трактовкой фраз, вибрато, штрихами, аппликатурой, динамическими оттенками.

Константин Сергеевич Станиславский говорил, что понимать искусство, значит чувствовать его. Поэтому необходимо объяснить юным исполнителям, что такое эмпатия – сопереживание тому человеку, который это произведение создал. Музыкальная эмпатия – это способность к прочувствованному восприятию музыки, сопереживанию ее образно-эмоционального содержания, осознанию интонационного смысла произведения.

Например, произведение «Аве Мария» Д. Каччини, Ф. Шуберта или А. Пьяццоллы. Во время интегрированного урока, чтобы создать музыкально-художественный образ и настроение, необходимо рассказать юным исполнителям, что «Аве Мария» («Радуйся, Мария!») - католическая молитва, обращенная к Деве Марии, матери Иисуса Христа. Широкое распространение молитва получила в одиннадцатом веке. В русской православной традиции «Аве Мария» соотносится с молитвой под названием «Песнь Пресвятой Богородицы». Необходимо показать

лики Мадонн Рафаэля Санти (у Рафаэля 42 картины), Леонардо да Винчи

(рассказать о его трагической судьбе), Михаила Врубеля и некоторых современных авторов.

На текст молитвы «Аве Мария» написано много музыкальных произведений, более 40 композиторов написали музыку на ее текст. Среди них – Джузеппе Верди, Ференц Лист, Камиль Сен-Санс, Антонин Дворжак, Шарль Франсуа Гуно, Михаил Шух, Астор Пьяццолла, Евгений Станкович и др. Но, ни одно из тех произведений не является молитвой. Это просто гениальная музыка, которая связана с известными словами.

Аве Мария
Есть у музыки свойства такие,
Уносящие чувства в зенит.
Тихо! Слышите? – «Аве Мария!»
Высотой благозвучной пленит.

То чарующим многоголосьем
Разливается строгий напев,
То с собой в поднебесье уносит,
Потаённые струны задев.

Звуки трепетно, проникновенно,
Как вуалью, окутали зал.
И становятся вдруг откровенны
Чьи-то грёзы в бездонных глазах.

Мир заполнили звуки живые –
Словно горный источник журчит.
Заклинанием «Аве Мария!»
Величаво и нежно звучит...

(Фрида Полак)

Полезно рассказать учащимся о некоторых приемах игры на струнных инструментах; научить виолончелистов играть «белым» звуком, без вибрато, который напоминает звук флейты на «пиано». Такой способ игры применяется исполнителями в наиболее драматических моментах произведения. Например, в последнем проведении темы «Аве Марии» Джулио Каччини.

Если говорить о печали в музыке, то она многолика. Есть горе-печаль, есть скорбь-печаль, печаль-воспоминание, светлая печаль. Способы её выражения на инструменте различны. Это построение фраз, нюансы, выразительность тона, вибрато, тембр инструмента, внутренняя экспрессия. Чтобы создать, например, образ печали-воспоминания в пьесе Давида Поппера «Воспоминание» необходимо прочитать стихотворение Нины Коваленко «Звучала музыка»:

Звучала музыка во мне.
Звала, пьянила, волновала
И пела мне о той весне,
Где на ромашке я гадала.

Пытаюсь удержать её
Капелью нот на нотном стане.
Пускай для всех она живет
И, может, чьей-то песней станет.

Звучала музыка, как стон,

Молила, плакала, ласкала...
Её хрустальный перезвон
Откликнулся рассветом алым.

В интегрированном уроке важную роль играет просмотр видеозаписей в You tube данного произведения разными виолончелистами. Это позволяет ученикам познакомиться не только с музыкой разных стилей и эпох, но и с различными исполнительскими школами, тенденциями в музыкальном искусстве, талантливыми исполнителями, разными интерпретациями тех или иных произведений.

Проектная деятельность в Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке — это интегрированная среда, где педагогические работники активно взаимодействуют с учащимися, организуют практические и творческие занятия, в результате которых у детей формируются картина мира и культура жизни. Четверть века в лицее реализуются различные проекты. Тематика одного из долгосрочных образовательно-художественных проектов «Alta classica» («Высокая классика») посвящена великим именам истории музыки различных стран и эпох, а также основополагающим понятиям теоретических основ музыки (руководители - Н.В. Грачева, Л.А. Карпова, Е.П. Корастилева).

- «Несколько взглядов на Зепперля» (посвящен личности Й. Гайдна),
- «Баллада о Григе»,
- «Семь этюдов-картин из жизни С. Рахманинова».
- «Парижские тайны» - знакомство с понятием диалога культур на примере французской музыки XVII - XX века.
- «Гвидо Аретинский. Нотография в меняющемся мире» - проект, где показана роль реформы нотной записи Гвидо Аретинского для дальнейшего развития музыкального искусства, история происхождения основных музыкальных знаков.
- «Нотография XX-XXI веков. Символы меняющегося мира».

Целью проектов является самореализация учащихся в процессе художественно-творческой деятельности. Поэтому работа над ними, от их замысла до конечного результата, дает возможность ребенку проявить себя многогранно - дети читают стихи, исполняют музыкальные произведения, показывают театрализованные сценки и мини-спектакли, выставляют для просмотра свои тематические рисунки.

В процессе работы над музыкально-образовательным проектом «Баллада о виолончели» (руководитель Н.В. Грачева) у детей появилось желание узнать историю возникновения этого инструмента, имена первых мастеров-изготовителей, познакомиться с живописными полотнами, на которых изображена виолончель, сделать концертную программу, а также выразить свое отношение к любимому инструменту в своих стихотворениях. И вот несколько стихотворений учеников:

Виолончель – прекрасный инструмент,
Он поразил меня в момент!
И звук его прекрасных струн,
Как голос певческий –
Альты, басы, сопрано.

Виолончель и пела, и играла.
В её игре я слышала какой-то звон,
Он из неё как будто рвался вон.
Порой она стонала, плакала, кричала.
И все... Закончилась игра,
Она как будто умерла...
Виолончель – прекрасный инструмент,
Он поразил меня в момент!

Варвара О.

Льётся тихая и нежная мелодия,
Прорывается в сердца людей,
В души многих ненавязчиво заглядывая -
Это всё виолончель!

Трепетным звучанием затрагивая
Заставляет все в душе пылать.
Как у нее все это получается?
Не дано мне, видимо, узнать...

Марина К.

Многолетний педагогический опыт автора статьи показывает, что интегрированный урок развивает у детей мышление, логику, умение сравнивать, делать выводы, активизирует развитие речи и вызывает различные эмоции, которые в свою очередь побуждают ребенка к деятельности, способствуют преобразению личности школьника и конструируют его жизненный мир.

В педагогической практике автора это происходит через уроки-экскурсии в места, которые связаны с жизнью и творчеством композиторов и ведущих исполнителей, музыкальные или литературные гостиные, просмотр видеозаписи интересных выступлений не только известных музыкантов, но и юных исполнителей в You tube. Используя такую форму работы, удастся провести аналогии в тематике музыкальных произведений и произведений живописи, показать, как представлена одна и та же тема в литературе, живописи, балете и музыке. Такие нетрадиционные формы урока формируют у учащихся новые знания – знакомят с творчеством художников, поэтов, композиторов, расширяют кругозор, развивают образное мышление, эстетический вкус, умение сравнивать и анализировать. Ведь творческие люди постоянно находятся в поисках чего-то нового и приносят живую струю в свои начинания.

Таким образом, интеграция различных предметных областей помогает нашим детям видеть богатство и разнообразие мира, развиваться и совершенствоваться. При таком подходе появляется возможность вырваться за рамки одного учебного предмета и наглядно убедиться, как все в мире взаимосвязано.

Литература

1. Грачева Н.В. Музыкально-образовательный проект «Поэма о виолончели» // Духовно-нравственное воспитание одаренных школьников как основы формирования культуры жизни (ноосферная парадигма образования): Коллективная монография / под ред. Е.М. Лысенко. Саратов: Саратовский источник, 2016. С. 142-151.

2. Криволапова Е.В. «Интегрированный урок – как одна из форм нестандартного урока». Материалы II международной конференции «Инновационные педагогические технологии». Казань, 2015. С. 113-115.
3. «Образование сегодня: векторы развития». Материалы IV Международной заочной научно-практической конференции, 31 марта 2015 год. С. 2, 9, 35, 75-76.
4. Цагарелли Ю.А. «Психология музыкально-исполнительской деятельности». Издательство «Композитор Санкт-Петербург, 2008. 368 с
5. Щербакова О.В. «Бинарный урок в системе современного образования». Сайт учителя начальных классов, 2016.

2.7. Особенности вокально-хоровой работы с детьми.

*Г.А. Ботова
преподаватель хора*

Любой вид искусства всегда служит благородной цели – воспитанию человека, а специфические особенности хорового пения, обеспечивают огромные возможности для воспитания коллективизма, чувства прекрасного, благородства идей, гражданственности и патриотизма.

В отличие от взрослых, дети с ранних лет впитывают эстетические впечатления одновременно с восприятием окружающего мира. И многое они принимают для себя, если это новое для них интересно и исходит от лиц, которых они любят и уважают.

Хоровое искусство – искусство массовое, оно предусматривает главное – коллективное исполнение художественных произведений.

В этом искусстве важным фактором является смысловая осознанность. Осознание детьми того, что когда они поют вместе, дружно, то получается хорошо и красиво. Осознание каждым участником хора того, что песня, спетая хором, звучит выразительней и ярче, чем, если бы он спел ее один. Осознание силы коллективного исполнения оказывает на юных певцов огромное воздействие.

Традиции хорового пения уходят в далекое прошлое. Уже со времен Киевской Руси обучение пению входило в содержание образования и считалось не менее значимым, чем обучение чтению, По мере развития системы музыкального образования хоровое пение всегда оставалось неотъемлемой частью музыкального воспитания во всех типах общеобразовательных учебных заведений России.

Подобное отношение к хоровому исполнительству свойственно концепции МЭЛ. Об этом свидетельствует содержание учебных планов дополнительных общеобразовательных программ. Вне зависимости от того, на каком инструменте обучается ребенок, каждый лицеист проходит во время обучения полных 7 и более лет учебный предмет «Хор». Для этого были изысканы возможности вариативной части дополнительных программ. Так или иначе, хоровое пение занимает в образовательном процессе лицея значительную смысловую нишу.

Во время занятий хором, ребята включаются в атмосферу творческого музицирования. В процессе обучения хоровому пению у них развиваются

художественные способности – музыкальный слух, музыкальная память, воспитывается эмоциональная отзывчивость к искусству. Работа над качеством хорового звучания, над выразительным исполнением музыкальных произведений оказывает непосредственное влияние на формирование у ребят художественных представлений, на воспитание эстетического вкуса.

До поступления в лицей дети воспитываются на музыке, которую они слышат повсюду – радио, телевидение и т.д. Дети бездумно отбирают шлягеры по принципу легкости их восприятия и запоминания. От поступающих в хор детей можно часто услышать песни эстрады и кино, не всегда обладающими художественными достоинствами.

Участвуя на протяжении многих лет в художественном процессе хорового исполнительства, общаясь с замечательными произведениями классики и современного музыкального искусства, дети начинают критически воспринимать огромную музыкальную информацию, льющуюся на них из внешнего мира. Пение в хоре воспитывает у ребят способность понимать, любить и ценить искусство подлинное, отражающее высокие мысли и чувства.

Хоровое пение, которому дети с увлечением посвящают свое время, становится для них потребностью, доставляет большую радость, Процесс коллективного пения организует каждого участника в единый большой полнозвучный инструмент. Коллективность исполнения делает чудеса. Дети преображаются в совместном выражении чувств, становятся сильными, уверенными, творчески окрыленными.

Коллективная форма исполнения не только помогает решать многие творческие задачи, но и формирует характер, мышление ребят. Увлеченность общим художественным процессом работы над музыкальной партитурой, общие задачи и общая дисциплина помогает ученикам изменить свое отношение к коллективу.

Художественному росту коллектива способствует и выступление хора на различных площадках. Идея показать свое искусство, свои достижения перед аудиторией заставляет ребят критически осмыслить свою деятельность, ее значимость и полезность. Живя одними интересами, одним ритмом жизни, дети привыкают к единой дисциплине, к единым требованиям. Общность интересов обеспечивает крепкую дружбу и спаянность, как среди ребят, так и между ними и педагогами.

Прежде чем говорить о воспитательной работе в хоре, нужно дать понятие, что такое лицейский хор. В одних учебных заведениях это небольшой кружок, о существовании которого вспоминают только перед праздником, посвященном определенной праздничной дате, в других школах или лицеях это постоянно действующий коллектив, который активно участвует во всех общелицейских мероприятиях, поддерживает в лицее истинно творческую атмосферу. Вокруг такого хорового коллектива образуется магнитное поле влияния на настоящих и будущих любителей музыки в своем лицее и за его пределами (родители, подшефные организации). Участники хора не замыкаются только на своих занятиях, на своих интересах, а постоянно вовлекают в музыкальную среду все новых и новых детей и взрослых.

Сделать работу хора общественным явлением в школе – дело нелегкое, и для решения подобной задачи нужны объединенные усилия руководителя коллектива, участников хора, администрации лицея, а также родителей, всех от кого зависит успешная деятельность коллектива.

Хор – это довольно сложный организм, создание которого, а главное – удержание, развитие требует колоссальной энергии, знаний, умений всех заинтересованных лиц.

Все занятия хорового класса, особенно на первом этапе, должны быть подчинены главной цели: увлечь детей хоровым пением, коллективным творчеством, самой музыкой.

Для достижения этой цели особенно важна творческая атмосфера в коллективе. Необходимо вызвать интерес к разучиваемому произведению, к его создателям. Очень важно воспитать у детей любовь к самому процессу совместного пения. Поэтому каждая репетиция должна стать, прежде всего, занятием, на котором руководитель хора старается создать коллектив единомышленников. Руководитель хора должен воспитывать не только послушных исполнителей, но и ценителей услышанного, умеющих к тому же ясно выражать свое мнение, свои мысли, активно относящихся ко всему, что касается коллектива: его успехам, неудачам, поведению каждого члена хора

Подобное отношение к хоровому пению, как к важной составляющей образовательного процесса МЭЛ, распространяется на каждую ячейку сложного механизма организации хоровых коллективов лицея. Нет предела разнообразию их составов. Это классные хоры отдельно по параллелям: 1А, 1Б, 2А, 2Б и т.д., сводные хоры параллелей: например, 3А и 3Б, 4А и 4Б и т.д., сводный хор начальных классов: 1-4 классы, вокальный ансамбль старших классов, а также сводный хор лицея. Количество участников таких коллективов колеблется от 15 до 100 человек. Каждый коллектив найдет своего слушателя, свой репертуар.

Однако и этим не ограничивается культура хорового пения в лицее. Уже более 20 лет существует самостоятельный, постоянно действующий концертный коллектив: хор мальчиков. Для его успешного функционирования, повышения его профессионального уровня была создана дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Хоровое пение».

Хор мальчиков — это очень сложный, специфический творческий организм, обладающий рядом особенностей.

Известно, что мальчикам гораздо ближе внешкольные занятия, связанные с движением. Они больше, чем девочки, увлекаются играми, спортом. Мальчики в массе своей менее дисциплинированы, чем девочки, они более возбудимы, и их трудно остановить, если в коллективе начинается какая-либо цепная реакция. Во время репетиций постоянно удерживать внимание мальчиков очень трудно. Опыт многих хормейстеров, работающих с мальчиками, свидетельствует о том, что в младшем возрасте они легче концентрируют свое внимание на зрительных впечатлениях, чем на слуховых, и поэтому плохо интонируют.

В хоре мальчиков происходит частая смена состава, связанная с мутацией и это может отразиться на исполнительском уровне коллектива.

Все эти и другие факторы требуют от руководителя хора мальчиков особого подхода, и к организаторской, и к учебной, и к воспитательной работе в коллективе.

В то же время, пройдя определенный путь становления, приобретая привычку к занятиям, научившись трудиться и получать от этого удовольствие и удовлетворение, мальчики с огромной преданностью относятся к своему хору, Не случайно посещаемость в хорах мальчиков очень высокая – они приходят на занятия, не взирая на погоду, на недомогание. Мальчики крайне редко выбывают из коллектива и по-рыцарски сохраняют верность ему

При всей сложности ведения хора мальчиков, умелое использование психологических особенностей участников этого своеобразного коллектива, приносит превосходные результаты.

Прежде всего, тембрально окрашенный звук, которым обладают поющие мальчики, создает ни с чем не сравнимое по своей красоте звучание хора. У хора мальчиков широкий диапазон исполнительских возможностей, особенно там, где мужскую партию поют мальчики после мутации. В этих случаях возникает дополнительная хоровая красота. Смешанные хоры мальчиков представляются наиболее желанной формой. Прежде всего, увеличивается срок пребывания в хоре каждого мальчика, и тем самым ликвидируется проблема «отпел и не нужен»

Представим себе поющего, любящего хор мальчика, может быть даже солиста, который после активной деятельности (как правило, перед мутацией голос у мальчиков особенно звучит, «расцветает») вынужден расстаться с хором. И это в возрасте 12-14 лет, то есть в период, когда мальчики особенно нуждаются в благотворном влиянии, в интересном деле, желании подражать чему-то хорошему, положительному. Быстро сменить увлечение и заняться также активно другим делом мальчики в большинстве своем не могут: слишком много времени и эмоциональной энергии отнял у них хор. Появляется неудовлетворенность, чувство неполноценности, поиск новых друзей, не всегда, может быть, удачный, открываются возможности для влияния улицы. Вот почему хор мальчиков, где имеются мужские голоса, для лица очень желателен.

Участие лицейского хора в концертах выявляет все возможности коллектива, его художественные достижения, высокий исполнительский уровень, демонстрирует его сплоченность, дисциплину, способность подчиняться воле руководителя, сценичность, эмоциональность, собранность.

Каждый концерт имеет и воспитательное значение. Для участников хора не все равно, поймут ли, оценят ли их общий, коллективный труд слушатели. Следует придавать значение тому, перед кем выступает хор, и стараться заранее узнать, кто будет его слушателями, подготовлены ли они к восприятию музыки. Каждый концерт – это своеобразный отчет о проделанной работе. Приобщение слушателей к миру хоровой музыки – вот главная задача хорового коллектива. Среди публики всегда встречаются люди, которые попали на концерт случайно, и задача хора – сделать так, чтобы им захотелось прийти на встречу с музыкой еще и еще раз.

А после выступления стало хорошей традицией обсуждение концерта с подробным разбором успехов и недостатков. В этих разборах участвует весь хор.

Задача разбора – воспитать в коллективе желание совершенствоваться от концерта к концерту, повышая исполнительский уровень. Разбор всегда проходит в доброжелательном, дружеском тоне, тогда в коллективе никто не обижается, а, наоборот, у всех растет желание стать лучше, петь лучше.

Успех концерта зависит от многих причин: тут и достигнутый хором исполнительский уровень, и настрой коллектива, степень подготовки к данному концерту, а также акустика зала, состав аудитории, ее реакция и т.д.

Едва ли не главную роль в успехе концерта играет его программа. А программа определяется репертуаром хора. Очень важно, чтобы детям было понятно и интересно то, о чем они поют. Здесь наряду с музыкальной формой произведения огромное значение имеет его текст. Очень важно, задевает ли он струны детского сердца, или поется равнодушно, без особого вникания в красоту слова, смысл фраз. Поэтому, выбирая произведения для разучивания, руководитель хора должен думать об их художественных ценностях. Включение в репертуар классики – обязательное условие творческого роста любого хорового коллектива.

При подборе репертуара руководитель должен стремиться к тому, чтобы каждое хоровое произведение оставляло в душах исполнителей и слушателей хороший добрый след. Пусть у наших воспитанников будет много не просто спетых, а любимых произведений, от которых постепенно протянутся ниточки к музыке не только хоровой, но и симфонической, оперной, балетной, фортепианной.

При работе с детьми, мы, педагоги, ни на секунду не должны забывать о своей главной задаче: заинтересовать, увлечь своих учеников, «заразить» их своей любовью к музыке. Если хотите, это даже не задача, а, как говорит К.С.Станиславский, «сверхзадача» всей музыкально – воспитательной работы с детьми, которой должны быть подчинены все остальные задачи.

Интерес к музыке, увлеченность музыкой, любовь к ней – обязательное условие для того, чтобы она широко раскрыла и подарила детям свою красоту для того, чтобы она могла выполнить свою воспитательную и познавательную роль.

2.8. Занятие театральной деятельностью как основа творческого развития личности: опыт МЭЛ

*А.А. Каспаров
преподаватель театра*

Для чего люди ходят в театр? Конечно, для того чтобы увидеть что-то новое, интересное, чему-то научиться. Спектакли одаривают нас яркими впечатлениями, формируют мнения, поучают, заставляют делать выводы применимые к реальной жизни. Спектакли бывают разные – драматические, музыкальные, хореографические, кукольные и т.д. И, конечно, спектакли — это не только увлечение для взрослых и умных, начитанных людей. Существуют театры и спектакли для детей и их разнообразие очень велико.

Почему так важно детям смотреть спектакли и даже принимать в них участие? Конечно, из-за обилия возможности в необычной творческой обстановке воспринимать новую информацию! Это происходит самым многомерным способом: в словесной, зрительной, визуальной и ощущенческой форме. Детское восприятие отличается огромным потенциалом впитывать буквально все, что видится и слышится.

Неотъемлемой частью образовательного процесса МЭЛ является функционирование театральной студии. Ее существование подкрепляется дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программой «Театральное искусство». В учебном плане программы заложены различные учебные предметы, среди которых основополагающее значение имеет «Театральные игры и спектакли». Именно здесь происходит процесс формирования основных представлений детей о театральном искусстве. Их жизненный мир обогащается его элементарными понятиями, выстраивается самостоятельное представление о специфике этого вида искусства.

За многолетний период существования лицея, работы с детьми в театральной студии, было поставлено большое количество спектаклей, как для обучающихся начальных классов музыкально - эстетического лицея, так и для учеников средней и старшей школы. Тот факт, что после окончания школы немалый процент детей задумывается о карьере артиста, поступает в высшие театральные ВУЗы – свидетельство ярких впечатлений, оставшихся от встречи с прекрасным в раннем возрасте.

Преподавателю театральной студии интересно наблюдать, как меняется мировоззрение детей во время и после постановки спектакля, в котором они сами принимали участие. Здесь важна каждая мелочь: серьезное отношение к предмету, чувство ответственности за свою роль, дисциплинированность, чуткое следование указаниям учителя. Показ спектакля перед аудиторией – результат продолжительной учебной работы. За этот период дети становятся взрослее, осознаннее, грамотнее, появляется желание мыслить по поводу самого процесса и его итога, на порядок лучше и добрее выстраиваются отношения между собой в коллективе.

Так в процессе репетиций спектакля - сказки Льва Устинова «О том, как Совесть хозяина искала» особое внимание уделялось вопросам нравственной подоплеку литературного произведения. Разбирая жизнь героев сказки, сценические ситуации, с детьми обсуждался целый ряд вопросов.

Как изменился волчонок, когда у него появилась совесть? Почему Совесть не хотела идти жить к маленькому волку? Что такое совесть и зачем она нужна? Может ли человек жить без совести? Как звери в спектакле и как люди в жизни относятся к тем, у кого нет совести? Что нужно делать, чтобы совесть не потерять? Чему учит указанная сказка? Встречаются ли такие схожие типажи у людей в реальной жизни? В ходе работы дети сумели для себя ответить на все поставленные вопросы. Учениками была дана нравственная оценка поведения всех героев сказки и их поступков.

Во время работы над постановкой сказки наряду с развитием и совершенствованием профессиональных ораторских, актерских, коммуникативных навыков детей, раскрытием творческого потенциала юных

артистов в целом, перед участниками репетиционного процесса ставится еще одна очень важная задача. Начинающий артист в разных жизненных ситуациях потенциально является еще и зрителем театральных постановок. Способствует ли его творческая театральная деятельность к пробуждению чувств сострадания, соучастия, справедливости, желания понять другого, а также стремления делать добро, бороться со злом.

По итогам проделанной работы с детьми, по их поведению, по эмоциональным реакциям можно сказать, что взгляды на жизнь, на отношение к окружающим людям у участников данного спектакля несомненно меняется. Чем чаще изображает ребенок «вежливость», тем вероятнее вежливость займет почетное место в его жизни.

В любом случае, учебные предметы «Мастерство актера», «Театральные игры и спектакли» дополнительной общеразвивающей программы окажут положительное влияние на формирование мировоззрения школьника, его эстетического вкуса, и в целом способно обогатить его жизненный мир.

Глава 3.

КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦЕЯ

В структуре дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ особое место занимает раздел «Программа творческой, культурно-просветительской деятельности» (далее Программа). Она обладает стабильностью и мобильностью одновременно. В момент составления образовательной программы в этот раздел закладываются постоянные мероприятия, которые уже прошли испытание временем, проходят каждый год, несут определенную смысловую нагрузку в плане учебно-воспитательной работы всего лицея. Таковыми являются концерты к праздничным датам: День учителя, День музыки, День матери, Новый год, День Победы и так далее. Кроме того, есть ряд событий, ставшие своеобразным «брендом» лицея: день рождения А. Г. Шнитке (3.4), «Блюменштюк» (3.5), «Праздник дебюта», «Посвящение в лицеисты», Торжественное мероприятие, посвященное окончанию музыкально-эстетического цикла и многие другие. Каждое мероприятие превращается в праздник музыки, сопровождаемое концертными выступлениями. Даты проведения таких мероприятий относительно стабильны, меняется лишь содержание сценария, программа концертных номеров, список выступающих учащихся.

Помимо этого, Программа каждый год обновляется и расширяется рядом новых концертов. Их количество и тематика мобильна, обсуждается и утверждается педагогическим коллективом в начале учебного года, а затем включается в общий план (3.2, 3.3).

В пространстве музыкально-эстетического лицея концертно-просветительская деятельность едва ли не самая важная часть работы по образовательным программам. Именно здесь формируется тот особый жизненный уклад лицеистов, в ауре которого они вращаются на протяжении всего периода обучения. Учиться, чтобы выступать, выступать — значит самореализовываться, значит строить свой жизненный мир.

Такой деятельностью охвачен каждый ребенок, важны лишь степень готовности, желание проявить себя на сцене. У лицеистов большой выбор публичных площадок для выступлений: детские сады (3.1), школы, библиотеки, музеи, концертные площадки города, областного центра, российских городов. Также разнообразны формы мероприятий, они зависят от жанра, возрастной категории слушателей: беседы, лекции, проектные презентации и так далее.

3.1. «Волшебные звуки скрипки». Беседа-концерт для детей 5-6 лет.

О.В., Сорокина
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин

На протяжении многих лет лицей сотрудничает с дошкольными учреждениями нашего города. Это сотрудничество важно как для воспитанников детских садов, так и для лицеистов и их педагогов. Подобные встречи дают

возможность выйти за рамки традиционных занятий, обогащают юных слушателей знакомством с музыкой, встречами с юными артистами из лица.

Много творческих навыков приобретают и лицеисты: сценический опыт, навыки поведения на сцене, общение с аудиторией, умение сосредоточиться на исполнении музыкального произведения.

Наиболее распространенной формой общения с дошкольниками является беседа-концерт, осуществляемая в разных тематических направлениях: знакомство с музыкальными инструментами, жанрами музыки, мероприятия, посвященные творчеству выдающихся композиторов, сочинявших музыку для детей.

Основная направленность просветительских мероприятий определяется следующими задачами:

- развитие у детей эмоциональной восприимчивости к музыке;
- умение сосредоточиться на музыке;
- следование правилам поведения в концертном зале.

Примером одного из мероприятий может служить беседа-концерт «Волшебные звуки скрипки» для детей 5-6 лет.

Она интегрирует разные виды деятельности: восприятие информации об истории возникновения инструмента, исполнение музыкальных произведений на скрипке, а также прослушивание музыкальной сказки.

Программа рассчитана на 35 минут.

Сценарий мероприятия:

Ведущие: Ученик-1, Ученик-2, Преподаватель.

Ученик-1: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы учимся в музыкально-эстетическом лицее имени Альфреда Гарриевича Шнитке во втором классе.

Ученик-2: Альфред Шнитке – это выдающийся композитор, который родился в нашем городе.

Ученик-1: Нам очень нравится наша школа тем, что там учат читать, считать, а также слушать и понимать музыку.

Ученик-2: Мы любим музыку и музыкальные инструменты. Я – особенно скрипку, с ней я знаком уже третий год! И сегодня мы хотим познакомить вас с этим замечательным инструментом.

Преподаватель: Дорогие ребята, посмотрите, пожалуйста, на картинку – здесь представлено несколько разных музыкальных инструментов. Знакомы ли они вам? (На слайде - рояль, арфа, флейта и скрипка). (Ответы детей)

Давайте вместе определим их названия: большой инструмент с белыми и черными клавишами называется рояль, что означает «королевский»; изящный, со множеством струн – арфа; инструмент, похожий на дудочку – флейта, а инструмент, изображенный со смычком – скрипка. Именно скрипке посвящена наша встреча сегодня.

Послушайте, как она звучит.

В.А. Моцарт «Аллегретто» - исполняет ученик 2 класса.

Ученик-1: Скрипка появилась около пятисот лет назад. Она – самая маленькая в скрипичном семействе. Меньше контрабаса, виолончели, даже альта. Но при этом, она признанная королева оркестра.

Ученик-2: Много лет назад в Италии жили знаменитые скрипичные мастера, которые занимались изготовлением скрипки целыми семьями. Самые известные – Страдивари. Эти скрипки прекрасно звучат и сегодня.

Преподаватель: Сыграть на скрипке Страдивари – великая честь для любого музыканта! Но чтобы стать настоящим скрипичным мастером – нужно посвятить этому всю жизнь!

Ученик-1: Одним из лучших скрипачей был Паганини. Его обвиняли в колдовстве, потому что не верилось, что обыкновенный человек мог так виртуозно, с большим умением играть на скрипке.

Ученик-1: Как же устроена скрипка?

Ученик-2: (показывая) Наверху – деревянный завиток, чуть ниже – колки, чтобы настраивать струны. Ниже колков – шея скрипки и гриф. 4 струны тянутся вдоль грифа и крепятся внизу. А это – смычок. Его делают из конского волоса.

А. Филиппенко «Веселый музыкант» - исполняет ученик 2 класса.

Преподаватель: Ребята, вы любите сказки? А какие сказки вам нравятся? (Ответы детей)

Наши ученики решили написать для вас свою сказку, а главных героев изобразили не только словами, но и с помощью скрипки. Представляю вам главных героев этой сказки:

Ослик (Ученик изображает на скрипке лейтмотив Ослика);

Кошка (Ученик изображает на скрипке лейтмотив Кошки);

Птичка (Ученик изображает на скрипке лейтмотив Птички);

Итак, послушайте Сказку о том, как ослик, кошка и птичка стали музыкантами.

Ученик-1: *Давным-давно на мельнице жил маленький ослик. (Звучит мелодия «Ослика»). Он возил муку и помогал мельнику, но очень любил музыку. Однажды ослик решил: «Все! Буду заниматься любимым делом, буду музыкантом!» Ему стало очень легко на душе, и он отправился странствовать по свету. Идёт ослик по дороге и от счастья громко поет. (Звучит марш). Вдруг видит: лежит на дороге кошка, очень грустная. (Звучит мелодия «Кошки»).*

— *Что ты такая печальная?* — спрашивает ее ослик.

— *Ах, — говорит кошка, — пожалей ты меня, ослик! Жила я у своей хозяйки, долго жила, ловила крыс и мышей, но не хочу я больше бегать за мышами. Я люблю петь! Что же мне теперь делать?*

Ослик ей отвечает:

— *Пойдём со мной, кошка, дорога приведет нас туда, где мы станем музыкантами. Голос у тебя хороший, значит, все получится.*

— *Что ж, — говорит кошка, — пойдём!*

Пошли они вместе. (Звучит марш).

Ослик идёт — поет по-ослиному, кошка идёт — мяукает по-кошачьи.

Ученик-2: *Шли они, шли... Вот проходят мимо одного двора и видят: сидит на заборе птичка. Поет - заливается, да так красиво, что друзья остановились ее послушать. (Звучит мелодия «Птички»)*

— Птичка, ты так красиво поешь, что тебе надо выступать! — говорят ослик и кошка.

— Да я бы с удовольствием, только не знаю, как и где! — отвечает птичка.

— Может, ты с нами пойдешь? Наше желание приведет нас туда, где мы станем музыкантами!

— Что ж, — говорит птичка, — пойдём.

И пошли они вместе. (Звучит марш).

Ослик поет — кричит по-ослиному, кошка идёт — мяукает по-кошачьи, птичка идёт — щебечет, песни поет.

Долго-долго они шли, очень устали, но тут увидели паровозик. Решили друзья ехать дальше на паровозике. (Звучит мелодия «Паровозика»)

Рано утром приехали музыканты в Энгельс. Город им очень понравился, первое, что они увидели, это детей, идущих в школу. Но почему-то ребята шли не только с портфелями, но и с нотами, и с разными музыкальными инструментами: кто со скрипкой, кто с виолончелью, кто с флейтой.....

— Куда же вы все идете? — спросила птичка.

— Мы идем в школу, — ответили дети.

— Но ведь в школе не учат игре на музыкальных инструментах! — удивился ослик.

— Нас — учат! Это не просто школа, а музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича Шнитке, у нас всех детей учат игре на разных инструментах, — сказали ребята.

— Вот куда нам надо! Мы будем учиться и станем настоящими музыкантами! — воскликнула умная кошка.

Друзья поняли, что сила желания привела их в нужное место!

Преподаватель: Вот такая сказка, друзья! А помогал изображать героев нашим исполнителям музыкальный инструмент — (ответы детей — скрипка).

Наша встреча подошла к концу, спасибо за внимание и до новых встреч!

Данное мероприятие, организованное в форме беседы-концерта, которое проводили педагог и лицеисты, способствовало развитию интереса воспитанников детского сада к музыке. Дошкольники познакомились с «живым» звучанием скрипки, красотой ее тембра, выразительными и изобразительными возможностями инструмента, который показал разнообразие чувств и настроений героев сказки.

Концертно-просветительская деятельность, как неотъемлемая часть реализации дополнительных образовательных программ стимулирует учащихся к раскрытию своего творческого потенциала, моделирует ситуацию успешности, способствует выстраиванию жизненного мира школьника.

3.2. Лекция-концерт как одна из форм работы над фортепианным циклом П.И. Чайковского «Детский альбом»

*О.М. Данилевская,
преподаватель фортепиано
Л.А. Карпова
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин*

Это мероприятие адресовано широкому кругу слушателей и несколько раз проходило испытание аудиторией. Данная тема достаточно актуальна, потому что «Детский альбом» - очень известное произведение, часто исполняемое в разных странах мира. Оно выразительно по музыке и целостно в передаче мира ребенка XIX века. Лекция дает возможность не только глубже узнать духовную и нравственную сущность великого русского композитора, но и познакомиться с историей и культурой России XIX века. Цикл основан на контрастах мелодики, ритмов, фактуры, тонко передающих изменчивость мироощущения и чувств детей. Мероприятие обладает отличительными особенностями:

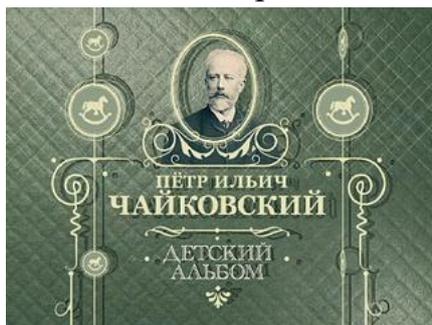
1. Исполнение цикла из 24 пьес П.И. Чайковского представлено в интеграции с искусствоведческой информацией.
2. Освещена история создания и посвящения цикла через обрисовку эпохи, окружения, друзей, семьи, интересов Петра Ильича.
3. Значительное место занимают факты из биографии композитора: в частности, поездки по городам Италии, Германии, Франции, что было отражено в музыке цикла.
4. В ходе лекции-концерта рассматриваются вопросы программности и возможность сюжетного развития цикла: это огромный мир детских игр и забав – игр мальчиков, игр девочек, впечатления от поездок по европейским странам, картины русского быта, русских сказок, религиозные чувства детей.

Центральное место в мероприятии отведено исполнению 24 пьес «Детского альбома» П.И. Чайковского учащимися лицея, содержание которых подкреплено цитатами из писем Петра Ильича родным и друзьям, тщательно подобранными иллюстрациями, включенными в мультимедийную презентацию.

Сценарий лекции-концерта

«П.И. Чайковский. Энциклопедия детской жизни»

Имя Петра Ильича Чайковского известно во всем мире. Сегодня речь пойдет о «Детском альбоме» этого выдающегося композитора.

Вы будете удивлены, но в 19 веке сочинять музыку для маленьких было не более чем странной причудой. Действительно: зачем это нужно? Пусть вырастут и играют настоящую взрослую музыку. В России так и принято было думать до тех пор, пока П.И. Чайковский не написал свой Детский альбом.

Не просто настоящую, а гениальную музыку для детских пальцев.

Сочинение "Детского альбома" – это первое обращение композитора к детской теме. Позже последует цикл Детских песен ор.54, балет "Щелкунчик", где дети выведены в персонажах. Поводом к детской теме послужило

Первый - сестры Александры также длительное глухонемым Ильича Чайковского.

качестве главных обращению к музыке для несколько факторов:

общение с детьми в семье Давыдовой в Каменке, а общение с Колей Конради, воспитанником Модеста

Именно с ним и своим братом композитор провел вместе часть зимы 1877 - 1878 годов. Втроем они посещали достопримечательности, путешествовали. В Швейцарии и Италии Чайковский довольно долгое время провел с Колей, входил в мир интересов мальчика, занимался его воспитанием, а также был свидетелем его реакций на впечатления, которые приносили путешествия. Непосредственно наблюдал мир ребенка.

Об этом Чайковский писал Надежде Филаретовне фон Мекк:

"В сущности же я счастлив совершенно. Последние дни <...> были полны самых радостных ощущений. Я ужасно люблю детей. Коля до бесконечности радуется мне. <...> Чрезвычайно интересно наблюдать за таким умным ребенком <...>".

Вторым фактором, предшествовавшим появлению идеи сочинить цикл пьес для детей, были встречи и впечатления от пения "недетской" песенки уличного мальчика-певца Витторио во Флоренции, о чем Чайковский писал:

"Всего курьезнее было то, что он пел песню со словами трагического свойства, звучащими необыкновенно мило в устах ребенка".

Третьим фактором, определившим намерение Чайковского сочинить пьесы для детей, можно считать пример Роберта Шумана. "Как у Шумана», - говорит он в одном из писем.

Первым упоминанием о замысле "Детского альбома" можно считать письмо к издателю сочинений Чайковского Петру Ивановичу Юргенсону 26/14 февраля 1878 года из Флоренции:

"<...> я предположил себе понемножку писать маленькие пьесы. Хочу попробовать написать ряд легких пьес, Kinderstück-ов. Это будет для меня приятно, а для тебя, я думаю, даже и выгодно. Как ты об этом думаешь?"

О начале работы над "Детским альбомом" известно из письма композитора от 30 апреля 1878 года. Чайковский, находясь в Каменке, в семье Давыдовых, написал П.И.Юргенсону:

"Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями как у Шумана."

Порядок пьес "Детского альбома", обозначенный в автографе Чайковского, уже в первом издании, которое осуществлялось при участии автора, был изменен.

Сборник посвящен Володе Давыдову. Чайковский довольно много времени провел с племянником летом 1878 года в Каменке. Володе Давыдову тогда было 6 лет. 24 ноября/6 декабря из Флоренции Петр Ильич писал Надежде Филаретовне фон Мекк:

"Альбом этот я посвятил моему племяннику Володе, который страстно любит музыку и обещает быть музыкантом".

Еще позже 12/24 декабря 1878 года из Флоренции он писал Льву Давыдову, мужу своей сестры:

"Скажи Бобику, что напечатаны ноты с картиночками, что ноты сочинил дядя Петя, и что на них написано: посвящается Володе Давыдову. Он, глупенький, и не поймет, что значит посвящается! А я напишу Юргенсону, чтобы послал в Каменку экземпляры".

Чайковский был доволен первым изданием "Детского альбома", отсутствием, как он считал, в нем опечаток. Правда, некоторое огорчение он высказал издателю по поводу внешнего вида издания:

"Я сожалею, что мне не пришло в голову просить тебя детский альбом напечатать другим форматом. Ведь Володя Давыдов должен будет играть стоя, чтоб смотреть на ноты!

Картиночки значительно уступают по художественному достоинству Сикстинской мадонне Рафаэля, - но ничего, сойдет, - детям будет занятно".

Некоторые пьесы цикла построены на фольклорном материале. В "Неаполитанской песенке", а также в "Итальянской песенке" Чайковским использованы подлинно народные итальянские мелодии. (Звучит музыка)

Еще один итальянский (венецианский) мотив взят за основу в пьесе "Шарманщик поет". В "Русской песне" композитор обратился к русской народной плясовой песне "Голова ли ты, моя головушка". На одном из вариантов известной русской фольклорной темы построена пьеса "Камаринская". Подлинно народная французская мелодия звучит в "Старинной французской песенке". Подлинно фольклорный (тирольский) мотив использован в "Немецкой песенке" (Звучит музыка).

В пьесе "В церкви" претворен церковный мотив так называемого "шестого гласа". В пьесе "Мужик на гармонике играет" обыгрываются интонационные обороты и гармонические ходы, характерные для русских гармоник

(Звучит музыка).

При всем многообразии бытовых сцен, картин и ситуаций, запечатленных в сборнике, в нем просматривается несколько относительно самостоятельных сюжетных линий. Первая из них пробуждением ребенка и началом "Утренняя молитва". (Звучит

Следующий сюжет - игры, мальчиков ("Игра в лошадки", солдатиков" Звучит музыка).

показаны это мини-кукле кукла", "Похороны куклы", "Болезнь куклы").

связана с дня ("Зимнее утро", музыка).

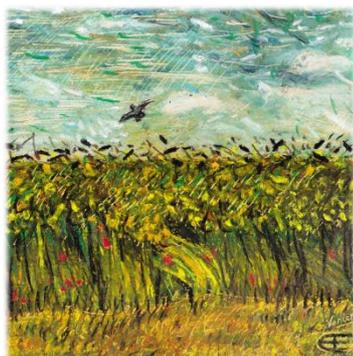
домашние забавы "Марш деревянных

Своеобразно в цикле игры девочек: трилогия, посвященная (Звучит музыка: "Новая

В дальнейшем Чайковский отправляет ребенка в увлекательные музыкальные путешествия по Франции ("Старинная французская песенка"), Германии ("Немецкая песенка"), по Италии ("Итальянская песенка", "Неаполитанская песенка"). (Звучит музыка). Наряду с этим, в цикле отчетливо проходит и русская тема ("Русская песня", "Камаринская". Звучит музыка).

День ребенка близится к концу и очередной сюжетный поворот обозначается пьесой "Нянина сказка", рядом с которой - как ее особый, отдельный музыкальный персонаж - появляется "Баба-Яга". Однако вскоре все треволения и страхи дня оказываются позади. Их сменяет, как предвестница блаженных детских сновидений "Сладкая греза" (Звучит музыка).

Композитор находит место и для излюбленной им сферы бытовых танцев ("Вальс", "Мазурка", "Полька"), и для музыкальных пейзажей ("Песня жаворонка". Звучит музыка).

В первом издании Юргенсона авторский порядок пьес был изменен. Завершается сборник пьесой "В церкви". (Звучит музыка) И в этом есть смысл. Тем самым, первый и последний номера соединяются своего рода аркой; общим в обоих случаях является просветленное религиозное начало. По желанию Чайковского финалом, эпилогом цикла должна была стать пьеса «Шарманщик поет». Возможно, это автограф, оставленный автором, так искренно рассказавшим нам о своем детстве. Прощальная исповедь гения, который, как и все смертен, но музыка которого будет звучать вечно!

"Детский альбом Чайковского", наряду с широко известными сочинениями Шумана, Грига, Дебюсси, Равеля, Бартока и некоторых других композиторов-классиков, входит в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей. В России он дал толчок к созданию ряда близких по характеру и тематике

фортепианных опусов. Воздействие сочинения Чайковского испытали на себе - в той или иной мере - многие русские авторы: А.Гречанинов, С.Прокофьев, С.Майкапар, А.Гедике, Е.Гнесина, Д.Кабалевский и другие.

Хотя цикл адресован детям, к нему неоднократно обращались и профессиональные артисты. Высокохудожественный образец интерпретации "Детского альбома" оставил Я.В.Флиер, запечатлевший его в грамзаписи. В наши дни известны исполнение Детского альбома М.Плетневым и В.Постниковой. Плетнев допускает ряд существенных перестановок номеров внутри сборника, меняет их традиционную последовательность, (выдвигая, тем самым, свою "версию сюжетных ходов") восстанавливая авторский замысел.

Мы желаем и вам еще неоднократно прикоснуться к шедевру под названием «Детский альбом» П.И. Чайковского.

В ходе подготовки мероприятия, учащиеся закрепили навык работы с искусствоведческой литературой, написания сценария концерта и подготовки мультимедийной презентации. Слушателям же была предоставлена возможность выразить свои впечатления в создании рисунков, стихов, рассказов, танцевальных номеров, музыкальных вариаций на темы пьес «Детского альбома», авторских пьес по мотивам цикла П.И.Чайковского.

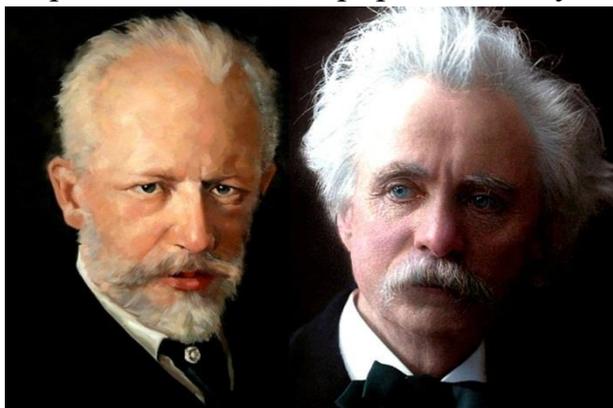
Использованная литература:

1. Н. Берберова. Чайковский. С-П., Лимбус-Пресс, 1997.
2. Н. Корыхалова. «Детский альбом» П.И. Чайковского. Такт за тактом». С-П., Композитор, 2011.
3. С. Айзенштадт. «Детский альбом» П.И. Чайковского». М., Классика-XXI, 2009.

3.3. Лекция-концерт «Чайковский и Григ: дружба двух гениев».

*Т. В. Кривошея-Бейдик
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин*

Эта лекция-концерт для учащихся средней школы рассказывает о дружбе двух великих композиторов – П. И. Чайковского и Э. Грига. Это мероприятие имеет важное воспитательное значение. На примере жизни композиторов оно раскрывает важность в дружбе общих духовно-нравственных основ, отношения к родной земле, к природе, к искусству, к музыке и к той роли, которую музыка

играет в жизни человека, о чем свидетельствуют слова П. И. Чайковского из письма к Э. Григу: «Только та музыка может тронуть, потрясти и задеть, которая вылилась из глубины взволнованной вдохновением души».

В лекции используются строки из писем композиторов, воспоминания современников, тексты посвящений.

Произведения Э. Грига и П. И. Чайковского звучат в исполнении учащихся лица и в видео формате.

После окончания мероприятия проводится беседа с учащимися о дружбе.

Сценарий лекции – концерта.

Чайковский и Григ – два композитора, два гения, представители двух национальных культур – русской и норвежской.

С чего начался интерес этих композиторов друг к другу? Почему они стали общаться, переписываться, посвящать друг другу произведения, дарить ноты для хранения в личных библиотеках? Что стало основой их дружбы?

Истоки их дружбы различны: это особенности мировосприятия – отношение к родной земле, национальной культуре и к музыке, к творчеству и, конечно же, высокие духовные основы жизни, интеллигентность и доброжелательность. Много общих черт было в их характерах, литературных и музыкальных пристрастиях, в образе жизни. Оба они были склонны к уединению и полному погружению в творческий процесс. О них с полным основанием можно сказать словами Б. Пастернака: «Цель творчества – самоотдача, а не шумиха и успех».

Оба предпочитали работать вдали от шумных столиц, в окружении родной природы. Так, местом постоянного жительства Чайковского был подмосковный городок Клин. Григ же выбрал для себя небольшое местечко Трольхауген («холм троллей») близ Бергена.

В «Автобиографических заметках» Чайковский писал: «...Я люблю нашу русскую природу больше всякой другой, и русский зимний пейзаж имеет для меня ни с чем несравнимую прелесть, это, впрочем, несколько не мешает мне любить и природу Скандинавии, но как-то иначе...» Чайковскому же принадлежат строки, раскрывающие образную сущность музыки Грига, её национальные истоки: «В Вашей музыке, проникнутой чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты норвежской природы, всегда несказанно чарующей, есть что-то нам близкое, нам родное ...».

Вслушаемся в музыкальные пейзажи этих авторов:

Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»

П. И. Чайковского Симфония №1 2 часть (фрагмент)

Многие современники отмечали родственность образов и сюжетов их произведений, пластичность и красоту мелодики. Оба композитора проявляли интерес к сказке, к фантастике, образам детских игрушек, дающим возможность создания оригинальных программных произведений с ярко выраженной изобразительностью.

- Произведения П. И. Чайковского и Э. Грига исполняют ученики лица:

П. И. Чайковский «Игра в лошадки»

Э. Григ «Шествие гномов»

Чайковский и Григ любили путешествовать. Они бывали во Франции, Чехии, Италии, Англии, Австрии и Германии, где проходили их концерты.

И вот однажды в конце 1887года Нина и Эдвард Григи снова оказались в Германии. Их путь лежал через Лейпциг – старинный немецкий город с замечательными культурными традициями. Он был особенно дорог Григу. В 1862 году Эдвард Григ закончил в Лейпциге консерваторию и был удостоен

чести участвовать в публичном концерте-экзамене, исполняя свои фортепианные пьесы. В эту зиму конца 1887 – начала 1888года в Лейпцигском Концертном зале несколько раз должны были исполняться произведения Грига с участием знаменитого скрипача Адольфа Бродского. Русский по происхождению, Бродский уже несколько лет жил в Германии. Неудивительно, что его дом стал местом встречи всех русских музыкантов, попадавших в Германию. Именно поэтому, приехавшие в Германию Григи, решили встретиться Новый 1888год у Бродских в кругу друзей, но среди гостей один был один особенно почетный - Петр Ильич Чайковский.

Из воспоминаний Анны Бродской: «На Новый Год мы пригласили Чайковского на обед. Зная его застенчивость в кругу незнакомых людей, мы не предупредили, что будут другие гости. Вот дверь распахнулась, и появились наши друзья - Григ и его очаровательная жена Нина».

Много слышавшие друг о друге, Григ и Чайковский впервые встретились лично. Между ними сразу же установилась особенная душевная связь. Позже Чайковский скажет, что знакомство с Григом оказалось началом "искренней дружбы, основа которой есть несомненное внутреннее родство двух музыкальных натур". За Новогодним столом не прекращались разговоры о творчестве, музыке, предстоящих концертах.

Общение композиторов продолжалось около двух месяцев. Их встречи и беседы проходили с полным взаимопониманием. В конце февраля Чайковский уезжает в Париж, чтобы дирижировать своими произведениями и начинается период активной переписки, в которой запечатлено огромное уважение друг к другу, взаимные дружеские чувства, ощущение творческой и человеческой близости, интерес к творческой и концертной жизни.

Показательны слова Грига из письма Чайковскому, уехавшему в Париж: "Вы не поверите, какую радость доставила мне встреча с Вами. Нет, не радость - гораздо больше! Как художник и как человек Вы произвели глубокое впечатление..."

Чайковский Григу из Парижа: «Дорогой и почитаемый друг! Какую радость доставило мне Ваше письмо, в особенности же потому, что оно пришло от Вас!»

А вот строки из письма Грига Чайковскому «Моя сюита «Пер Гюнт» вот – вот выйдет из печати, и я позволю себе тотчас выслать её Вам». На титульном листе партитуры Грига написал: «Русскому художнику Петру Чайковскому в знак дружбы и уважения» Лейпциг 1888 год. Чайковский оценил огромную работу Грига по созданию музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт», отметив выразительность контрастных женских образов – Анитры, Озе, Ингрид, Сольвейг.

- В исполнении учащих лица звучит «Танец Анитры» из сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».

Из письма Чайковского Григу: «... как я горжусь, что заслужил Вашу дружбу! Поверьте, я глубоко ценю и считаю для себя честью Ваше признание, и постараюсь выразить Вам свою благодарность, если когда-нибудь смогу написать что-то достойное Вас».

Какое же произведение Чайковский посчитал «достойным» Э. Грига? Им стал Первый концерт для фортепиано с оркестром.

- Звучит начало Концерта №1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского (звукозапись)

Почему же партитуру именно этого произведения, написанного более чем за десять лет до встречи с Григом, Чайковский подарил своему норвежскому другу? Это великое произведение о России, о русской душе, о красотах русской природы, это музыка, воспевающая красоту и гармонию жизни! На титульном листе надпись: «Моему дорогому высокочтимому другу Эдварду Григу на память о П. Чайковском».

- Звучит фрагмент Концерта №1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского, главная тема.

Высокие духовно-нравственные основы жизни, общность мировоззрения и мировосприятия стали основой творческой и человеческой дружбы двух великих композиторов – Петра Ильича Чайковского и Эдварда Грига.

Позднее, когда Чайковского уже не будет, Григ напишет в своём дневнике: «Чайковский - какая благородная и правдивая личность! Иногда мне кажется, что я заглядываю в свою собственную душу. ...»

3.4. Лекция – концерт «Приношение великому мастеру. А. Шнитке»

Т. П. Белячкова
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин

Лекция-концерт посвящена имени, которое особенно дорого каждому лицеисту. Его гордо несут на протяжении всех лет обучения, считая делом чести – пропагандировать его жизнь и творчество среди самых широких слоев общества. Музыка А. Шнитке сложна и многогранна, полноценно представить ее силами лицеистов – задача не из легких. Поэтому такие лекции-концерты становятся общим делом и детей, и взрослых. Лекторами становятся

преподаватели-музыковеды, а музыкальные произведения великого мастера наравне с учениками исполняют взрослые - преподаватели разных специальностей. Каждая встреча с личностью А. Шнитке – возможность прикоснуться к святыне. Музыка композитора звучит повсюду. Ее включают в репертуарный список дополнительных общеобразовательных программ, материал используют на уроках

сольфеджио, изучают на музыкальной литературе. Личность композитора, его творческий путь становится частью жизненного мира лицеиста.

Сценарий лекции-концерта.

- Музыкальная прамбула – звучит А. Г. Шнитке «Тема полёта» из музыки к фильму «Сказка странствий» (аудиозапись)

Каждый город гордится именами тех людей, которые его прославили. Наш город Энгельс прославили в области литературы Лев Кассиль, в области живописи – Андрей Мыльников, в области музыкального искусства - Альфред Шнитке.

Имя А. Г. Шнитке известно во всем мире. Его музыка исполняется в оперных театрах мира и в симфонических концертах. Она звучала на Олимпийских играх в Сочи, на мировых чемпионатах по фигурному катанию.

Имя А. Г. Шнитке носит Музыкально-эстетический лицей. Это не только учебное заведение, но и центр, пропагандирующий творчество А. Шнитке в городе и области. В лицее существует традиция - каждый год 24 ноября отмечать день рождения великого композитора лекциями и концертами. В нашем городе есть несколько памятных мест, связанных с именем А. Шнитке. Это мемориальная доска на здании бывшей 25 школы, где учился А. Шнитке, это музейные уголки, посвященные композитору в Энгельском краеведческом музее и Музыкально-эстетическом лицее, это памятник композитору на аллее А. Шнитке в центре города.

Композитор родился в 1934 году в городе Энгельсе в интеллигентной семье. Его мать была учительницей немецкого языка, отец – журналист. В семье было трое детей. Кроме старшего Альфреда, брат Виктор (будущий поэт) и сестра Ирина. Виктор Шнитке тоже был талантлив. Он писал стихи, рассказы, был переводчиком, журналистом. Его поэзия, интеллектуальная и утончённая, высоко оценённая русским поэтом А. Тарковским, полна философских раздумий. Он поэт неповторимый, со своим стилем, поэтическим голосом и взглядом на мир.

Звучит стихотворение В. Шнитке «Лунный свет».

Бегом буден, перестуком дат,
Торопливым перебором лет,
Прогремела жизнь, ушла назад.
В мир струится ночь и лунный свет.
Лунный свет - когда в исходе дней
Меркла жизнь и погружалась в бред
Чудился мне, сумерек бледней,
Вечный свет вселенной, лунный свет
Лунный свет – как гимн издалика
Как благая весть о тишине
Как призыв уйти за облака
Мир найти в последнем вечном сне
Я иду. Пусть сомкнуты глаза
Светел в вечность уводящий след
Сон глубок, не тронет век слеза
Пройден путь и найден лунный свет.

Альфред стал заниматься музыкой в 12 лет, в Австрии, в городе Вене, куда семья приехала после войны, т.к. отец работал там журналистом и переводчиком. После возвращения на родину семья обосновалась в Подмосковье. Альфред поступил в Московское музыкальное училище, а затем в

Московскую консерваторию. Не сразу музыка Альфреда была оценена по заслугам.

Он писал произведения разных жанров: оперы, балеты, концерты, симфонии, хоровые и камерно-инструментальные сочинения. Писал он и музыку для детей. Большой популярностью среди юных исполнителей пользуется сборник «Детские пьесы».

- Звучат пьесы «Кукушка и дятел», «Марш», «В горах» в исполнении лицеистов.

Много музыки написано к кинофильмам. Вот некоторые из них: «Экипаж», «Восхождение», «Агония», «Сказка странствий», «Как царь Пётр арапа женил». Всего 60 фильмов с музыкой А. Шнитке. Киномузыку он часто перерабатывал и использовал в других сочинениях. Так, «Сюита в старинном стиле» возникла на музыке к фильмам «Спорт, спорт, спорт» и «Похождения зубного врача».

- Звучат три части из «Сюиты в старинном стиле»: «Пастораль», «Менуэт», «Балет» в исполнении преподавателей лицея.

Кроме музыки к кинофильмам А. Шнитке писал музыку к театральным постановкам. Эта была музыка к спектаклям театра «На Таганке», где главным режиссёром был Юрий Любимов. В 60-тые годы здесь был поставлен спектакль «Ревизская сказка» по произведению Н.В. Гоголя. Чтобы музыка звучала не только к спектаклю, но и получила самостоятельную жизнь, А. Шнитке создал на её основе симфоническую и фортепианную сюиты, у которых есть два названия «Гоголь-сюита» и «Ревизская сказка».

- Звучат 2 части из «Ревизской сказки»: «Шинель», «Бал» в исполнении преподавателей лицея.

Слава пришла к А. Шнитке не сразу, а по прошествии многих лет. Музыка Альфреда Шнитке приобрела мировую известность.

Эта лекция познакомила вас с жизнью и творчеством не только гениального композитора, но и сильного, мужественного человека, прошедшего сложный творческий путь от неприятия и непонимания его музыки до мирового признания, не отступившего от своих творческих принципов, не предавшего себя и свои музыкальные убеждения. А Шнитке отразил в своей музыке своё время и свою эпоху с её социальными, политическими, экологическими кризисами. Он не побоялся нарушить классические традиции благозвучия резкой диссонансностью, необычностью тембра, сочетанием разных стилей и жанров – полистилистикой.

Путь к признанию у А. Шнитке был сложным. Его музыку не понимали и не принимали, часто отменяли объявленные концерты, не разрешали автору выезжать за рубеж, где исполнялись его сочинения. Но великие музыканты XX века приняли его музыку и стали пропагандистами его творчества, исполняя сочинения А. Шнитке в своих концертах. Это Ю. Башмет, Н. Гутман, В. Растропович, Г. Рождественский.

Центральные темы творчества А. Шнитке – борьба добра и зла, внутренний мир человека.

Поэтическая кода лекции-концерта – это стихи Виктора Шнитке:

Я этой перемены ждал

Я твёрдо знал, она наступит.

Рожок судьбы подаст сигнал
И жизнь, увядшая до ступиц
В обыденности и тоске,
Пойдёт тяжёлым дилижансом
В простор полей, луга, к реке
На звонкий мост – и ветер странствий.
В лицо ударит нам, и даль
Откроет нам свои глубины
И застарелая печаль оставит нас
И крик орлиный мы впишем в небо.

3.5. «Блюменштюк» Музыкально-поэтическая просветительская программа для учащихся средней школы

*Ж. И. Преображенская,
заведующая кафедрой
искусствознания МЭЛ*

Блюменштюк - это авторская программа, ставшая одним из художественных символов лица, символом творческой фантазии, творческого порыва и дерзновенности. Блюменштюк вводит в мир необычных замыслов и образов, в мир романтических эмоций музыки и поэзии, в пространство разных жанров и исполнительских составов.

Главными героями представленного здесь Блюменштюка являются два великих немецких романтика XIX века – композитор Р. Шуман и поэт Г. Гейне. В Блюменштюке звучат музыка и стихи, даются искусствоведческие сведения и комментарии к исполняемым произведениям. Весь Блюменштюк происходит на сцене, украшенной цветами и рисунками детей с изображением цветов, что соответствует замыслу Р. Шумана.

Блюменштюк – это подвижная форма, предусматривающая вариативность содержания и формы проведения, сценического оформления, что способствует развитию творческого потенциала учащихся. Блюменштюк презентировался в школах города и области, на Саратовском телевидении и был показан на конкурсе авторских школ «Эврика»

Блюменштюк - это красивое, но незнакомое слово появилось только в XIX веке. Его придумал великий немецкий композитор Роберт Шуман. В приблизительном переводе слово Блюменштюк означает «букет» или «цветочная клумба». Как впоследствии вспоминал Шуман, оно появилось совершенно случайно, и с его возникновением связана интересная история. Она произошла в Ганновере, где в это время жил Шуман. Однажды Шуман пошёл прогуляться в парк, потому что именно на природе у него возникали замыслы музыкальных сочинений. Устав, композитор присел на лавочку отдохнуть и вдруг увидел

перед собой удивительную по красоте цветочную клумбу. «Не садовник, а настоящий художник мог сотворить такое чудо», - подумал Шуман и тут же воскликнул: «Блюменштюк!». Композитор немедленно отправился домой и сказал, что вечером, когда соберутся друзья-музыканты, их ожидает сюрприз – «Блюменштюк». На все вопросы домашних, «что означает это слово?», Шуман только улыбался. Он попросил украсить гостиную букетами цветов, а вечером, когда пришли друзья, Шуман сообщил, что теперь их музыкально-поэтические вечера будут называться «Блюменштюками», рассказал историю в парке. Так, цветы стали символом шумановских «Блюменштюков», символом красоты, разнообразия и фантазии.

Давайте представим себе небольшую, уставленную цветами гостиную. Выходит, Р. Шуман, здоровается с друзьями, садится за рояль

- Звучит пьеса Р. Шумана «Фантазия»

Фантазия Шумана была неисчерпаемой, сюжеты его произведений отличались оригинальностью, даже сказочностью. В его знаменитом фортепианном цикле «Карнавал» встречаются танцующие буквы и кокетка, итальянские карнавальные персонажи Панталоне, Коломбина и польский романтик Шопен, Киарина (жена Шумана) и великий скрипач Паганини...

- Исполняется пьеса "Шопен» Р. Шумана из фортепианного цикла "Карнавал"

Воображение Шумана придумывало различные монограммы – музыкальные символы, связанные с превращением букв в ноты. С этим также связано немало интересных историй. Вот одна из них. В основе всех мелодий знаменитого «Карнавала» лежит мотив из трёх нот – ля-бемоль – до – си. Это музыкальная расшифровка названия чешского городка Аш (as-c-h), в котором жила юношеская любовь композитора.

Особую роль в жизни и творчестве Шумана играла другая монограмма – ВАСН (Бах), звуковым выражением которой являются ноты: си-бемоль – ля – до – си. На одном из своих Блюменштюков Шуман признавался, что он ежедневно исповедуется перед Бахом – своей духовной вершиной, надеясь стать лучше и чище. Бах для Шумана был олицетворением гениальности, идеалом веры в Бога и гармонию мироздания. Шуман использовал монограмму ВАСН в своём полифоническом цикле «Шесть фуг для органа на тему ВАСН».

- Прослушивание в записи fuga Р. Шумана из цикла "Шесть фуг для органа на тему ВАСН"

Один из шумановских «Блюменштюков» был посвящён великому немецкому поэту Генриху Гейне. Это случилось после того, как Шуман по приглашению Гейне приехал в Мюнхен и провёл с ним целый день. По словам Шумана, они говорили о музыке, поэзии, литературе. Гейне рассказывал об учёбе на юридическом факультете Боннского университета, о том, что его чуть не исключили за участие в дуэли, как он сбегал на лекции по истории немецкой культуры и немецкого языка, как перевёлся в Берлинский университет, чтобы слушать лекции по философии у Гегеля. Шуман восхищался поэзией Гейне – жизненностью и искренностью его стихов, тонкостью сравнений, музыкальностью и певучестью стихосложения.

Чтобы спящих не встревожить,
Не вспугнуть примолкших гнезд,
Тихо по небу ступают
Золотые ножки звезд.
Каждый лист насторожился,
Как зеленое ушко.
Тень руки своей вершина
Протянула далеко.
Но вдали я слышу голос -
И дрожит душа моя.
Это зов моей любимой
Или возглас соловья?

Весь отражен простором
Зеркальных рейнских вод,
С большим своим собором
Старинный Кельн встает.
Сиял мне в старом храме
Мадонны лик святой.
Он писан мастерами
На коже золотой.
Вокруг нее - цветочки,
И ангелы реют над ней.
А волосы, брови и щечки -
Совсем, как у милой моей.

На тексты Гейне Шуман написал замечательный вокальный цикл «Любовь поэта», повествующий о неразделённой любви и страданиях молодого поэта. Цикл открывается лирической вокальной миниатюрой «В сиянье тёплых майских дней».

В сиянье тёплых майских дней
Цветок раскрылся каждый
Тогда во мне проснулась
Любви и ласки жажда

- Исполняется вокальное сочинение Р. Шумана «В сиянье тёплых майских дней» на стихи Г. Гейне.

Эта встреча была памятна и для Шумана, и для Гейне, и, может быть, не случайно они ушли из жизни в один год. Это был 1856 год...

На «Блюменштюках» не редко исполнялась музыка польского романтика Фридерика Шопена. Это была родственная для Шумана душа – родственная красивыми мелодиями, своим лиризмом и поэтичностью, сочетанием в творчестве миниатюрных форм и циклов. Шуман и Шопен были близки и своими гражданскими взглядами: Шопен приветствовал Варшавское восстание 1830 года против русского царизма, а Шуману были близки идеи Дрезденского восстания 1849 года. Патриотические взгляды композиторов нашли отражение в

творчестве: Шопен пишет «Революционный этюд», а Шуман - делает обработку гимна французской революции «Марсельезы». Шуман очень тонко чувствовал и понимал музыку Шопена. За её изящным лиризмом он раньше других увидел революционное содержание и трагизм, сказав о мазурках Шопена: «Это пушки, спрятанные в цветах». Своё отношение к Шопену Шуман выразил в облетевшей весь мир фразе: «Шляпы долой, господа, перед вами Гений!»

- Исполняется Прелюдия си-минор Ф. Шопена.

На шумановских «Блюменштюках» обсуждались проблемы литературы, поэзии, публицистики и музыкальной педагогики. Именно там были высказаны многие мысли, которые в последствие вошли в «Жизненные правила для музыкантов», а другие приобрели значение афоризмов. Вот некоторые из них:

- "Высоко чти старое, но и новое встречай с открытым, горячим сердцем. Не относись с предубеждением к незнакомым тебе именам".

- "Все модное выходит из моды; если ты будешь гнаться за модой, то, состарившись, будешь никому не внушающим уважения франтом".

- "Ищи среди своих товарищей таких, которые знают больше, чем ты".

- "Отдыхай от своих музыкальных занятий, усердно читая поэтов. Броди почаще в поле и в лесу".

- "Учению нет конца".

«Блюменштюки» стали формой творческого общения не только в Германии, но и в других европейских странах, в том числе и в России. Многие годы «Блюменштюки» проводились в Москве в Музее Изобразительных искусства им. А. С. Пушкина, одним из организаторов которых был великий пианист XX века Святослав Рихтер.

- Звучит пьеса Р. Шумана «Порыв».

Традиции шумановских Блюменштюков продолжают в творческих мастерских нашего лицея: ребята создают выразительные натюрморты с цветами, сочиняют музыку, пишут эссе и стихи. Приводим стихотворение ученика 8 класса Артёма В.

Порыв далёк от дел земных,

Но близок к небесам.

Даёт он волю вознестись

Туда же и мечтам.

Когда веселье и печаль сольются в унисон,

Души порыв умчится вдаль

И будет сладок он.

Орфей, и Зевс, и Прометей, объединятся вмиг,

Лишь чтоб Олимпа наш порыв

Без трудностей достиг.

Не стоит нам страдать, дрожать, персты перекрестив,

Не бойтесь думать, жить, мечтать

И отпустить порыв.

3.6. Творческая встреча учащихся начальной школы с саратовским композитором Андреем Бондаренко

*О.В., Сорокина
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин*

Занятия композицией стали доброй традицией лицея. Писать музыку, сочинять ее – значит дарить себя людям, выражать свой жизненный мир не словами, а звуками. Далеко не каждый способен к такому самовыражению. Задача взрослых – раскрыть творческий потенциал, помочь донести до слушателя.

Для этого в системе дополнительных общеобразовательных программ лицея существует учебный предмет «Композиция», которую вправе изучать любой ученик МЭЛ. Постоянный наставник, преподаватель-профессионал направит фантазию ребенка в нужное русло, научит переносить звуковые образы на нотную бумагу, подскажет, как правильно облечь ее в музыкальную форму и выразительно исполнить.

Результаты творческого труда маленьких композиторов становятся объектом внимания слушательской аудитории. Творцы-исполнители собственных сочинений дарят свои произведения в лицее, детских садах, музеях и других площадках. С большим удовольствием юные артисты встречаются со своими сверстниками на соревнованиях юных творцов в городах Пенза, Белгород, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва. Полет их фантазии высоко оценивается строгим жюри званием лауреатов.

Наконец, под руководством преподавателя композиции периодически выпускаются новые сборники нот юных композиторов «По стопам Шнитке». В настоящее время существует 7 подобных сборников, где собраны лучшие произведения прошедших лет.

Атмосферой творчества насыщена вся жизнь лицеистов. С именем великого композитора XX века неразрывно связано название лицея. Нескончаемым рядом имен композиторов наполнено содержание каждой дополнительной образовательной программы, по которой учатся лицеисты.

Новой формой встречи учащихся с прекрасным, процессом творчества стало мероприятие, организованное преподавателем-музыковедом. С этой целью в стены МЭЛ были приглашены молодые музыканты: композитор и исполнитель (скрипка). Они познакомили юных слушателей с детской сюитой «Стойкий оловянный солдатик». Знакомая каждому ребенку сказка воплотилась в музыкальные образы, представить которые может каждый только в своем воображении.

Встреча структурировалась следующим образом.

1. Диалоги с детьми о содержании сказки Г. Х. Андерсена: рассматривались основные образы, концепция, связанная с противопоставлением добра и зла, акцентировались нравственные качества героя – сила духа, стойкость и мужество.

2. Знакомство с жанром сюиты – как чередование эпизодов жизни героев сказки, поворотов сюжетных линий.

3. Прослушивание незнакомой, но обладающей программной наполненностью музыки дает возможность по-новому взглянуть на сказку, почувствовать острые кульминационные моменты средствами музыкального искусства, визуализировать эпизоды в своем воображении. Дети вместе с ведущей представляли, как мальчик расставляет оловянных солдатиков на столе, нарисовали свой игрушечный дворец, почувствовали наступление полночи и появление тролля, побывали в плавании на бумажном кораблике, увидели сцену с рыбой, услышали дождь и радовались возвращению солдатика домой. Все повороты сюжетной линии, различные переживания и чувства героев отражала музыкальная основа сюиты, ее средства выразительности. Умелые комментарии ведущей помогали детям следить за ними, обращать внимание на детали.

Содержание творческой встречи:

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы собрались здесь, чтобы послушать замечательную музыку и поговорить о сказке, которая называется "Стойкий оловянный солдатик". Кто написал эту сказку? Из какой страны? В какое время он жил?

Ребята, а какие еще сказки этого писателя вы знаете? («Дикие лебеди», «Гадкий утенок», «Русалочка», «Огниво», «Дюймовочка», «Свинопас», «Снежная королева», «Соловей» и другие).

Ребята, поднимите, пожалуйста, руку те, кто хотя бы один раз пробовал сочинить мелодию сказочного героя.... Да, среди нас есть тот, кто уже эти занимается, у кого в голове рождаются свои мелодии.

Сегодня у нас в гостях молодой композитор. В будущем он мечтает быть дирижером большого симфонического оркестра. А когда он знакомился со сказками Г. Х. Андерсена, то сказка «Стойкий оловянный солдатик» так вдохновила его, что он решил написать музыку к этой сказке.

Итак, давайте встречать наших гостей: композитор Андрей Бондаренко, он же исполнит партию фортепиано в сказке; Григорий Зотов - партия скрипки

Перед началом прослушивания музыки, я буду зачитывать вам фрагменты текста этой замечательной сказки.

Содержание: 25 оловянных солдатиков - красавцы писаные: мундир синий с красным, ружье на плече, взгляд устремлен вперед! "Оловянный солдатик!" — вот первое, что услышали братья, когда открылась коробка, в которой они лежали.

Это крикнул маленький мальчик и захлопал в ладоши. Солдатиков ему подарили в день его рождения, и он тотчас же стал расставлять их на столе.

Звучит №1 «Мальчик расставляет оловянных солдатиков на столе».

Оловянные солдатик были похожи друг на друга как две капли воды, и лишь один отличался от своих братьев: у него была только одна нога. Его

отливали последним и олова на него не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял также твердо, как другие на двух. И он-то как раз и отличился.

Звучит №2. «Солдат».

В комнате у мальчика было много игрушек, но красивее всех был чудесный замок из картона; сквозь его маленькие окна можно было заглянуть внутрь и увидеть комнаты. Перед замком лежало зеркальце, оно было совсем как настоящее озеро, а вокруг стояли маленькие деревья. По озеру плавали восковые лебеди и любовались своим отражением. Все это было прекрасно!

Звучит №3. «Игрушечный дворец».

Но самой красивой была хозяйка дворца, молоденькая девушка, стоявшая на пороге широко раскрытых дверей замка. Она тоже была вырезана из картона. Юбочка из тонкого батиста, на плечах - голубой шарф, а на груди - блестящая брошка, почти такая же большая, как ее голова. Красавица была эта танцовщица! Она стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а другую ногу подняла так высоко, что оловянный солдатик не сразу ее разглядел и сначала подумал, что красавица одноногая, как и он сам.

И, конечно, солдатик... влюбился и захотел с ней познакомиться.

Звучит №4. «Балерина».

Солдатик спрятался за табакеркой, чтобы смотреть на балерину. И поэтому его не нашли, чтобы убрать в коробку на ночь. Он стал свидетелем того, как ночью игрушки сами стали играть в гости, потом в войну, потом устроили бал! Поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами!

Звучит №5. «Шум ночью».

Пробило двенадцать. И вдруг - щелк! Раскрылась табакерка. В ней сидел маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки, как на пружине, и огляделся кругом.

- Эй, ты, оловянный солдат! - крикнул тролль. - Не больно заглядывайся на плясунью! Она слишком хороша для тебя!

Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит.

- Ах, вот ты как! - сказал тролль. - Ладно же, погоди до утра, ты меня еще вспомнишь!

Звучит №6. «Полночь и появление тролля»

Утром дети проснулись и переставили оловянного солдатика на окно.

Звучит №7. «Утро»

И вдруг - то ли это подстроил тролль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает? - но только окно распахнулось, и одноногий солдатик полетел с 3-го этажа вниз головой, да так, что в ушах у него засвистело. Минуты не прошло - и он уже торчал из земли вверх ногами, а его ружье и голова в каске застряли между булыжниками.

Звучит №8. Солдатик выпадает из окна.

Ну и натерпелся он страху! Мальчик и служанка сейчас же выбежали на улицу, чтобы отыскать солдатика. Но сколько ни смотрели они по сторонам, искали, искали, чуть было не раздавили его и все-таки не нашли. Крикнул солдатик "Я тут!" - они, конечно, увидели бы его, однако, он считал неприличным громко кричать на улице, да еще будучи в мундире.

Но вот пошел дождь; он шел все сильней и сильней, и, наконец, хлынул как из ведра, а когда перестал, на улицу выбежали мальчишки. Их было двое, и один из них сказал: "Смотри, оловянный солдатик! давай-ка отправим его в плавание!" Они сделали из газеты лодочку, поставили в нее оловянного солдатика и пустили ее по водосточной канаве. Лодочка плыла, а мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить после такого ливня! Лодочка то ныряла, то взлетела на гребень волны, то ее кружило на месте, то несло вперед. Оловянный солдатик в лодочке весь дрожал - от каски до сапога, - но держался стойко, как полагается настоящему солдату: ружье на плече, голова кверху, грудь колесом.

И вот лодочку занесло под широкий мост, стало так темно, словно солдатик опять попал в свою коробку.

"Где же это я! Ах, если бы со мной была моя красавица-танцовщица! Тогда мне все было бы нипочем..."

В следующие минуты солдатик уходил от большой водяной крысы, которая зналась за ним, что было сил. Солдатику грозила большая опасность, его лодку вынесло в широкий канал. Волны подбрасывали и швыряли ее то вверх, то вниз, но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул.

И вдруг лодочка завертелась на месте, начала зачерпывать воду, наполнилась ею до краев и вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже по горло...

И, наконец, вода накрыла его с головой. Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице, но тут он вспомнил старую солдатскую песню:

"Шагай вперед, только вперед! Тебя всегда победа ждет!"

И приготовился с честью встретить свои испытания, однако, откуда ни возьмись, из воды вынырнула большая рыба и мигом проглотила солдатика вместе с ружьем.

Звучит №9. «Дождь. Плавание на бумажном кораблике. Сцена с рыбой»

Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы, темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке! Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго. Но вдруг, рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать, и, наконец, замерла...

Солдатик не мог понять, что случилось. Он в который раз приготовился мужественно встретить испытания, но вокруг по-прежнему было темно и тихо. И, вдруг, словно молния блеснула в темноте. Потом стало совсем светло, и кто-то воскликнул: Оловянный солдатик!

А дело было вот в чем: рыбу поймали, свезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо и увидела оловянного солдатика. Она взяла его и понесла в комнату. Вся семья собралась поглядеть на удивительного человечка, который совершил путешествие в рыбьем брюхе.

Он понял, что снова оказался в той же самой комнате, где были уже знакомые ему дети, игрушки, и, конечно, любимая балерина.

Звучит №10. «Солдатик возвращается домой»

Вдруг один из мальчиков схватил солдатика и швырнул его прямо в печку, неизвестно, зачем. Теперь он стоял прямо в топке, освещенный ярким пламенем, и было ему нестерпимо жарко. Он чувствовал, что весь горит. Но что сжигало

его? Пламя или любовь? Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал свое ружье и не сводил глаз с балерины. Но вдруг дверь в комнату распахнулась, сквозняк подхватил танцовщицу, и она, как мотылек, вспорхнула в печку прямо к оловянному солдатику. На следующий день, когда служанка выгребала золу, она нашла в топке оловянное сердечко и блеск. Конец этой истории романтичен и трагичен одновременно. Они сгорели вместе, их соединила смерть, но осталась любовь. А любовь всегда сильнее смерти.

Звучит №11. «Финал»

Встреча с молодым композитором, только начинающим свой профессиональный путь, прослушивание сюиты способствовала не только восприятию музыки детьми в рамках концерта, но и дала возможность «живого» общения с автором с целью обмена мнениями. По окончании мероприятия детям было предложено нарисовать героев сказки и сочинить мелодию любви Солдатика и Балерины.

Глава 4.

ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ – ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО МИРА ЛИЦЕИСТОВ, ПУТЬ К ПРОФЕССИИ

В современном учебном процессе невозможно обойтись без методов обучения, которые построены на принципе саморазвития, активности личности. В первую очередь к такому методу относят проектное обучение. Трудно сейчас найти сферу образования, которой бы не был подвластен этот метод, а эффективность его применения давно доказан на практике.

Универсально процесс проектирования проходит следующие стадии. Нацеленность на решение конкретных задач, поставленных самими учащимися; оценка ближайшей перспективы, выработка плана действий, привлечение необходимых ресурсов, создание продукта и оценка результатов своей деятельности.

В музыкально-эстетической сфере спектр применения методов проектной деятельности весьма широкий. Также различны виды проектов: от научно-исследовательских до концертно-просветительских.

Данная глава предлагает вниманию лишь малую долю огромного количества проектных продуктов, которые ежегодно выходят в свет в стенах лицея, представляются на конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня, публикуются в различных изданиях.

4.1. Массовая культура как феномен современного массового сознания.

*Проект учащихся 8 класса
Руководитель Т. В. Кривошея-Бейдик*

Проект посвящён одному из распространённых явлений современной жизни – массовой культуре. В проекте рассматриваются социальные предпосылки возникновения массовой культуры в XX веке, формы ее существования и ее значение в жизни современной молодёжи. Исследование данного культурного явления позволило учащимся познакомиться с информацией из социологии, обществознания и искусства, расширило поле их метапредметных знаний.

Содержание проекта.

В каждую культурно-историческую эпоху существовали различные направления и виды культуры. В XX веке появилось новое направление, получившее название массовой культуры. В современном обществе особое значение приобрела «массовая» культура.

На сегодняшний день существует немало исследований, теорий и концепций «массовой культуры». Авторы большинства из них склонны рассматривать ее как особый социальный феномен, имеющий свой генезис, специфику и тенденции развития.

Х. Ортега-и-Гассет испанский философ и социолог в работе «Восстание масс» (1930 г.) выводит понятие «масса». Он пишет: «Общество всегда было подвижным единством меньшинства и массы... Масса — это «средний

человек», не выделяемый ничем. ... чисто количественное определение — «многие» — переходит в качественное - масса» Причину выдвигания масс на авансцену истории Ортега- и- Гассет видит в изменении многих социальных и культурных ориентиров, когда «человек не отличается от остальных и повторяет общий тип».

В работах других авторов сущность современного общества связывается с возникновением массового *производства и массового потребления*. Массовость определяется как недифференцированное множество, в котором человек теряет свою индивидуальность. Нередко, масса ассоциируется с толпой, в которой доминирует не интеллект, творческое мышление и логика, а эмоции и некое «стадное чувство».

«Массовая культура» (англ. mass culture) - понятие, выражающее новое культурное направление эпохи модернизма и постмодерна.

Массовая культура - понятие, которое используется для характеристики современного культурного производства и потребления. Это *производство культуры*, организованное по типу массовой, серийной конвейерной индустрии и поставляющее стандартизированный, серийный, массовый продукт для стандартизированного массового потребления. Массовая культура – специфический продукт современного индустриального урбанизированного общества. Массовая культура не знает традиций, не имеет национальности, ее вкусы и идеалы постоянно меняются. Она обращается к широкой аудитории и апеллирует к упрощенным вкусам.

Массовая культура — это повседневная реальность, опирающаяся на простой и понятный язык.

Содержание массовой культуры обусловлено ежедневными меняющимися событиями, стремлениями и потребностями, составляющими жизнь большинства людей. Важнейшей причиной появления и развития массовой культуры стало бурное развитие средств массовой коммуникации, способных оказывать мощное влияние на людей. Это:

- средства массовой информации - газеты, журналы, радио, телевидение, интернет-блоги и т.д., тиражирующие информацию из разных концов земного шара и оказывающие постоянное воздействие на людей.

- средства массового воздействия - реклама, определённые жанры киноиндустрии (мыльные оперы, боевики, триллеры, сериалы), жанры массовой литературы (детективы, бульварные романы).

- технические средства коммуникации, интернет, телефон, которые стали новым способом общения людей.

Массовая культура позволила охватить широкие слои населения, приобщив их к достижениям культуры, представив её в простых и понятных всем образах и понятиях. Она создала мощные механизмы манипуляции общественным сознанием и мнением и формирования усреднённого вкуса. Появление массовой культуры изменило способ функционирования всей культуры. В связи с интенсивным научно-техническим прогрессом актуальной у разных слоев населения стала потребность в досуге. Заполнение свободного времени стало основой массовой культуры, которая поставила практику развлечений на самую широкую ногу.

Соединение культуры с развлечением определило главные особенности массовой культуры:

- культивирование примитивных стандартов жизни и отношений между людьми;
- развлекательность, забавность, сентиментальность;
- использование занимательного сюжета с интригой;
- натуралистическое изображение и смакование насилия и секса;
- культ сильной личности, культ жизненного успеха.

В произведениях массовой культуры людей волнует, прежде всего, сюжет, в котором он ищет иллюзию жизненности и достоверности, ассоциирует себя с героями этих произведений, стремясь к идеалу и воплощению мечты. Массовая культура выступает в качестве компенсации за несправедливость жизни – отсутствие денег, успеха, признания и т.д. Человек получает возможность на время отвлечься от своих проблем, нередко отождествляя себя с героем фильма или книги.

Сегодня большинство людей, особенно молодёжь, именно через массовую культуру получают представление об образе жизни, о стиле поведения, карьере и взаимоотношениях. Сегодня, какой-либо продукт считается престижным и ценным тогда, когда он становится предметом массового спроса.

Массовая культура становится фундаментом мировой культуры, стирая и устранив национальные границы. Продукты массовой культуры основываются на универсальных психологических характеристиках, которые работают независимо от уровня образования. Поэтому массовую культуру характеризует: ориентированность на так называемую среднестатистическую аудиторию, быстродоступность и быстрозабываемость, опора на занимательность. Кроме того, важно отметить такие её качества как формирование «низкого» духовного стандарта и мировоззрения с некритическими, потребительскими взглядами. И, тем не менее, массовая культура – пространство большой и разнообразной информации, это сфера, в которой нередко тиражируются и беспорные шедевры, а психологи отмечают наличие в ней разнообразных механизмы снятия стрессов

Одной из самых популярных форм массовой культуры стал флешмоб (от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа; переводится как «мгновенная толпа»). Возникший в 2003 году в США в Нью-Йорке, флешмоб быстро распространился во всём мире.

Флешмоб— это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Идеальный сценарий должен быть необычным, шокирующим, загадочным, абсурдным, то есть должен привлекать внимание.

Мотивация участия во флешмобах может быть разная:

- развлечение;
- желание почувствовать себя свободным от общественных стереотипов поведения;
- желание произвести впечатление на окружающих;
- самоутвердиться (испытать себя: «Смогу ли я это сделать на людях?»);
- попытка получить острые ощущения;

- почувствовать сопричастности к общему делу;
- эмоционально подзарядиться и приобретение новых друзей.

Основные принципы флешмоба.

1. Действие должно казаться спонтанным.
 2. Деперсонафикация; участники флешмоба — это абсолютно незнакомые люди. Мобберы (люди из толпы) – инициаторы акции, создающие ощущение случайных прохожих.

3. Отсутствие каких-либо финансовых или рекламных целей.

Тематика флешмобов может быть разной. Вот примеры некоторых

Экологический флешмоб «Взгляд в небо».

Собирается народ. В определённое время достаются из карманов/сумок/портфелей бинокли/подзорные трубы/свёрнутые газеты и взгляды устремляются на небо. По прошествии минут 5—10 всё сворачивается и народ расходится по своим делам, оставляя прохожих, в недоумении пытающихся найти нечто необычное на небе.

Смысл акции – отвлечься от повседневности, взглянуть на мир, на небо другими глазами, полюбоваться его красотой, подумать.

Танцевальный флешмоб

Мобберы скрываются в толпе, иногда в костюмах. Один из них включает музыку, под которую они заранее подготовили танец. Мобберы по несколько человек выходят из толпы и начинают танцевать. После окончания танца мобберы снова уходят в толпу.

Смысл – разрядка, развлечение, приобретение новых друзей.

Социальный флешмоб.

Это акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство общения со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения. Содержание транспарантов иногда имеет символический смысл. Известность получили такие лозунги как «Все свободны!», «Кто здесь?», «Мы не овощи!». Как отмечают активисты этого направления, подобные акции становятся школой солидарности, творческой активности и гражданской свободы.

Юмористические флешмобы

Они так же проходят в форме демонстраций или гуляний с транспарантами. Содержание транспарантов выглядит абсурдно и аполитично. Например, фото юмориста Петросяна со слоганом «Чем чёрт не шутит» или «Остаётся зимовать!», когда накануне вечером поверх зелёной травы в городе выпал снег, «Я больше не буду», «Таня, не плачь!», «Крокодил, крокодию и буду крокодить!», Большую популярность имеет использование костюмов и различных импровизированных коллективных действий. К примеру, человек в костюме картонной коробки нёс транспарант «Человек-коробка спешит на помощь».

Песенные флешмобы.

Особое распространение получили в России. Основаны они на уникальном явлении культуры советской эпохи – советской массовой песне. Тематика современных песенных флешмобов разнообразна – песни военных лет, песни о мире, песни о детстве, о дружбе, о любви, созданные выдающимися

композиторами XX века И. Дунаевского, М. Дунаевского, В. Соловьева-Седого, М. Блантера, А. Пахмутовой и другими.

В очень необычном флэшмобе поучаствовали лицеисты. Об этом – репортаж на сайте МЭЛ.

9 марта 2019 года хор мальчиков МЭЛ принял участие в флэшмобе, посвященном православному празднику Прощеному воскресению, который прошел в ТЦ «Лазурный» в г. Энгельсе.

Уже второй год мероприятие организует и проводит отдел молодежного служения Покровской епархии. Священник Аркадий рассказал

всем присутствующим о смысле Масленичной недели, которая завершается Прощеным воскресеньем.

Участники хора мальчиков МЭЛ исполнили духовные песнопения, собрав вокруг себя большое количество посетителей торгового центра. За свое исполнение дети были награждены символическими медалями Покровской епархии.

Массовая культура основывается на всеобщих общедоступных легко воспринимаемых распространённых стереотипных понятиях. Она лишена интеллектуальных и философских глубоких основ. Философские размышления о жизни, мире, о духовности – это приоритет классического искусства. Но, тем не менее, в современном мире массовая культура и классическая музыка взаимодействуют

Классическая музыка активно вторгается в пространство современной массовой культуры. К ней обращаются для создания имиджа как отдельного человека, так и коммерческих компаний, социальных групп и сообществ; она звучит в разнообразных ситуациях работы и досуга. Тем самым классическая музыка попадает в контекст ритмов жизни современного общества.

Сегодня мелодии классических произведений звучат в рекламных роликах, заставках телевизионных программ и становятся всё более востребованными как индустрией поп-музыки, так и массовой культурой в целом. Так, ранее единичные исполнители современных обработок классических произведений к середине 1990-х гг. образуют самостоятельное музыкальное направление классического кроссовера и получают свой собственный чарт в журнале «Billboard» (с 1994 г.), а также телевизионный канал «Classic FM» (2007 г., вещание в России с 2010 г.) и сеть одноименных европейских радиостанций (в России это радиостанция «Classic», появившаяся в 2003 г.). В 2006 году нью-йоркская Метрополитен-опера организует первые прямые трансляции своих спектаклей в кинотеатрах по всему миру, впоследствии данную идею подхватывают все ведущие оперные театры Европы. В репертуар российских же кинотеатров опера входит с 2009 года сначала в записях, а в 2011 году в обеих столицах с аншлагом проходят первые «живые» трансляции из Метрополитен-опера и Ла Скала.

На сегодня сформировалась целая плеяда имен отечественных академических музыкантов, ставших медийными лицами нашего времени (Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко, Владимир Спиваков и многие другие). При этом в современной массовой культуре их имена нередко используются для продвижения товаров повседневного спроса, никак не связанных со сферой музыкального искусства. Так, трудно перечислить все бренды, с которыми работала или работает Анна Нетребко – от пивной фирмы «Radeberger Pilsner» до ювелирной и часовой компании «Chopard». Владимир Спиваков – коммерческого банка «ВТБ24» и т.д. Эти же и другие звезды классической музыки часто приглашаются в эфир различных информационно-развлекательных телепрограмм, не имеющих тематического отношения к искусству, повышая рейтинги популярности как самих себя, так и телепрограмм.

К форматам современного телевидения начинают приспособлять и саму классическую музыку. В 2009 году участниками реалити-шоу «Русские теноры» на СТС становятся начинающие карьеру оперные певцы; в 2010 году на британском канале ITV1 выпускается шоу «Popstar to operastar», где оперные арии исполняют эстрадные артисты, а год спустя аналог этого шоу выходит на российском «Первом» канале, заимствовав название известного мюзикла «Призрак оперы». Другим опытом конвертации оперного жанра в медийный формат становится телевизионный конкурс «Большая опера», запущенный на отечественном телеканале «Культура».

Эти существующие явления отражают общекультурные, социальные процессы интеграции и манипуляции жанрами высокого и массового искусства, чем и определяется многоликость и полистилистичность культуры современного постмодерна.

Работа над проектом вызвала большой интерес, т.к. создатели проекта сами были участниками многих флешмобов, проводимых в родном городе. Проект позволил выявить важное значение социальных факторов, влияющих на развитие культуры, взаимодействие разных культурных направлений, взаимовлияние массовой культуры и классического искусства, толерантное существование разных типов и уровней эстетического мышления современной молодёжи.

4.2. «Афоризмы о музыке, афоризмы в музыке»

Проект учащихся 8 класса

Руководители:

В. А. Капчинская, Е. Р. Колтун

Современный человек в стремительном потоке жизни порой сталкивается с тем, что привычное слово предстает перед ним в непривычном значении. Это удивляет, поражает, заставляет задуматься и переосмыслить его.

Темой данного проекта выбрано понятие афоризма, которое рассматривается авторами с необычного ракурса. Отправной точкой проекта стало знакомство авторов с музыкальными произведениями, в заглавии которых обозначен данный термин.

Отправимся за формулировкой его значения к справочной литературе. В ней мы столкнулись со схожим толкованием, но отличающимся разнообразием в построении слов в выражении смысла.

Слово «Афоризм» появилось в современном обиходе из греческого языка и буквально означает «определение». По сути своей это оригинальная законченная мысль, изреченная и записанная в лаконичной запоминающейся форме и впоследствии неоднократно воспроизводимая другими людьми. Такое определение дает нам источник, который на сегодняшний день является наиболее распространенным. Это Википедия - свободная энциклопедия, которая доступна любому пользователю всемирной паутины - Интернета.

В более же традиционных источниках, которыми являются толковые словари известных авторов, данное определение трактуется так:

Толковый словарь Ожегова: краткое выразительное изречение, содержащее обобщающее умозаключение.

Толковый словарь Даля: короткое и ясное изречение, правило, основанное на опыте и рассуждении; отрывочное, но полное по себе положение.

Толковый словарь Кузнецова: Краткое выразительное изречение, содержащее обобщение; крылатая фраза.

Таким образом, при схожести смысла, совпадении слова «изречение», каждый автор находит для него свою формулировку.

Трудно переоценить значение афоризмов для человека. Емкое содержание, необычная и краткая форма, красота построения фраз – вот главные преимущества, которые многие века восхищают людей в афоризмах. Они передаются из поколения в поколение как «золотой фонд» всего человечества.

Каждый афоризм имеет своего автора, которым, как правило, является известный в различных сферах деятельности человек (искусстве, науке, философии и т.д.). С древних времен и на многие столетия сохранились такие выражения. Однако далеко не всегда, когда мы воспроизводим меткий афоризм, способны вспомнить его автора.

Знаете ли вы, кто является создателем изречения:

«Красота – страшная сила»

Оказывается, это строки из стихотворения «Дурнушка» поэта Семена Надсона. Однако именно комический талант великой актрисы Фаины Раневской придал этой фразе ироничное выражение, ставшее столь запоминаемым для миллионов людей.

Афоризмы освещают все сферы жизни человека. Им подвластны наука, культура, общество, политика, природа и многое другое.

Предметом данной работы станет музыка. Как самый эмоционально наполненный вид искусства, музыка находит отклик в душе каждого. Ее язык универсален, доступен любому человеку, вне зависимости от его возраста, происхождения, национальной культуры. Поэтому авторами афоризмов о музыке являются представители самых разных профессий, рас, религий. Ее феномен во все времена волновал мудрецов.

Заглядывая в тайны мироздания, философы и в музыке находят общечеловеческие категории.

«Из всех искусств – учитель Музыка. Она воспринимается сердцами все века».

Пифагор - древнегреческий философ

«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения...

Платон – древнегреческий философ

«Музыка – это благоуханный цветок благодетели».

Сюнь-Цзы – древнекитайский философ

Много емких изречений о музыке оставили мастера художественного слова, писатели и поэты, и совсем не важно, на каком языке они выразили свои мысли об этом виде творчества.

«Величие искусства яснее всего проявляется в музыке».

Иоганн Вольфганг Гёте - немецкий писатель

«Музыка — высшее в мире искусство»

«Музыка - это стенография чувств»

Л. Н. Толстой – русский писатель

«Музыка — универсальный язык человечества»

Генри Уодсуорт Лонгфелло – американский поэт

Разумеется, особый интерес представляют для потомков афоризмы самих музыкантов: композиторов и исполнителей. Это изречения тех, кто связал всю свою жизнь с этим видом творчества.

«Музыка — посредница между жизнью ума и жизнью чувств».

Людвиг ван Бетховен – немецкий композитор

«Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое, на общую пользу».

Петр Ильич Чайковский – русский композитор

Извлекать в истории человечества мудрые изречения о музыкальном искусстве можно бесконечно долго. Приближаясь сквозь толщу времен к современности, остановимся на двух творческих личностях, которые смогли выразить значение слова афоризм в художественной форме языком звуков, то есть в музыке.

Это два гения, представивших XX век во всем многообразии своего музыкального видения: Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1904-1975) и Альфред Гарриевич Шнитке (1934-1998). Это композиторы, великие музыканты, создатели многогранного и многожанрового наследия, отражающего свою сложную противоречивую эпоху. Одновременно это и публицисты, чьи мысли о музыкальном искусстве также облекались в афористичную форму.

«Без творческих поисков нет подлинного искусства»

«Если мне отрубят обе руки, я все равно буду писать музыку, держа перо в зубах»

Дмитрий Шостакович

«Музыка – это подслушанные крики времени»

Альфред Шнитке

В творчестве этих композиторов мы встретились с произведениями, которые названы авторами «Афоризмы» и пришли к мысли о переосмыслении значения данного термина с точки зрения музыкального искусства.

Д. Д. Шостакович сочинил в 1927 году цикл фортепианных пьес «Афоризмы». В цикл вошли десять пьес:

1. Речитатив,
2. Серенада
3. Ноктюрн
4. Элегия
5. Похоронный марш
6. Этюд
7. Пляска смерти
8. Канон
9. Легенда
10. Колыбельная песня.

Афористичность в музыкальном смысле проявляется в цикле в опоре на миниатюризмом. Все пьесы кратки, лаконичны. Элегия состоит из 8 тактов, некоторые, благодаря быстрому темпу, действительно пролетают в мгновение. Однако количество произведений, заключенное в едином названии, заставляет задуматься над более глубоким смыслом его драматургии.

Цикл охватывает широкий круг разнообразных жанров, выбор которых неоднозначен. Вокальные жанры чередуются с маршем, танцем, полифонической пьесой и технической (этюдом). Еще более странным является подчас наполнение жанровыми признаками соответствующие произведения. Антиритмична Серенада, антивокален и абсолютно не тактирован Ноктюрн. Если эти признаки и просматриваются, то в искаженном или утрированном виде. Исследователи в ряде пьес обнаружили черты шаржирования, пародии на жанр. Помимо этого, если исследовать смысловую составляющую цикла, то прослеживается тема смерти как в более традиционном виде («Пляска смерти»), так и в форме осмеяния («Похоронный марш»).

Таким образом, в форму музыкальных афоризмов, создателем которых стал Д. Шостакович с их концентричностью мыслей, вкладывается как серьезная тематика, так и пародийность. Это качество можно назвать новым осмыслением привычного термина.

Альфреда Шнитке относят к плеяде композиторов пост-шостаковичевского периода. Сложилось стойкое мнение, что Альфред Шнитке является последователем его творческого наследия. В беседе с музыковедом А. Ивашкиным, композитор вспоминает подробно все немногочисленные встречи с Дмитрием Дмитриевичем. Их трудно назвать близкими и теплыми. Однако незадолго до смерти Шостаковича вышла статья А. Шнитке «Круги влияния». Вот строки из ее начала: «Вот уже пятьдесят лет музыка находится под влиянием Дмитрия Шостаковича. За это время манера композитора непрерывно эволюционировала, и это порождало все новые и новые типы влияния».

Перу А. Шнитке принадлежит прелюдия памяти Шостаковича для двух скрипок, написанная в 1975 году в дань уважения ушедшему Мастеру.

«Афоризмы» А. Шнитке появились в 1990 году, спустя 63 года, после цикла Шостаковича. Обращение к опыту Маэстро обусловлено продолжением творческого диалога, который А. Шнитке постоянно с ним ведет. Незримые нити соединяют эти два цикла, второй является логическим продолжением первого.

Прослеживается все та же сжатость, лаконизм мысли, облеченной в форму миниатюры, цикличность, основанная на контрастном сопоставлении частей целого. Но индивидуальный почерк композитора сквозит во многих деталях.

Уход от «первоисточника» обнаруживается уже в заглавии. Цикл назван «Афоризмы. Пять прелюдий», они посвящены пианисту А. Слободянику и поэту И. Бродскому, чьи стихотворения звучали в премьерном исполнении между частями. В интернете есть возможность посмотреть такую концертную запись. Несомненно, смысл стихов многое проясняет в содержании музыки, но не поясняет.

*Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорее – влиянье небытия
на бытие; охотника, так сказать, на дичь, –
будь то сердечная мышца или кирпич.
Мы слышим, как свищет бич,
пытаясь припомнить отчества тех, кто нас любил,
барахтаясь, в скользких руках лепил.
Мир больше не тот, что был...*

В цикле А. Шнитке не 10, а 5 пьес, в названиях частей отсутствуют жанровые определения.

1. *Moderato assai*
2. *Allegretto*
3. *Lento*
4. *Senza tempo*
5. *Grave*

Уменьшение количества частей - показатель процесса сжатия, будто концентрация мыслей приводит к сокращению цикла вдвое. Возникают ассоциации сравнения с тем, что существуют более продолжительные и совсем лаконичные афоризмы. А отсутствие прямых указаний на жанр не исключает внутреннего наполнения его признаками. Так в первой части есть черты речитации, что выражается в частом использовании репетиций на одном звуке. Такой вид изложения в вокальной музыке ассоциируется с псалмодией. Явно прослеживается связь 2 части с жанром скерцо. У Шостаковича скерцозность была рассредоточена в Серенаде, Ноктюрне, быстрый темп присутствовал в Похоронном марше, Пляске смерти. В цикле Шнитке это единственная быстрая часть. Поэтому можно сделать вывод, что именно здесь – сосредоточение всей скерцозности. Потому она такая жесткая, сконцентрированная, вбирающая в себя эссенцию Пляски смерти.

Кроме того, автор привнес в цикл опору на другие жанры музыки, отсутствующие у предшественника. Это жанр сарабанды и хорала. Сарабанда отчетливо слышна в ритмоформуле 3 части, концентрация обоих жанров происходит в финальной части. Эти жанры не подвергаются искажению, а усиливают трагическую суть сюжета.

Таким образом, несмотря на внешние расхождения, есть точки соприкосновения между «Афоризмами» Шостаковича и Шнитке. Они касаются их содержательной стороны. В последнем цикле утрированно представлены

сюжетные линии, заложенные в «ранних» «Афоризмах»: пародия на пародию и трагедия - смерть. Обращает на себя внимание тот факт, что почти каждая пьеса завершается истаивающей звучностью, то есть маленькой смертью на *rrr, rrrr*.

Возможность проследить параллели и отступления в сравнении двух циклов позволила сделать вывод о новой «музыкальной» трактовке терминологии афоризма. Подобно тому, как в русском языке одно и то же слово может трактоваться несколькими смыслами, связанными с применением термина к различным сферам жизнедеятельности, так и мы предлагаем дополнительное толкование афоризма в музыкальном значении. Как неконкретный вид искусства, музыка позволяет на протяжении процесса восприятия переосмысливать первоначальное суждение. Поэтому предлагаем следующую формулировку:

Афоризм (муз.) – жанр музыкальной миниатюры, способный с течением времени переосмыслить привычные ассоциации. Это может касаться как отношения к бытующим жанрам, так и к содержанию первоначального впечатления от музыкального произведения.

Работа над проектом позволила пройти непростой путь от осознания термина в общепризнанном понимании до попытки сформулировать новое его значение.

Литература

1. Лисовенко Е. «Афоризмы» Д. Шостаковича и А. Шнитке: некоторые параллели. <http://gliecinstitute.org/ukr/digests/047/12.pdf>
2. Шнитке А. Круги влияния / А. Шнитке // Д. Шостакович : статьи и материалы / [сост. и ред. Г.М. Шнеерсона ; редкол. И.Л. Андроников [и др.]. – М. : Сов композитор, 1976. – С. 223–224.
3. <https://onlinedic.net> – толковые словари Даля, Ожегова, Кузнецова

4.3. «Интерпретация древнего мифа об Эдипе 4.4. в разные культурно-исторические эпохи»

Проект учащихся 9 класса

Руководители проекта:

Ж. И. Преображенская

Т. В. Кривошея-Бейдик

Обращение к проблеме интерпретации древних источников мифотворчества даёт возможность осмыслить важнейшие проблемы современного искусства. Одна из проблем определяется спецификой художественного мышления, характерной для конкретной эпохи и индивидуальным мировосприятием художественной личности. Другая связана с соотношением канонической модели первоисточника с новыми индивидуально-личностными тенденциями в творчестве художественных личностей XX века. И третья проблема, затронутая в исследовании – это культурологическая парадигма диалога культур как диалога эпох, жанров, стилей, как пространство культурного наследия человечества.

В первом разделе проекта рассматривается смысловая сущность древнего мифа об Эдипе, его сложная психологическая концепция.

Во втором даётся характеристика трагедии Софокла «Царь Эдип» и подчёркивается социальный подтекст в отношении героев (Эдип – Креон).

Третий раздел посвящён интерпретации трагедии Софокла в опере-оратории «Царь Эдип» выдающегося композитора эпохи модернизма И. Ф. Стравинского.

Содержание проекта.

Трагедия Софокла «Царь Эдип» и одноимённая опера - оратория И. Ф. Стравинского – это гениальные творения мирового театрального искусства. Они созданы на основе одного из самых известных античных мифов об Эдипе. Эти выдающиеся творения театрального искусства отделяет друг от друга более чем 2000 лет.

Знакомство с этими великими произведениями позволило нам осмыслить вневременную сущность древнего мифологического сказания о царе Эдипе, рассмотреть его трактовку в разные эпохи, осмыслить вневременное значение морально-нравственных основ жизни человека и выйти на современную искусствоведческую проблему диалога культур – как диалога эпох, жанров и стилей.

Трагедия Софокла и опера - оратория И. Ф. Стравинского и в настоящее время ставятся в лучших театрах мира.

Много веков до нашей эры возникло такое удивительное явление как миф. В переводе с греческого миф означает «слово» или «имя». Через слово древние люди выражали своё отношение к природе и космосу, одушевляя их и наделяя прекрасными греческими именами – Зевс, Посейдон, Гера. В мифах нашли отражение любовь и верность, мужество, подвиги и предательство, жизнь, смерть и красота...

Но мифы — это нечто большее, чем поэтические сказания. Миф – это древнейшая форма осознания, осмысления мира. По словам выдающегося учёного, занимающегося изучением античной культуры А.Ф. Лосева, «Миф есть сама жизнь. Миф есть само бытие, сама реальность... Миф есть чудо».

Миф об Эдипе, возникший в глубокой древности, воплощает важнейшую нравственно-философскую проблему «человек и судьба», их трагическое противоборство и осознание важности выбора своего жизненного пути.

Первоначальной сюжетной основой мифа об Эдипе считается древнейшее фольклорное сказание о сражении не узнавших друг друга отца и сына, и о победе сына, как более молодого воина. Этот сюжет восходит к периоду матрилокального брака, когда сын воспитывался матерью и не знал своего отца.

В греческой мифологии Эдип - сын фиванского царя Лая и царицы Иокасты. Царь города Фивы, Лай узнает от оракула, что его сын, который должен родиться, убьёт его и женится на своей матери. Чтобы предотвратить это, Лай приказывает пастуху отнести новорожденного в горы на погибель, предварительно проколов ему сухожилие на ногах и связав их. Но пастуху становится жалко младенца, и он передает его другому пастуху, который отдаёт мальчика бездетному царю Коринфа Полибу. Полиб даёт мальчику имя Эдип, что значит с опухшими ногами.

Когда мальчик вырос, до него доходят слухи о том, что он приемный. Тогда он отправляется к оракулу, чтобы узнать правду о своём происхождении, но тот говорит ему: «Чей бы ты ни был сын, тебе суждено убить своего отца и жениться на собственной матери». В ужасе Эдип решает не возвращаться в Коринф. Он уходит из города и отправляется в Фивы. На перепутье трех дорог он встречает старика, управляющего колесницей. Между ними возникает спор, кто должен уступить дорогу. Старик оскорбляет Эдипа, завязывается драка, в результате которой Эдип убивает старика, который, как откроется впоследствии, был фиванским царем Лаем. Придя к Фивам, Эдип освобождает город от Сфинкса, убивавшего всех, кто не мог разгадать его загадку. Счастливые фиванцы провозглашают его своим царем и предлагают ему руку вдовы Лая царицы Иокасты.

Многие годы он счастливо правит Фивами. У него рождается четверо детей. Однако Аполлон, разгневанный отцеубийством и кровосмесительством, насылет на город чуму. Эдип, встревоженный судьбой своего царства, начинает искать убийцу Лая. Эти поиски приводят к раскрытию страшной тайны: убивший отца Эдип женится на собственной матери. Иокаста, не в силах выдержать открывшейся истины, убивает себя, а Эдип, страдая от содеянного, выносит себе приговор: выкалывает глаза золотой застежкой, снятой с платья повесившийся Иокасты и уходит из Фив странствовать.

Основу сюжета мифа составляют две загадки. Одна из них – это загадка Сфинкса: «Что за существо ходит на четырех ногах утром, на двух днем и на трех вечером?». Эдип без труда отгадывает её.

Другая загадка – это загадка жизни Эдипа, который разгадывает тайну своего рождения и предначертанность своей трагической судьбы.

Миф отражает взгляды людей той эпохи, по мнению которых судьба определяет всю их жизнь. Человек не способен увидеть своё будущее, не способен узнать свою судьбу и вмешаться в неё, поэтому все его действия – «это жалкие метания слепца». Не случайно герои античных трагедий восклицают: «Нет сильнее сил, чем всевластный рок. И Зевс от предрешений не уйдет судьбы».

Несмотря на повествовательный тип изложения, миф об Эдипе отличается большой напряженностью развития действия и неожиданными поворотами сюжета. Запретное человеку знание влияет на его судьбу и ведёт через страдания к духовному очищению.

Считается, что мифы стали основой развития театрального искусства Античности. Древнегреческие трагедии и комедии рассказывали о жизни бога Диониса и героев древности - Орфея, Одиссея, Геракла, Тесея и других.

Миф об Эдипе стал основой одной из самых известных трагедий того времени, дошедшей до нас, *трагедии Софокла «Царь Эдип»*.

Жанр трагедии определил особенности композиции и формы этой театральной драмы, а диалогическая структура театрального действия усилила напряженность развития сюжета.

Трагедия состояла из четырех эпизодов, соответствующих актам. Развитие действия в эпизодах происходило в различных театральных формах -

диалогах и монологах героев, песнях хора. Хор не принимал непосредственного участия в действии, но высказывал свое отношение к происходящему и давал советы героям. У Софокла хор выражает идею справедливости: почему за невольные деяния одного человека страдает весь народ? Знаменательно, что именно репликой хора Софокл завершает свою трагедию, выражая мысль об истинных ценностях жизни.

О, сограждане фиванцы! Вот пример для вас: Эдип,
И загадок разрешитель, и могущественный царь,
Тот, на чей удел, бывало, всякий с завистью глядел,
Он низвергнут в море бедствий, в бездну страшную упал!
Значит, смертным надо помнить о последнем нашем дне,
И назвать счастливым можно, очевидно, лишь того,
Кто достиг предела жизни, в ней несчастий не познав.

Особая роль в трагедии отводилась *корифею*, который осуществлял контакт между актерами и хором, подводил итог важным монологам, сообщал о приходе нового персонажа или напутствовал уходящего.

Поскольку греческая трагедия избегала ужасающих зрелищ, необходимость рассказать о том, что произошло за сценой, возлагалась на специальных лиц – вестников. Именно Вестник в трагедии о царе Эдипе рассказывает о последних мучения царицы Иокасты и о том, как помешавшийся от горя Эдип снял застежку с ее платья и выколол ей глаза.

В своей трагедии Софокл интерпретирует некоторые события мифа:

1. В отличие от мифа действие трагедии начинается с обещания Эдипа – царя Фив найти и изгнать убийцу Лая как необходимое условие избавления города от чумы.

2. Софокл обостряет личную трагедию Эдипа социально - нравственным конфликтом с Креонтом, братом Иокасты, обвиняя его в предательстве, алчности. Вот строки из монолога Эдипа:

О деньги! Власть! О мощное орудие,
Сильней всех прочих в жизненной борьбе!
О, сколько же заманчивости в вас,
Что ради этой власти, нашим градом
Мне данной не по просьбе, добровольно,
Креонт, в минувшем, преданный мне друг,
Подполз тайком, меня, желая свергнуть,
И подослал лукавого пророка,
Обманщика и плута, что в одной лишь
Корысти – зряч, в гаданьях же – слепец!

3. Развитие сюжета трагедии основывается на раскрытии загадки происхождения, жизни и судьбы Эдипа. Важную роль здесь играют диалоги Эдипа с Иокастой, Креонтом и Тересием (предсказателем), а также монологи героев. От сцены к сцене развитие становится всё более напряжённым и приводит к трагической развязке: самоубийству Иокасты и выкалыванию Эдипом себе глаз. Лишая себя физического зрения, Эдип прозревает духовно. После того как Эдип узнает правду, он не ждет наказания свыше, а сам

наказывает себя, называя свои поступки постыдными, а себя несчастным, очищая, тем самым, свою душу. Это зона катарсиса (katharsis).

Позорней

События не видела земля...

Но речь вести не должно о постыдном...

Богами заклинаю: о, скорей

Меня подальше скройте, иль убейте,

Иль в море бросьте прочь от глаз людских!

Приблизьтесь, умоляю, прикоснитесь

К несчастному.

Трагедия Софокла исполнялась в соответствии с законами жанра: все роли – мужские, женские и хор - исполняли только мужчины. Все актёры играли в специальных одеждах - хитонах, на котурнах (кожаных сандалиях или сапогах на высокой платформе) и в масках, выражающих сущность характера героя. Действие разыгрывалось без декораций.

Трагедия Софокла «Царь Эдип» — это трагедия, наполненная внутренними конфликтами героев и конфликтами между ними, раскрывающая их сложные психологические состояния. Если Иокаста не сопротивляется судьбе и заканчивает жизнь самоубийством, то Эдип мужественно противостоит судьбе – он оставляет себе жизнь, полную физических и духовных страданий вдали от дома. Это трагедия познания жизни, познания себя, познания связей между поступками человека и волей богов.

В XX веке - эпохе трагических социально - психологических катаклизмов вновь возрастает интерес к библейской и античной тематике. Художники ищут «вечные» темы и вневременные проблемы. Они по-своему прочитывают эти «вечные сюжеты», осмысливая их с позиций современной жизни и личного мироощущения.

Трагедия Софокла легла в основу многих произведений искусства XX века: художественного фильма П. П. Пазалини «Царь Эдип», спектакля театра им. Е. Вахтангова (режиссёр Римас Туминас), пьесы французского писателя Андре Жида.

История Эдипа нашла отражение и в музыкальном театре в творчестве выдающегося композитора XX века И. Ф. Стравинского, создавшего оперу-ораторию «Царь Эдип». Автором либретто стал известный французский драматург и актёр Ж. Кокто. Интересно, что он сравнивал замысел мифа и трагедии Софокла с «адской машиной», построенной богами для уничтожения смертных, заведенную так, что пружина ее медленно разворачивается на протяжении целой человеческой жизни». Именно эта идея определила смысл произведения И. Ф. Стравинского и обусловила перевод либретто с французского на латинский язык. По словам И. Ф. Стравинского и Ж. Кокто, латинский текст «придал изложению монументальность, символичность и подчеркнул вневременной характер происходящих событий».

Мифологический мир трагедии Софокла оказался созвучным жанру оперы как жанру, соединяющему драматическое искусство с пением, с инструментальной и хоровой музыкой и хореографией. Для усиления связи с античной трагедией И. Ф. Стравинский обогащает оперу чертами старинного

хорового жанра *оратории*. Благодаря этому, *хор*, воплощающий образ народа, становится активным участником всех событий. Он постоянно присутствует на сцене. Хор приветствует появление каждого персонажа, комментирует действие, вступает в диалоги с действующими лицами, выражает отношение народа к Эдипу и Иокасте. Хор И. Ф. Стравинским так же трактуется в традициях античной трагедии - используется только мужской хор, что вносит особую суровость в общий колорит оперы. Все хоры выдержаны в духе строгого речитатива и псалмодии.

Характеристики главных героев Иокасты и Эдипа раскрываются в ариях. Они отличаются лирико-драматическим характером и напевной выразительной мелодией.

В соответствии с традициями классической оперы, И. Ф. Стравинский вводит лейтмотив судьбы, грозный и трагический по характеру, который звучит и в оркестре, и у хора. Он пронизывает всю заключительную сцену оперы-оратории - её кульминацию и развязку. Участники сцены – народ, Вестник, Иокаста и Эдип. Сценическая композиция представлена двумя планами. Первый план хоровой: хор рассказывает о смерти Иокасты и об ослеплении Эдипа. Второй план – актёры разыгрывают на сцене эти трагические события.

Как приговор Эдипу звучит финальный хор народа:

Вот! Царь Эдип!

Гнуснейшим чудовищем он выставляет себя,
ужасным извергом.

Вот царь ослепший!

Царь - отцеубийца, несчастный Эдип,
несчастный царь Эдип, загадок толкователь.

Вот он! Вот! Царь Эдип!

Прощай, Эдип! Я любил тебя. Я сочувствую тебе.

Несчастный Эдип, я оплакиваю твои глаза.

Прощай, прощай, Эдип,
несчастный наш Эдип.

В опере – оратории И. Ф. Стравинский использует многие особенности античной трагедии – герои играют в масках, одетых поверх головы, двигаются очень мало и медленно, создавая впечатление статуй. Особое значение приобретают символические движения рук в специальных перчатках. В отличие от древнегреческой трагедии роль Иокасты исполняет женщина. Всё действие разыгрывается без декораций.

В связи со сложностью сюжета И. Ф. Стравинский и Ж. Кокто вводят новый персонаж – Рассказчика, поясняющего ход событий. Его роль может исполнять как мужчина, так и женщина. Рассказчик одет в современный костюм и говорит на языке той страны, где ставится опера.

И. Ф. Стравинский – композитор XX века претворил в «Царе Эдипе» традиции многих культур, эпох и жанров, почувствовав их вневременной художественный смысл.

Миф об Эдипе, трагедия Софокла и опера-оратория Стравинского, картины и скульптуры, росписи ваз, литературные произведения и фильмы,

связанные с образом Эдипа, образуют пространство художественных диалогов разных эпох, стран, разных видов искусства, жанров и стилей.

Диалог как принцип развития культуры позволяет не только заимствовать лучшие из мирового наследия, но даёт возможность человеку высказать своё отношение к любому явлению культуры. Когда мы слушаем музыку И. С. Баха или А. Г. Шнитке, смотрим картины С. Дали или И. Репина, слушаем оперы П. Чайковского или смотрим драматические спектакли, мы вступаем с ними в смысловой и художественный контакт, в своеобразный диалог, в котором каждый чувствует и мыслит индивидуально.

Диалог культуры – это осмысление традиций, это общение и духовное совершенствование каждого человека. Именно диалог с культурным наследием делает человека культурным.

Глава 5. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Заключительная глава сборника представляет материалы преподавателей, обобщающих опыт работы в МЭЛ. Они посвящены насущным проблемам педагогики, различны по тематике, отражают инновационный взгляд на общие и частные вопросы обучения и воспитания. Пытливый взгляд педагога-наставника не остается равнодушным к реалиям нового времени, ищет пути к преодолению некоторых негативных тенденций в развитии общества, педагогики в целом.

Сам педагог дополнительного образования является творцом, созидателем и направляет в нужное русло работу ребенка в познании искусства, самого себя. При этом не останавливается в своем собственном развитии, самосовершенствуется, ищет пути обновления образовательного процесса, а также тесно взаимодействует с семьей.

5.2. Роль конкурсного движения в музыкальном развитии учащихся

И.В. Овсянникова
преподаватель фортепиано

21 век внёс заметные коррективы в процесс образования детей. Одно из самых заметных явлений последнего десятилетия – волна очных и дистанционных конкурсов различного уровня: от муниципальных до международных. Цели и задачи этих мероприятий исключительно благородные: раскрытие творческого потенциала учащихся, повышение внутренней мотивации к изучению предмета, здоровая конкурентная среда, творческая самореализация педагогов, творческое отношение к обучению учащихся и так далее. Всё это правильно. На мой взгляд, настало время рассмотреть разные стороны этого процесса и попытаться оценить их. Ведь как у всякого явления, у конкурсов есть положительные и отрицательные стороны.

Сторонники конкурсного движения считают, что конкурсы приносят реальную пользу, заключающуюся в общественном признании победителей, в возможности сравнивать творческие достижения других учеников и преподавателей. Противники указывают на чрезмерную нервную нагрузку, которую испытывают участники конкурсов, на существующую необъективность у членов жюри. При этом обе стороны, несомненно, правы: природа конкурсов действительно противоречива. Они объективно имеют и свои преимущества, и свои недостатки.

Положительной стороной конкурсов является выявление новых талантов, которые до той поры были известны лишь собственному педагогу и небольшому кругу близких. Участие в конкурсе вполне соответствует естественной детской потребности соревноваться. Но чтобы победить - надо потрудиться. Поэтому возможность участия в конкурсе должна являться сильнейшим стимулом для упорной работы на инструменте. Все мы знаем, что современные дети, в общем, мало занимаются по разным причинам: большая загруженность в школе, лень, плохая организация домашних занятий и т.д. Участие же в конкурсе ставит

перед детьми конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими в дружеском состязании и постараться победить, а для этого необходимо найти силы, время и, конечно, побороть свою лень!

Конкурсы для детей обладают ещё одним существенным преимуществом - они представляют собой ШКОЛУ и прежде всего школу для педагогов. Каждый конкурс - не только смотр, где сравниваются результаты, но одновременно и дискуссионная школа. Это, бесспорно, самая положительная и к тому же важнейшая сторона детских конкурсов. Не секрет, что конкурсы детей в определенной степени являются состязанием преподавателей.

Основная задача организации городских, краевых и особенно школьных конкурсов - привлечение широкого круга учащихся с различными музыкальными способностями, а наиболее одарённые и способные дети, возможно, впоследствии продолжат музыкальное образование и изберут музыку своей профессией. Любые выступления или конкурсы дают возможность попробовать нашу профессию реально, «на вкус». Только выступая, ребёнок может понять, нравится ли ему это, вдохновляет или излишне напрягает. Сможет ли он в дальнейшем работать в напряжённой конкурентной борьбе или стоит задуматься о другой профессии. Наверное, здесь проходит «водораздел» между разными сторонами конкурсного движения. Любой практикующий педагог чувствует и понимает эту грань. Да, нужно ставить цель и стремиться к её воплощению, но любыми ли усилиями? Насколько важно сохранить ещё хрупкое здоровье и неустойчивую психику ребёнка? Может быть, уже не важно? Вызывают сомнение педагогические цели, когда ученики выступают в коммерческих конкурсах до 10 раз за учебный год с одной и той же программой. Ведь жизнь юного музыканта состоит не только из конкурсов; порой бывает необходимо сосредоточиться на той или иной учебной проблеме, улучшить ту или иную сторону игры, разучить определенный репертуар, заполнить репертуарные пробелы и т.д. Для всего этого не хватает времени при подготовке к конкурсу. Есть одарённые дети, которые побеждают в одном конкурсе за другим. Позже, когда они приходят в училище или консерваторию, у них внезапно обнаруживаются технические или иные недостатки, и оказывается порой, что их успехи были следствием умелого «натаскивания», хорошо знающим своё дело преподавателем. Вместо того, чтобы постоянно двигаться вперёд в нормальном учебном процессе, эти дети год-два подряд упорно разучивают одни и те же произведения и конкурс, который должен быть стимулом, стал для них тормозом.

Обратимся к вопросу о естественном желании детей принимать участие в любых соревнованиях. В любом конкурсе есть победители и проигравшие. Мы часто считаем победителей, но никто никогда не посчитает количество обиженных и расстроенных детей и родителей, которые, не выиграв желанную награду, затаивают обиду и не хотят заниматься дальше.

Возникает законный вопрос: почему же конкурсное движение всё больше «набирает обороты», конкурсов становится всё больше, участие в них всё дороже?

Ни для кого не секрет, что в наше время с талантливыми учениками дело обстоит не так хорошо, как, допустим, 15-20 лет назад. И дело не столько в

природной музыкальной одарённости детей, сколько в отсутствии комплекса: одарённый и трудоспособный ребёнок - заинтересованные и строгие помощники-родители - и, наконец, грамотный и не менее одарённый педагог. К сожалению, все три звена этой цепочки, которые бы работали на 100% - большая редкость. И поэтому будем исходить из того, что имеем: основная масса учащихся - дети со средними данными. Но и работа с такими детьми может дать прекрасный результат, который зависит от профессиональных качеств педагога и помощи родителей. Благодаря подготовке к конкурсу и участию в нём, ребята даже со средними данными при упорной подготовке и целеустремлённости могут добиться успехов, раскрыться и показать себя с самой лучшей стороны. Это повышает самооценку ребёнка и родителей.

К сожалению, в наши дни мы часто видим и слышим с экранов телевизоров тексты типа: «ты этого достойна», «возьми от жизни всё». Эти тексты связаны с рекламой неких продуктов, но слова давно проникли в наше сознание. Реклама психологических тренингов по гарантированному достижению чего угодно – тоже не редкость в наши дни. Немногие родители представляют, каким трудом достигаются настоящие успехи на исполнительском поприще. Ими часто двигает стремление выделиться за счёт ребёнка, «приподнять» его среди сверстников. Поэтому, в нынешней ситуации с музыкальным образованием мы часто наблюдаем, что все учащиеся – лауреаты.

Если обратиться к страницам истории, мы обнаружим, что выдающиеся пианисты прошлого тоже принимали участие в конкурсах. Но отношение к ним было несколько иное. Эмиль Гилельс, Константин Игумнов, Даниэль Баренбойм и многие другие исполнители тоже были лауреатами, но конкурсы были серьёзными, предназначенными для взрослых музыкантов. Иногда к ним готовились годами. Это были, прежде всего, духовные победы. Биографии знаменитых музыкантов сообщают нам, что главным в детстве и юности было, прежде всего, музыкальное и общекультурное развитие. Все они в детстве много читали, посещали театры, глубоко изучали музыкальное искусство, путешествовали, общались. Я бы посоветовала нашим ученикам, юным музыкантам изучать биографии тех замечательных людей, которые создали нашу великую культуру.

Итак, конкурсы не должны являться самоцелью. Нужно видеть в них лишь средство к дальнейшему развитию, но никак не смысл всей работы. Нельзя придавать конкурсам то значение, какое им придают тщеславные взрослые. Нельзя гонять детей от одного конкурса к другому. И никогда не следует забывать, что участие в конкурсе - больше, чем какая-либо другая деятельность преподавателя музыки, является мерилем его воспитательских способностей - не только чисто профессиональных, но, прежде всего, общечеловеческих. И в этом опять подтверждение того, что детские конкурсы - не только испытание для детей, но возможно в первую очередь для преподавателей. И, наконец, благодаря подготовке и участию в конкурсах, дети не только становятся ценителями и любителями высокого искусства, но и учатся исполнительству профессионально, что является основной актуальной задачей новых образовательных программ предпрофессионального обучения детей.

Разумный и творческий подход к конкурсному движению мы наблюдаем в работе музыкально-эстетического лицея им. А.Г.Шнитке. В нашем уникальном учебном заведении сложились особенные условия для выявления и поддержки талантливых детей, в том числе и в области концертного исполнительства. При поступлении в лицей ребёнок проходит строгий конкурсный отбор по музыкальным данным. Поэтому процент по-настоящему способных и творческих детей, а также умных и ответственных родителей довольно высок. Мы часто увидим на практике тот самый комплекс «Педагог-ребёнок-родитель». Это люди, которые готовы работать сообща, чутко прислушиваясь к потребностям ребёнка, регулируя его нагрузку, составляя для него индивидуальную образовательную траекторию. Такой тонкий индивидуальный подход даёт высокие результаты – победы в конкурсах различного уровня, органичное включение конкурсено-концертной практики в музыкальную жизнь ребёнка.

Вот как отзываются о конкурсном движении наши учащиеся и их родители:

Маша Ф. (2 класс): «Я уже много раз выступала на танцевальных конкурсах вместе с другими лицеистами. Мы ездили в Москву и Волгоград. Мне нравится выступать и бывать в разных городах». Мама Маши: «Маша любит выступать, а поездки делают её более самостоятельной и ответственной».

Даша В. (4 класс): «Весной я впервые приняла участие в конкурсе. Я была хорошо подготовлена, но когда услышала других участников, поняла, что для победы мне нужно ещё много заниматься»

Захар П. (6 класс). «В этом году я участвовал в серьезных конкурсах в Москве и Санкт-Петербурге. Оба конкурса были успешными для меня, и я почувствовал себя настоящим музыкантом»

Мама Захара: «Конкурсы помогают по-настоящему оценить музыкальный уровень сына, услышать его со стороны, в сравнении с другими очень хорошими детьми. В этом году Захар нас особенно порадовал».

В мае 2018 года учащиеся лицея приняли участие в международном конкурсе «Каспийский бриз» в Баку. Вот отзывы некоторых участников:

Дарина Б. (2 класс): «Мне очень понравился город Баку и, особенно, море. Я очень хотела сыграть лучше всех, и у меня это получилось. Я получила 1 место!»

Евгения М. (4 класс): «Чтобы принять участие в конкурсе, я нарисовала море и дельфинов. В Баку было очень много солнца, мы даже загорели. А мой рисунок получил 1 место».

5.2. Размышления о семейном музицировании.

О.Х. Бескина
преподаватель фортепиано

15 мая в Международный День Семьи в актовом зале МЭЛ состоялось событие, которое, возможно перерастет в новую креативную традицию учебного заведения. Это праздник – концерт семейного музицирования. Его проведение стало поводом к размышлениям на данную тему.

Значение семьи в жизни любого человека нельзя переоценить, а тем более, если этот человек еще совсем мал. Именно в этой ячейке общества ребенок чувствует себя защищенным, учится отличать добро и зло, впитывает человеческие ценности. Воспитание духовных ценностей и моральных норм, формирование нравственности происходит у ребенка в семье, а образцами служат родители. От того, как люди общаются друг с другом, как организуют свой быт, к чему проявляют интерес, чем занимаются свой досуг, зависит атмосфера семьи. Находясь в этой атмосфере, ребенок пропитывается вкусами взрослых, подхватывает привычки, копирует манеру поведения.

Семья активно участвует в моделировании будущего ребенка. Долг родителей школьника – помочь ребенку в выполнении школьных обязанностей, хорошо к ним подготовиться и облегчить их выполнение дома. Им необходимо наблюдать за всем процессом учебы. Когда ребенок становится членом школьного коллектива, родителям нужно помочь ему безболезненно войти в необычную для него среду.

Среди направлений всестороннего развития личности ребенка важную роль играет эстетическое воспитание. Оно способствует приобщению детей к прекрасному, учит воспринимать красоту в природе, жизни, искусстве. Для этого родители могут вместе с детьми слушать музыку, посещать театры, музеи, концерты в филармонии, консерватории, ездить с детьми на всевозможные конкурсы, поддерживая и настраивая ребенка на успех. Задача семьи – воспитать не только созерцателей прекрасного, но и активных участников его созидания.

Музицирование способствует раскрытию индивидуального начала и проявлению активной позиции человека. Человек стремится выразить себя, найти гармонию. Музицирование – это форма времяпрепровождения за музыкальным инструментом, в кругу друзей, «для себя». Ансамблевое музицирование – это совместное сотворчество детей и взрослых. Ребенок становится непосредственным участником музыкального процесса. Игра двух партнеров на одном инструменте позволяет в фортепианном звучании воссоздать достаточно сложные произведения. Осуществлять такую игру может и тот, кто музыкально образован и тот, кто обладает элементарной техникой. Преподаватели помогают подобрать интересный репертуар, который вызовет отклик у обоих партнеров, а иногда и сделать посильное переложение любимейшего произведения для двоих участников. Варианты ансамблей различны: профессионал-взрослый и ученик; ученик и взрослый-любитель, это могут быть дети из одной семьи разного возраста, и представители разных поколений (родители – дети, тети, дяди – племянники, а то и бабушки, дедушки с внуками).

Музицирование раскрывает творческий потенциал и является средством развития духовных качеств. Это мощное средство воздействия на развитие личности. Такой вид общения обогащает обоих участников, расширяет кругозор, воспитывает обоих партнеров, учит их взаимодействовать друг с другом, помогает почувствовать дружеское плечо. Занимаясь музыкой вместе с ребенком, взрослые налаживают с ним контакт, создают позитивную атмосферу в семье. У людей, находящихся в едином музыкальном пространстве, возникает ощущение привязанности друг к другу.

Наблюдая несколько лет за своими учениками, я заметила, что некоторые родители предъявляют завышенные требования к своим детям, воспитывая у них неуверенность в своих силах, комплекс неполноценности, от которого очень трудно бывает избавиться. Никогда не выступая перед публикой, не погружаясь в волнительный мир музыкального искусства, взрослые требуют от них стабильного, надежного, эмоционального исполнения выученной программы только на пятерки, не вдумываясь, что у ребенка бывает недомогание, или он в силу своего возраста не может собраться, справиться с волнением. Такое музицирование позволит окунуться во внутренний мир ребенка, почувствовать творческую атмосферу, понять, что даже великие музыканты не всегда собой довольны на сцене. А что говорить о детях, которые только начинают свое обучение. Игра детей с родителями, которые обучались в свое время в музыкальной школе хотя бы год, а выбрали другую профессию, позволит им поменяться ролями. Дети даже могут примерить для себя роль учителя. С другой стороны, ученики в паре с родными-профессионалами, чувствуют гордость за свою семью, уважение к труду взрослых. Я считаю это очень полезным и продуктивным.

А может быть, семейное музицирование увлечет ребенка настолько, что в будущем музыка станет его профессией. Многие великие музыканты признавались в том, что своей большой любовью к музыке они обязаны тем скромным домашним концертам, в которых принимала участие вся семья - самые близкие и дорогие люди.

Традиция семейного музицирования существовала давно. И.С.Бах писал для своих детей небольшие произведения, которые затем исполнялись в домашней обстановке. Возможно, эти музыкальные вечера создавали благоприятную атмосферу для развития таланта сыновей Баха, которые стали композиторами. Приверженцами домашнего музицирования за рубежом были семьи Й.Гайдна, В.А.Моцарта, круг общения Ф.Шуберта, Р.Шумана.

В России светское музицирование появилось во времена Петра I. На ассамблеях музыка звучала во время танцев. Детей дворян было принято обучать на дому пению и игре на музыкальных инструментах.

В XVIII в. зарождаются первые творческие объединения, где собираются писатели, поэты, музыканты. Там часто звучит музыка, в том числе и народная.

С XIX в. музицирование приобретает массовый характер. Возникают музыкальные салоны, где можно было услышать недавно сочиненные пьесы, стихи, побеседовать о путях развития искусства. Большой известностью пользовались музыкальные вечера в среде ученых. Молодые ученые Д.И. Менделеев, А.П.Бородин, А.М.Бутлеров, И.М.Сеченов в свободное время любили музицировать.

Творческое содружество любителей музыки М.Балакирева, химика А.Бородина, морского офицера А.Римского-Корсакова, военного офицера М.Мусоргского, профессора инженерной академии Ц.Кюи вошло в историю отечественной музыки как «Могучая кучка». Раз в неделю они собирались «помузыканить». Звучала музыка классиков, исполнялись и собственные сочинения. Такое творческое общение сформировало мастерство будущих композиторов.

В семье Прокофьевых часто устраивались домашние концерты. Мама будущего композитора была неплохой пианисткой. А в имении его бабушки силами родных и крестьян была поставлена первая опера Сережи.

После революции 1917г. музыкальная жизнь в стране изменилась. Эмигрировали многие музыканты, творческая интеллигенция. В некоторых семьях сохранились традиции музыкального времяпрепровождения. У Д.Шостаковича мама была пианисткой, а отец – любитель пения. В их доме исполнялись песни, романсы, даже опера П.Чайковского «Евгений Онегин».

У недавнего обладателя Grammy 2017г., многократного лауреата престижных конкурсов Даниила Трифонова, российского пианиста и композитора, несколько поколений в семье – музыканты, и музыка с детства звучала в доме.

Считаю, что такие мероприятия особенно актуальны в наше время. Родителей пугают увлечения детей виртуальными играми, общение с незнакомыми людьми через сеть Интернет, появление сленга, непонятного старшему поколению. Музыка является универсальным языком общения. Она понятна людям разных возрастов, языков, религий. Появление такого досуга обогатит участников семейных дуэтов, позволит общаться «на равных» детям и родителям, поможет понять друг друга представителям разного поколения, сделает совместное времяпрепровождение увлекательным и интересным. Появится общее дело, которое скрепит семью.

Проблема отцов и детей в современном мире только усугубляется. С появлением новомодных гаджетов, снабженных наушниками, подростки отгораживаются от окружающего мира. Родители, занятые своей работой и заботами, не знают, чем живет их ребенок, о чем он думает, с кем общается. Такие мероприятия сближают всех членов семьи: одни активно музицируют, другие являются «группой поддержки». Это обогащает всех участников. В будущем у лицеистов может появиться своя семейная традиция - собираться всей семьей и музицировать, привлекать к этому не только родных, но и друзей. А для нас, преподавателей, такие эксперименты бывают неожиданны. Взрослые открываются с новой стороны. Мы узнаем историю и состав семьи, общие увлечения, музыкальные пристрастия, как взрослые проявляют свою волю, сценические качества и др.

В этом году в мероприятии приняли участие фортепианные и инструментальные семейные дуэты обучающихся в лицее и на дошкольном отделении. Например, фортепианный ансамбль сестер С. Старшая девочка учится в лицее на фортепианном отделении, младшая осваивает программу дошкольного отделения. У сестер прекрасные отношения, они доверяют, поддерживают друг друга. Для младшей сестры это выступление было дебютным. Играть впервые в большом зале на рояле перед незнакомой публикой очень ответственно. Но ансамбль был сыгран весьма убедительно, в соответствии с характером и стилем произведения. После небольшого опроса дошкольницы выяснилось, что выступать со старшей сестрой не так волнительно и страшно, чувствуется поддержка. Старшая девочка так чутко аккомпанировала, что младшей было очень комфортно и удобно за роялем. (Здесь сыграли свою роль и посадка за инструментом, и выбранный темп, и

направленность на партнера). Многолетние наблюдения за детьми показывают, как важны первые, дебютные выступления. Необходимо, чтобы у маленького ребенка в сознании закрепился успех, праздничное, приподнятое состояние на сцене.

Инструментальный дуэт, состоящий из брата и сестры С., свое творчество успешно демонстрировали не только на лицейском уровне (участие в концертах, фестивале ансамблевого музицирования «Улыбка весны»), но и на районном (фестиваль-конкурс «Концертино»). К этому результату преподаватель вела ансамбль постепенно, сначала работая со старшей сестрой, которая имела проблемы с пианистической техникой, с чтением нотного текста. Педагог предложила разучить пьесы с младшим братом-инструменталистом. Это дало мощный толчок для развития волевых качеств сестры. Она стала более уверена, почувствовала себя старшим наставником и даже учителем. Ее фортепианная техника улучшилась, выросла скорость чтения нотного материала. Ученица стала более собрана и организована. Для лицеиста это очень важно, ведь нужно совмещать общеобразовательные дисциплины, занятия музыкой, домашние заботы, увлечения и т.д.

На концерте выступил необычный дуэт: учащаяся с мамой-непрофессионалом. Этот ансамбль был заслуженно награжден аплодисментами зрителей. Девочка попала в лицей после года обучения в другом учебном заведении и имела печальный опыт общения со сверстниками. Она имела проблемное поведение. В период подготовки к выступлению и после концерта преподаватель отметила снижение чувства тревожности у ребенка, она стала спокойнее, более усидчива на уроке.

Брат и сестра М. занимаются на разных инструментах. В домашних условиях у них возникают конфликты, характерные для семей с разнополыми детьми, у которых разный возраст, характеры, интересы, друзья и т.д. Во время подготовки к концерту ребята почувствовали себя единой командой, у них появилось общее дело, и это дало хороший результат. Брат успешнее сдал свой экзамен с концертмейстером. Он продемонстрировал более уверенное, эмоциональное исполнение.

На следующий год планируется продолжить работу с семейными дуэтами, возможно, расширить количество участников в ансамбле (например, трио, квартеты), состав (привлечение вокальных ансамблей различной направленности – академической, народной, джазовой). Нам хочется, чтобы в большую семью, лицей, вливались семьи обучающихся, желающие приобщиться к великому музыкальному искусству.

5. 3. Опыт творческого взаимодействия с родителями и учащимися в классе виолончели.

Н.В. Грачева
преподаватель виолончели

Руководство классом по специальности, будь то фортепиано, скрипка, виолончель или иной инструмент, всегда носит характер творческого общения,

где ведется разговор с детьми и их родителями не столько об оценках и успеваемости, сколько о роли музыки в жизни человека, о том, как привить любовь к искусству, инструменту, исполнительству.

На протяжении всего периода обучения детей необходимо системное общение с родителями, проведение постоянной разъяснительной работы. Форма общения педагога и родителей различна, по своей сущности она отличается от традиционных встреч (собраний) классного руководителя с родителями. Возможно выстраивание таких взаимоотношений в форме развернутой Программы.

Этапами Программы могут стать мероприятия на темы «Что дают ребёнку занятия музыкой?», «Подготовка к выступлению, сценическое волнение». Они в доступной форме дают представление о том, чем и зачем их ребенок занимается в классе специальности, насколько интересен и труден его путь в искусстве. В результате таких бесед, взрослый проникается уважением к профессии музыканта, понимает свою роль в воспитании маленького музыканта.

Весьма полезна для расширения культурного кругозора беседа о личности выдающегося российского виолончелиста и педагога Мстислава Леопольдовича Ростроповича с просмотром фрагментов фильмов - «Ростропович»; «Ростропович: Гений виолончели»; документальной ленты Александра Сокурова "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская". Также несут эстетическую пользу прослушивание записей концертов, редкие хроники, а также мастер-классы Мстислава Ростроповича. Жизнь и судьба великого музыканта, предстает перед присутствующими в новом ракурсе, особенно ценно, что его творчество неразрывно связано с инструментом, который выбран детьми.

Еще одна встреча в Программе посвящена великому композитору XX века Альфреду Шнитке. Разговор о нем необходим, это должен делать взрослый, педагог, обладающий багажом знаний. Таково содержание этого рассказа.

Музыка А. Шнитке требует серьёзного, вдумчивого вслушивания, потому что этот музыкальный гений мыслил нетрадиционно, индивидуально. Ему принадлежат слова – «Музыка – это мысль о мире». В связи с тем, что современный мир сложен и противоречив, музыка композитора очень непростая для восприятия: в ней нет привычных певучих и лирических мелодий, традиционных гармоний, иногда отсутствует тональность и всегда присутствует напряженная экспрессия музыкального звука. Его музыка – это необычное, уникальное и глубокое явление.

Для Шнитке такие понятия как красота и гармония не являются ориентирами. «Альфред Шнитке не ласкает слух, не утешает и не очаровывает. Напротив, он будоражит, раздражает, порой угнетает, но, несмотря на это, не может наскучить. Он из тех правдолюбцев, которые отказываются выдавать желаемое за действительное. Его музыка остра и угловата: он не боится противоречия и сложности, потому что готов выразить в звуках все ужасы этого грешного мира». Его творчеству присуще острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. В его произведениях можно найти все: смерть, одиночество, надежду, страх, отчаяние, безысходность и абсурд.

Виолончель присутствует практически во всех сочинениях Шнитке, но особую роль играют произведения, которые написаны специально для виолончели. Это камерно-инструментальные сочинения: Диалог для виолончели и семи инструменталистов (1965), две Сонаты для виолончели и фортепиано (1978, 1994), Импровизация для виолончели соло (1993), созданная по заказу Пятого международного конкурса виолончелистов имени Ростроповича в Париже (1994), которую сам Мстислав Леопольдович отредактировал для конкурса. Также Альфред Шнитке написал два Концерта для виолончели с оркестром.

Обращаясь к творчеству Шнитке виолончелистам важно не только познакомиться с музыкой великого мастера, но и познать его как творческую личность, узнать о его связях и дружбе с выдающимися исполнителями XX века.

В центре внимания встречи – Концерт Альфреда Шнитке для виолончели с оркестром №2. Для того, чтобы понять содержание произведения, можно начать с высказываний великих музыкантов об истории его возникновения. Из письма Мстислава Ростроповича Альфреду Шнитке: «Дорогой Альфред! Только что прослушал запись Вашего Концерта для альта в блестящем исполнении моего друга Юры Башмета. Я глубоко потрясен. Мне только что исполнилось шестьдесят, и я не знаю, как долго я еще буду в форме на виолончели. Поэтому поставьте меня вне очереди. Напишите для меня все, что захотите. Этот заказ - официальный, конечно, если Вы его примете. Я мечтаю - и не отнимите у меня эту мечту» (В. Холопова Композитор Альфред Шнитке, 214, с. 253). Шнитке выполнил пожелания Ростроповича, он написал Второй виолончельный концерт.

В 1990-м году Мстислав Леопольдович пригласил Шнитке на свой фестиваль во Францию, где сыграл этот концерт. «Мы жили на одном этаже, и мы все время слышали, как он занимался. Ведь я писал, совершенно не думая о том, удобно или не удобно это будет для виолончели. То, как играл Ростропович, вырастало от репетиции к репетиции. В итоге он все это выучил. Он говорил, что ничего технически более сложного не играл» (А. Ивашкин «Беседы с Альфредом Шнитке»).

Затем необходимо доступным языком ввести в его содержание. Второй концерт Шнитке – это большое трагическое произведение, которое состоит из пяти частей и воплощает размышления о жизни. Его всегда интересовало состояние души человека, его совести, внутренняя борьба, возможна ли победа добра над злом.

Во время знакомства с Концертом слушателя ждут тягостные минуты беспросветных блужданий и безнадежных поисков выхода. Отчаянный монолог виолончели состоит из возгласов, вскриков и хождений по бесконечным лабиринтам различных мотивов, которые не имеют ни начала, ни конца. Безысходность и отчаяние охватывают слушателя, переживающего вместе с исполнителем это замкнутое движение от одного тупика к другому.

Интересным педагогическим приемом обострения внимания к произведению является следующий ход. Первая часть Концерта начинается с виолончельного соло, его во время мероприятия исполнила ученица 8 класса, учащиеся Варвара О.

Но музыка Концерта настолько сложная для исполнителя, что далее начинается просмотр видеозаписи в исполнении М. Ростроповича (прослушивание отрывков концерта).

Самым важным этапом таких встреч с родителями является обсуждение музыкальных фрагментов. Дети высказывают свое мнение и впечатление от прослушанного материала.

Варвара О. «Шнитке когда-то сказал, что музыка – это подслушанные звуки времени. Мне кажется, что в концерте это очень ярко выражено. В музыке столько эмоционального выплеска, огромных контрастов, трагизма и приближающейся человеческой катастрофы. А финал, который называется «Могила», невольно вызывает слёзы».

Георгий А. «А мне хочется сказать о другом. Если сравнить музыку, которую Шнитке писал к мультфильмам и кинофильмам, то она очень контрастна с музыкой, которую мы слушали сейчас. Это говорит о том, как великий мастер относился к жизни и событиям. Всё это он пытался донести нам в своих произведениях. Надо чаще их слушать».

Иван М. «У А. Шнитке есть сочинение «Серенада для скрипки, кларнета, контрабаса, фортепьяно и ударных». В нём сочетается музыка разных стилей. Такое сочетание было названо полистилистикой. Там можно найти вальс, переходящий в фокстрот, потом в джаз, тут же узнать польку и музыку из популярного кинофильма. Насколько его музыка разнообразна. Его сочинения исполняют лучшие оркестры мира. Великий мастер!»

Весьма ценны высказывания и самих родителей, значит и они не остаются равнодушными к музыке.

Родители: «Имя композитора А. Шнитке (1934-1998) известно многим людям, он один из крупнейших композиторов XX века, давно вошедший в разряд классиков. В его музыке столько экспрессии, разорванных мелодических линий, контрастов. Это отображение некоего зла и мучительного чувства борьбы».

Мероприятие завершается емкими характеристиками видных исследователей творчества композитора: «Шнитке — прирожденный создатель крупных музыкальных полотен, концепций в музыке. Дилеммы мира и культуры, добра и зла, веры и скепсиса, жизни и смерти, наполняющие его творчество, делают произведения мастера эмоционально выраженной философией» (В. Холопова, ClassicalMusicNews.Ru).

В целом в данном мероприятии отражены особенности внеклассной просветительской работы – сотворчество учителя и ученика, присутствие родителей, исполнение учащимися отрывков музыкальных произведений, просмотр фрагментов фильма о Шнитке, прослушивание отрывков концерта в исполнении Ростроповича. В итоге родители в очередной раз убеждаются в том, что их участие в музыкальной жизни детей необходимо не потому, что так хочет преподаватель, а потому, что важно духовное обогащение семьи, творческое общение детей и родителей.

Позиция педагогов такова. Родители доверили нам самое дорогое – своих детей, и наша обязанность – не просто оправдать их доверие, а помочь в конструировании жизненного мира ребенка. Это возможно только при тесном

сотрудничестве, общности дел, взаимопонимании всех сторон, к чему мы и стремимся.

Литература

1. Ивашкин А. «Беседы с Альфредом Шнитке».- М.: РИК «Культура», 1994, - 304с.
2. Митта А. «Альфред Шнитке: Код доступа». Российская газета - Федеральный выпуск № 222(5046).
3. Холопова В. «Композитор Альфред Шнитке». Издательство «Аркаим», 2003 г., - 256 с.
4. <http://www.operanews.ru/dic-shnitke.html>

5.4. Направления профессионального роста педагога-музыканта: из опыта методической работы МЭЛ

*М. Ю. Худошина,
преподаватель фортепиано*

Дополнительные общеобразовательные программы нового поколения предъявляют определенные требования к педагогическим кадрам, осуществляющих их реализацию. Это, прежде всего, касается наличия среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого учебного предмета, значительное превышение количества педагогических работников с высшим образованием. Кроме того, становится обязательным условием ведение постоянной методической работы, использование передовых педагогических технологий.

В свете поставленных задач важным аспектом является повышение уровня профессиональной грамотности. Эффективность работы преподавателя с одарёнными детьми в творческом коллективе определяется многими факторами. Высокий профессиональный уровень преподавателей как методический, так и исполнительский, сохранение лучших традиций и, одновременно, внедрение новых современных способов обучения, строгий критерий оценки собственной работы и уважение к труду коллег, доброжелательное, но требовательное отношение к молодым преподавателям, оказание им методической помощи - все это создает условия для роста профессионального мастерства педагога.

Совершенствование преподавателя – музыканта МЭЛ происходит непрерывно. Этому способствуют различные организационные мероприятия, которые проходят в стенах лицея и за её пределами: концерты, конкурсы, семинары, открытые уроки, спектакли и так далее. Но решающим моментом для каждого человека творческой профессии в процессе совершенствования должно стать стремление к самообразованию. В этом заключается сама суть успешного преподавательского мастерства.

Традиционно самообразование опирается на «трёх китов»:

- индивидуальная работа преподавателя по ознакомлению с методической литературой;
- посещение уроков своих коллег, взаимопосещение;
- повышение собственного исполнительского уровня.

Эти три позиции развиваются комплексно и равносильно. Важно, чтобы процесс совершенствования происходил интенсивно и интересно.

Среди ресурсов для профессионального роста преподаватели в первую очередь выделяют самообразование средствами методической литературы. В профессиональных пособиях, периодических изданиях, теоретических и практических разработках нет недостатка. Перед педагогом стоит задача - как не «утонуть» в этом потоке и сделать правильный выбор.

К числу трудов, вышедших за многие годы и бесценно служащих опорой преподавателям – музыкантам относятся: «Об искусстве фортепианной игры» Г. Нейгауза, «У врат мастерства» и «Работа пианиста» Г. Когана, «Урок в музыкальной школе и училище» А. Шапова, «Искусство пианиста» А. Стоянова, «Воспитание пианиста» Е. Тимакина, «Пианисты рассказывают» сборник статей под общей редакцией М. Соколова, «Символика музыки И.С.Баха» В. Носиной, «Школа мастерства домриста» и «Основы организации исполнительского процесса на домре» Т. Вольской, «Система комплексных упражнений трубоча» Т. Докшицера, «Музыкальная грамота в формах заданий и вопросов к нотным примерам» Р.Ромма под редакцией Е. Давыдовой, и многие другие.

Конечно, любую рекомендацию и опыт коллег педагог грамотно адаптирует, применяет в работе с каждым учеником индивидуально. «От педагога требуется большое чутьё, такт и внимание к особенностям и возможностям ученика в каждый данный момент работы с ним».[2, С.63]

Выбор средств и индивидуальных методических приёмов осуществляется не на всё время преподавания. Годы работы, опыт общения с учениками разной степени одарённости побуждают преподавателя к пересмотру своих взглядов на обучающий процесс.

К сожалению, у педагога немного свободного времени, которое он может выделить для работы с литературой, прямо относящейся к его профессии. Тем не менее, чтение методической литературы становится его жизненной потребностью. Помимо специальной литературы важно освоить труды по психологии и педагогике, которые оказывают неоценимую помощь для развития памяти, внимания, воображения ученика. Это книги: «Психология музыкальных способностей» Б. Теплова, «Учителю о психологии младшего школьника» А. Люблинской, «Некоторые вопросы воспитания музыканта – исполнителя и система К. Станиславского» Л. Баренбойма. Преподаватели осознают, что музыка – искусство временное и не может обойтись без исполнителя. Если картину можно создать и любоваться ею, не меняя уже ничего, то музыкальное произведение, исполненное на разных концертах, даже два раза подряд или разными исполнителями – это совершенно отличающиеся друг от друга произведения искусства. И впечатление от музыки зависит как от состояния самого исполнителя, так и от реакции слушателей. Поэтому, знания в области психологии и педагогики музыканту просто необходимы!

Творческое отношение к делу, кроме знакомства с трудами великих педагогов, побуждает к тесному рабочему контакту с коллегами по лицу. Имеется в виду взаимопосещение уроков и совместное прослушивание учеников. Доброжелательный обмен опытом, отношения, лишённые ложного самолюбия, помогают решать «наболевшие» вопросы. Обмен мнениями, разрешение творческих споров воспитывают самостоятельность суждений, смелость, уверенность в себе, но не самоуверенность.

Консультации опытных коллег как у себя в МЭЛ, так и за его пределами должны быть лишены опасения «уронить свой авторитет». Ведь в работе преподавателя искусства ценно всё: форма передачи знаний, приёмы показа, терминология, манера общения с учеником, даже темп урока.

Важной составляющей профессионализма педагога является его исполнительская деятельность.

Обязан ли преподаватель поддерживать своё владение инструментом, на котором он обучает играть других? Г. Г. Нейгауз пишет: «Я считаю большой ошибкой, серьёзным упущением, наносящим серьёзный вред педагогическому делу вообще, что огромное большинство учителей не работает над собой исполнительски.... Сколько среди них есть способных и талантливых людей, которые могли бы давать своим ученикам убедительные образцы исполнения хотя бы тех пьес, которые изучаются в классе. А ведь это благодарная исполнительская задача – законченно сыграть «Детский альбом» П. И. Чайковского, «Альбом для юношества» Р. Шумана, более лёгкие сонаты В.А. Моцарта и Й. Гайдна...». [1, С.166]

Настоящий преподаватель-музыкант всегда найдёт стимул для собственного исполнительского роста. Он просто не сможет без этого существовать. К тому же, неиграющий преподаватель не поймёт, удобно ли ученику играть тем или иным приёмом, той или иной аппликатурой.

В итоге самообразовательной деятельности преподаватель становится всесторонне развитой личностью, мастером своей профессии, умеющим со всех сторон подойти к проблемам образования, отстаивать свою точку зрения. Получив знания из методической литературы, он на практике с учеником работает над поставленной задачей (например, постановка рук при игре на инструменте) и через собственный опыт (как музыкант-исполнитель) обобщает и делает выводы, в каком направлении двигаться, чтобы иметь успех и достигнуть цели.

Помимо этого, важную роль играют коллективные формы и методы работы преподавателей музыкально – эстетического цикла (далее – МЭЦ) МЭЛ.

Значительный эффект для роста профессионализма преподавателей МЭЦ наблюдается в процессе *организации академических концертов*, которые проходят не реже двух раз в год. Коллектив педагогов не только оценивает игру детей, но и получает экспертное мнение коллег относительно своей работы.

Нет методической проблемы, которую не пришлось бы затрагивать при обсуждении исполнения учащихся на академических концертах. Вопросы организации аппарата и звукоизвлечения, работы над виртуозными, кантиленными и полифоническими произведениями, развития индивидуальности учащихся и понимания стиля композитора, вопросы психологии и педагогики и многие другие возникают в процессе обсуждения в большей или меньшей степени. Огромное значение имеет обстановка творческой дискуссии, коллективного обмена мнениями. Участие в обсуждении взаимно обогащает каждого преподавателя.

Часто, наряду со знаниями и рациональными навыками, педагог приобретает негативные привычки. Более того, он постепенно привыкает к особенностям и недостаткам игры своих учеников. Поэтому, ход обсуждения и польза от него зависят от того, как педагог относится к критике. «Самый

тяжелый случай – непоколебимая самоуверенность и высокомерие педагога» - отмечает М. Фейгин. [3, С.21]

Хорошим средством, в случае несовпадения мнений, служит психологическая установка преподавателя на принципиальность, требовательность в сочетании с доброжелательностью и тактичностью. Благодаря этому создается плодотворная дружеская обстановка.

Методическая польза обсуждений тем больше, чем глубже и грамотнее подвергнется анализу игра ученика.

Большую роль в профессиональном росте преподавателей МЭЛ играет такая форма коллективного общения как *открытый урок*. В чем же заключается его особенность и принципиальное отличие от рядового?

Индивидуальный урок – закрытая, малодоступная постороннему взору и слуху область, наиболее трудный предмет педагогических исследований. Привлекательной чертой индивидуального урока, наряду с методической и воспитательной направленностью, является живость, увлекательность, импровизационность.

Планирование индивидуального урока возможно лишь в общих чертах. Более реально создать его эскиз, приблизительную канву.

Открытый урок обладает рядом отличительных особенностей. Даже при большом педагогическом опыте и достаточно серьезной подготовке к уроку, ход его может быть направлен в неожиданную сторону. Многое зависит от того, как ученик воспринял предыдущие замечания, как он подготовился к уроку, наконец, от самочувствия учителя и ученика. Что же говорить о психологическом состоянии того и другого, когда в класс приходит весь отдел, а урок зачастую переносится в другое помещение с «чужим» для ученика инструментом. Наименьшие потери претерпевает урок в присутствии небольшого числа слушателей.

В начале открытого урока ведущий педагог обычно сообщает слушателям следующую информацию:

- причина и мотив выбора данной темы;
- цель и задачи урока;
- творческая характеристика учащегося на данный момент и наличие у него исполнительских проблем;
- данные о том, в какой стадии работы находятся изучаемые на уроке произведения;

Открытый урок в педагогической практике играет большую роль и используется как:

- форма повышения квалификации преподавателя;
- внедрение передовых методик, технологий, инноваций в собственный опыт преподавателя;
- форма контроля со стороны администрации за ростом и совершенствованием педагогического мастерства преподавателя;
- толчок для самосовершенствования, творческих поисков, размышлений, анализа как для преподавателя, дающего открытый урок, так и для слушателей;

- педагогическая мастерская для преподавателей кафедры, лицея, методического объединения:
 - а) распространение профессионального опыта преподавателя;
 - б) возможность оказания методической помощи молодому преподавателю;

В конце урока преподаватель подводит итоги — как и насколько удалось выполнить поставленные задачи, эффективность выполнения заданий учеником, уровень достижения цели урока.

После его завершения особенно полезно «откровенное» обсуждение, которое поможет предотвратить возникновение нежелательных привычек и шаблонных приемов. Хочется предостеречь против распространенной привычки проводить урок в присутствии коллег, «сверхактивно» демонстрируя весь арсенал своих знаний и возможностей. «Тихий», с виду неэффективный урок о многом скажет слушателю. В такой обстановке педагог особенно чутко слушает ученика и заставляет его прислушиваться к своим словам». [3, С.63]

Разновидностью открытого урока является *урок-беседа*, чаще всего это тематический урок.

Форма урока-беседы позволяет ведущему развивать любую проблему, точнее, любую грань большой темы. Особенно важен правильно выбранный тон — это не лекция, а доверительный профессиональный разговор с коллегами. Присутствие ученика не допускает формального чтения заранее написанного текста.

Педагог при этом предельно активен и, самое главное, всемерно вызывает активное участие слушателей. Поэтому, следует проводить уроки-беседы в небольшом помещении с ограниченным числом слушателей.

От открытого урока урок-беседа отличается тем, что ведущий обращается к аудитории чаще, чем к ученику и раскрывает вопрос в динамике его развития. Например, в теме «Раскрытие индивидуальности ученика в процессе работы над художественным произведением» можно ретроспективно показать ход работы над произведением. Возможно, какой-то удачный педагогический прием особенно запомнился ученику, услышать об этом от него было бы интересно. Таким образом, и ученик здесь выступает в роли активного участника, а не пассивного исполнителя, как это порой бывает на открытых уроках.

Форма урока-беседы становится одной из ведущих в методической работе преподавателей лицея.

Главной задачей музыкального образования детей является не столько «создание» музыканта, сколько воспитание слушателя — интеллигентного, образованного любителя музыки, умеющего оценить талантливое исполнение профессионалом, понимать не только музыку, но и любой вид искусства. Поэтому, одним из принципов работы становится интеграция, которая обеспечивает формирование у детей представления о целостной картине мира, объединяя музыкальные и гуманитарные знания, развивая творческий потенциал личности.

Интегрированный урок — это учебное занятие, на котором обозначенная тема рассматривается с различных точек зрения средствами нескольких предметов и является одной из форм реализации межпредметных связей.

Задача таких уроков - показать взаимосвязь теории с практикой. В какой-то мере бинарные и интегрированные уроки как раз способствуют тому, чтобы знания представляли перед школьниками целостными и взаимосвязанными, формируют деятельностный подход в обучении, о котором в настоящее время много говорят в связи с переходом на ФГТ.

Благодаря такой форме работы активнее протекает восприятие учебного материала, острее становится наблюдение, активизируется эмоциональная и логическая память, интенсивнее работает воображение. Интегрированный урок воспитывает умение пользоваться теоретическими знаниями в разнообразных вариантах, в нестандартных ситуациях.

Интегрированные уроки, без сомнения, оживляют образовательный процесс, развивают познавательный интерес школьников, способствуют развитию личности ребенка, дают возможность повысить мотивацию обучения.

В МЭЛ система интегрированных уроков применяется по всем предметам. Преподавателями музыкально-эстетического цикла уроки интегрируются по следующим направлениям: специальность (исполнение на различных музыкальных инструментах, вокальное искусство), сольфеджио, музыкальная литература, живопись, хореография, хор. Набор учебных предметов в каждом конкретном случае произволен и отвечает выбранной теме.

Оригинальным методом обучения и конкретным занятием по совершенствованию практического мастерства преподавателя, специалиста в определённой области творческой деятельности (музыки, изобразительного искусства, литературы и так далее), является *мастер-класс*. Такое занятие возможно для учащихся, достигших достаточного уровня профессионализма в этой сфере деятельности. Профессионал демонстрирует своё мастерство ученикам в присутствии публики, сочетая с детальной проработкой выступлений самих учеников преподавателем.

Эффект от таких мероприятий огромный. Нередко они дают «сиюминутный» результат. Слушатели мастер-классов становились свидетелями «чудесного исцеления» ученика: только что не дававшееся трудное место «вдруг» зазвучало свободнее или, формально исполненный нотный текст ученик заиграл с новым отношением, с пониманием и обдуманно. Секрет не только в мастерстве профессионала, но и в «свежем ухе», неожиданном подходе. Привыкший к определённым монотонно повторяющимся словам своего преподавателя, ученик начинает активно воспринимать новые, интересные сравнения, образный показ за инструментом. Сказанное об одном и том же другим преподавателем, но несколько, иными словами, понимается гораздо легче, быстрее, точнее.

Роль ведущего мастер-класс ответственна и трудна. Ему необходимо в считанные минуты сориентироваться и найти в своей творческой «копилке» оптимальный вариант решения проблемы. Кроме того, за короткий промежуток времени надо расположить к себе незнакомого ученика. Тут потребуются не только профессиональные, педагогические, но и психологические знания. И, безусловно, опыт работы, человеческие качества, постоянное обращение к методической литературе, начитанность, «живое» общение с коллегами, работа за инструментом и собственное владение им.

Популярная и удобная форма коллективного методического общения – *выступление с докладом*. Он заимствован из опыта общеобразовательных школ и применительно к музыкально-эстетическому циклу лица не лишен недостатков. Например, слушатели мало что могут извлечь из такого рода сообщений, проводимых почти без музыки (в лучшем случае наигрываются небольшие отрывки). Часто доклад представляет собой «бледную» копию одной или нескольких работ известных музыкантов-методистов по избранной теме. Иными словами, представляет собой реферат.

Гораздо интереснее лекция (доклад), сопровождаемая наглядным показом на музыкальном инструменте самим докладчиком или игрой одного, или нескольких учеников, с последующим методическим пояснением и обсуждением.

В современном мире на помощь в таком случае приходят компьютерные технологии. Если невозможно «живое» исполнение музыкального произведения, например, учеником, то можно проиллюстрировать его в видеозаписи.

Очень обогащает восприятие доклада презентация. Это современно, доступно, необходимо. Благодаря ей появилась возможность донести как можно больше информации до слушателей, которая легче и надёжнее воспринимается, когда слышишь и видишь одновременно.

После выступления докладчика происходит живой обмен мнениями: слушатели задают вопросы по проблемам, освещённым в докладе, осуществляется обобщение и экспертиза опыта на поднятую тему.

Одной из коллективных форм занятий, синтезирующей в себе элементы доклада, урока-беседы, мастер – класса является *семинар*. Он показал свою эффективность в методической работе МЭЛ.

Вначале ведущий сообщает теоретический аспект разбираемой темы. Затем, он же проводит урок-беседу по той же теме. В заключительной части занятия – консультация (слушатели показывают способы преодоления трудностей сами или на примере своих учеников).

Тема семинара имеет «узкое» направление. К примеру, по разделу «Развитие техники» для одного занятия достаточно было бы рассмотреть варианты технической работы над обязательными этюдами, предлагаемыми, например, на конкурс «Виртуозы». Или выбрать этюды с одним видом техники.

Кропотливое всматривание в детали скорее достигнет цели, чем попытка рассказать «обо всем». Сама собой напрашивается мысль о цикличности семинарских занятий, планируемых на весь учебный год так, чтобы к концу года закончить изучение того или иного раздела.

Важным моментом прогрессивного образования является использование активных форм взаимодействия педагогов-профессионалов с детьми в виде *игровых форм аттестаций*. Например, в лицее – это олимпиады «О серьёзном – с улыбкой» для 3, 5, 7 классов на кафедре специального фортепиано, «Музыкальный турнир» на отделении оркестровых инструментов.

Синтезом перечисленных выше коллективных форм работы преподавателей МЭЛ являются школы – лаборатории, существующие в лицее уже на протяжении длительного времени.

Их экспериментальная деятельность успешно реализуется на всех кафедрах, например: на кафедре специального фортепиано «Мейстерзанг» (от нем. Meistersäng — «искусный певец») или школа – лаборатория, объединяющая преподавателей общеобразовательного и музыкально-эстетического циклов «Роль искусства в развитии личности школьника», школа – лаборатория «Конструирование жизненного мира школьника» реализует инновационный проект лица в статусе федеральной инновационной площадки.

Работа школ – лабораторий даёт возможность погрузить педагогов в инновационную деятельность, проанализировать опыт коллег, наметить план профессионального саморазвития. В ходе работы педагоги принимают участие в семинарах, концертной или лекторской деятельности, выступают с докладами, лекциями и методическими сообщениями, проводят открытые уроки, мастер-классы и консультации с учащимися МЭЛ.

За каждым проводимым мероприятием стоит объёмная подготовительная работа. Например, чтобы раскрыть тему «Принципы редактирования клавирных сочинений И.С. Баха и интертекстуальное пространство эпохи барокко» были поставлены определённые задачи, проведены запланированные встречи:

- методические мероприятия с целью распространения опыта педагогов школы-лаборатории для педагогов кафедры специального фортепиано МЭЛ, в рамках программы КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ», в рамках совместных мероприятий с кафедрой специального фортепиано СГК им. Л.В. Собинова и др.

- изучение пьес из сборника новой редакции «Нотной тетради А.М. Бах» учащимися кафедры в классах по специальности с целью обучения новым современным тенденциям в исполнении произведений И.С. Баха.

- подготовка в учебном году докладов и методических и сообщений участников школы-лаборатории в сборник для ознакомления педагогами и учащимися лица (под общей редакцией Рыкеля А.Е., Николаевой И.В.)

- публикация в 2017 году исполнительской редакции сборника «Нотная тетрадь А.М. Бах» (нотный текст, методические комментарии по редактированию и исполнению этих сочинений И.С. Баха). РИО СГК им. Л.В. Собинова. Тираж 100 экземпляров.

- подготовка переиздания сборника в 2018 г. (корректировка методических комментариев, перевод на английский язык)

- презентации сборника новой редакции «Нотная тетрадь А.М. Бах» на разных уровнях - районном, областном и др.

В рамках работы школы - лаборатории преподавателей общеобразовательного и музыкально-эстетического циклов над темой «Роль искусства в пространстве ноосферного образования» организовано тесное профессиональное взаимодействие. Так состоялся Круглый стол «Актуальные проблемы отечественной педагогики и практическая реализация современной методологической парадигмы единства в многообразии», где были рассмотрены важные стратегические проблемы современного российского образования, его противоречия и перспективы. Структура мероприятия включала 2 части:

Первая часть – знакомство с материалами межрегиональной конференции «Эврика-Авангард 2017» и Международного форума «Город образования» (сентябрь 2017).

Вторая часть – сообщения, связанные с обменом опытом по работе с учащимися над проектами, связанными с музыкой, мифологией, экологией, литературой и исполнительским искусством с ориентацией на духовно - нравственную сущность.

В рамках работы школы-лаборатории были проведены мастер-классы преподавателей – участников школы-лаборатории по теме «Метапредметность как технология развития мыследеятельности учащихся».

Состоялась научно-практическая конференции преподавателей лицея - участников школы-лаборатории, преподавателей и студентов СГК им. Л. В. Собинова и СГУ им. Н. Г. Чернышевского «Духовно-нравственные основы ноосферного образования».

Существование таких школ-лабораторий вышло за пределы традиционных форм и методов работы преподавателей, расширился круг участников: не только сами преподаватели читают друг другу доклады, но и, главное, дети привлечены к реализации заданных «тем года».

Таким образом, целью любого предмета эстетического курса является развитие у всех учащихся понимания искусства, способности быть читателем, зрителем, слушателем; способности и стремления воспринимать художественную культуру в течение всей жизни. Для выполнения этой цели педагог даёт сумму знаний, формирует навыки и умения; развивает творческие способности учащихся, мотивирует их стремление к самообразованию. Профессионализм преподавателей МЭЛ основан на поиске новых форм взаимодействия с детьми, коллегами и ростом творческой активности. Педагоги МЭЛ не останавливаются на достигнутом и всё дальше и дальше совершенствуются в этом вопросе.

Литература

1. Нейгауз Г.Г., Учитель и ученик, в Сб.: Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина, Москва, «Академия», 2002 г. - 272 с.
2. Савшинский С., «Детская фортепианная педагогика». Сборник «Вопросы фортепианной педагогики», вып. 4, Издательство: Москва, «Музыка», 1976 г. - 272 с.
3. Фейгин М., «Индивидуальность ученика и искусство педагога». Издание 2-е, переработанное и дополненное. Москва, «Музыка», 1975г. - 112 с