

Вахонина Наталья Владимировна,
учитель музыки высшей категории
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №19
г. Йошкар-Олы с углублённым
изучением отдельных предметов»

**Интонационный анализ классических музыкальных произведений
малых и крупных форм на уроках музыки
в общеобразовательной школе.**

«Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта,
а прежде всего воспитание человека».

В.А Сухомлинский

Сегодня особо актуальной задачей для школы становится воспитание растущего человека, способного к творческому саморазвитию и самореализации.

Процесс образования в школе направлен на развитие личности, приобретение знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни в обществе.

Какую роль в образовательном процессе призван играть предмет Музыка? Какие задачи решаются на уроках музыки?

Предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство». А любое искусство – это кладёзь человеческого опыта. Переживая чувства и мысли героев произведений, проживая их жизни, ребенок приобретает определённый жизненный опыт. Именно искусство способно научить нас лучше разбираться в жизни, найти и познать самого себя, формировать свою самооценку.

Предметная область «Искусство» на современном этапе реализуется на основе нормативных документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»
 2. Федеральные государственные образовательные стандарты
 3. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в Российской Федерации от 2016 года
- и другие...

В соответствие с требованиями ФГОС и положениями Концепции преподавания предметной области «Искусство» актуально звучит цель, сформулированная ещё Дмитрием Борисовичем Кабалевским: способствовать формированию основ музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры.

Для этого необходимо ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всем богатстве её форм и жанров.

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования реализует системно-деятельностный подход в обучении. Для меня, как учителя-предметника, принцип деятельностного подхода требует понимания того, что обучение - это совместная деятельность учителя и учащихся, основанная на сотрудничестве и взаимопонимании. Именно с таких позиций реализуется содержание предмета Музыка в УМК по музыке авторов Марины Станиславовны Красильниковой, Ольги Николаевны Яшмолкиной, Оксаны Ивановны Нехаевой системы «Гармония». В старших классах работаю по УМК музыка авторов Елены Дмитриевны Критской, Галины Петровны Сергеевой. Учебники обоих УМК входит в федеральный перечень учебников рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях.

Используя два учебно-методических комплекта, я создала свою педагогическую систему.

Какие образовательные проблемы мне удастся решать с помощью данных УМК?

1. Музыкальная среда нашего общества испытывает дефицит звучания классической музыки. А это как раз та музыка, которая вошла в «Золотой фонд», эта та музыка, которая призвана воспитывать человеческое в человеке.
2. Большая доля современной звучащей музыкальной среды - это музыкальная продукция низкого качества, не имеющая высокохудожественного содержания. Она оказывает негативное влияние на развитие подрастающего человека, на развитие их эстетических, нравственных и художественных взглядов и потребностей.
3. Ребята мало слышат классической музыки, не знают и не понимают её. В итоге кладёзь человеческого опыта оказывается для них недоступна. Мы обедняем их наследие.

Спросите: как с этим бороться?

Ситуация сложная. Школа за один учебный час в неделю не может противостоять той музыкальной среде, в которой развивается молодой человек. Но, именно мы – учителя музыки, должны познакомить детей с лучшими образцами классического наследия.

Введение учащихся в мир высокой музыки осуществляется на моих уроках системой методов, направленных на постижение интонационно-образного языка музыкального искусства.

Тема моей методической работы: «Интонационный анализ классических музыкальных произведений малых и крупных форм».

Актуальность темы:

Процесс освоения музыки должен опираться на принципы и методы, адекватные природе искусства. Проникать в искусство надо при помощи языка, на котором говорит само искусство - языка звучащей интонации.

Интонацию в музыке можно сравнить со словом в литературе, которое живет, движет, развивает мысль автора. Важно понять: как научить слухом и чувством распознавать и понимать музыку? В интонации заключено своеобразие каждого сочинения, каждого индивидуального, национального, композиторского стиля.

Как говорил И. С. Бах, «...музыку можно и должно понимать без знания интервалов, стретт, противосложений, гамм. Искусство – это универсальный язык общения понятный каждому».

Моя цель: научить учащихся понимать и постигать музыкальные произведения через интонационный анализ.

Объект исследования: музыкально-педагогический процесс постижения классической музыки учащимися общеобразовательной школы.

Предмет исследования: интонационный анализ музыкальных произведений как инструмент постижения учащимися классических музыкальных произведений.

Музыкально-педагогический процесс должен опираться на интонации как на главное средство выражения содержания композитора, его общение со слушателем. Умение распознать смысл музыкальной интонации является зерном к постижению музыки человеком.

Именно поэтому интонационный анализ является предметом моего исследования.

В Концепции преподавания предметной области «Искусство» акцент делается на такие виды деятельности, которые поддерживают слушательское восприятие. На уроке постоянное происходит взаимодействие различных видов деятельности. Можно выделить на 2 направления:

- ✓ первое направление - это восприятие на основе слушания, интонационного анализа, графического и пластического моделирования и интонационного обобщения.
- ✓ второе направление – это музыкально-исполнительская деятельности детей, включая индивидуальное, вокально-хоровое пение,

инструментальное музицирование, музыкально-драматическое действие.

Таким образом, интонационный анализ музыки позволяет ребенку не только охватить произведение целиком, но проживать его ежесекундно.

Пример интонационной работы на уроке музыки в 3 классе

На уроках в 3 классе мы говорим о характере героев из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Работа на уроке опирается не столько на слово о музыке, сколько на её интонационный смысл. Этот подход помогает детям услышать «интонацию персонажа», которая даёт представление о его возрасте, темпераменте, характере, манере двигаться и говорить.

Вспомните музыкальную тему князя Игоря – главного героя произведения: «Идем на брань с врагом Руси». Его музыкальная речь построена на повторяющихся нотах, что говорит об устойчивости и уверенности героя. Как развивается его тема дальше? «Нам божье знаменье от бога. К добру, иль нет, узнаем мы». Вновь слышны повторяющиеся ноты, маршевая поступь – всё это говорит о непоколебимости решения князя Игоря идти в поход. И даже, когда он находится в плену, решительные и устойчивые интонации характерные для его речи вновь звучат: «Спасу я честь свою и славу. Я Русь от недруга спасу».

В музыкальной теме князя Галицкого соединилось, казалось бы, несоединимое: с одной стороны интонации семьи, а с другой стороны, прорастают интонации, которые не могут принадлежать благородному человеку с высокими помыслами. Возникает вопрос: какие интонации показывают настоящее лицо героя князя Галицкого – семейные «...ты во мне участие принял, дал как брату мне приют» или разухабистые, разгульные «Когда отец меня изгнал...»? Вместе с детьми следим за тем, какие из двух его интонаций победят. Ответ мы находим в 1 действии 1 картины Песня Галицкого:

«Только б мне дожидаться чести
На Путивле князем сести,
Я б не стал тужить,
Я бы знал, как жить!»

Ребята безошибочно определяют, что в основе его песни лежат раскачивающиеся, разухабистые интонации. Эти интонации говорят о человеке с изменчивой жизненной позиции, о человеке, который может предать в любой момент.

Вывод: музыкально-интонационный язык помогает детям глубже понять образ героя, проследить за его изменениями в каждой конкретной ситуации.

Интонационный анализ первого марийского балета

«Лесная легенда» А.Б. Луппова (вступление)

Перед началом работы с новым произведением учитель задаёт детям наводящие вопросы:

1. Прослушайте музыкальный номер и постарайтесь определить, где будут происходить события?
2. Кто является автором произведения: русский композитор, зарубежный или марийский?
3. О чем будет рассказывать музыкальное произведение?

Учащиеся слушают вступление балета «Лесная легенда» и совместно с учителем анализируют первый номер балета. Ребята пытаются ответить на вопросы:

- Сколько музыкальных тем прозвучало?
- Какой характер они носят?

(Первая тема – тема леса. Чувствуется спокойное колыхание листвы, слышны звуки птиц. Следовательно, музыка переносит нас на природу – в лес.

Вторая тема – тема охотников. Отчетливо звучат позывные охотничьего рога.

Третья тема – тема заколдованного леса.)

Обращаемся к теме заколдованных деревьев.

- Какой образ возникает? *Спокойный, степенный, мощный, величественный.*
- Как двигается он? *Неуклюже, вперевалячку.*
- Кто это мог быть в лесу? *Деревья двигаются, так как лес волшебный, заколдованный.*
- А может это люди заколдованные в деревья?..
- Если лес заколдованный, то какая музыкальная история у нас будет: сказочная или реальная? *(Сказочная история, так как присутствует волшебство.)*
- Судя по музыкальному вступлению, это будет маленькое или крупное произведение? *(Музыкальная история, которую мы слушали, была развернутая, большая. Следовательно, музыкальное произведение будет крупным.)*
- Мы с вами приступаем к изучению балета «Лесная легенда». А легенда какого народа будет? По музыке мы можем определить национальную принадлежность композитора? *(Чувствуется марийский колорит.)*

«Лесная легенда» («Чодыра сем») - это первый марийский балет, автором которого является Анатолий Борисович Луппов. Композитор сочинил это произведение, опираясь на народные марийские песенные и танцевальные мелодии. В основе произведения лежит марийская легенда. Премьера спектакля состоялась 17 февраля 1973 года на сцене государственного музыкального театра города Йошкар-Олы. Балет «Лесная легенда» имел огромный успех. Его постановка стала значимым событием в истории профессионального хореографического искусства.

Заканчивается урок практической работой. Учитель предлагает учащимся в пластической импровизации передать события, происходящие на сцене. Учащиеся класса делятся на две группы: девочки изображают деревья берёзки (поднимают руки и спокойно ими покачивают из стороны в сторону),

а мальчики исполняют роль охотников (подносят руки к голове, складывая их трубочкой. Изображают звучание охотничьего рога).

Тема леса и тема охотников звучат одновременно. Следовательно, мальчики и девочки тоже одновременно исполняют свои роли. В средней части вступления, звучит тема заколдованного леса. Все учащиеся перевоплощаются в заколдованных людей – коряги. Учащиеся медленно переваливаются с боку на бок, их руки становятся угловатыми, кривыми, подобно обезображенным ветвям заколдованных деревьев.

Опираясь на творческую фантазию ребёнка и его стремление к сопереживанию сценическим персонажам, так на уроке рождается детский театр оперы и балета. А музыкальные темы на основе слушания, интонационного анализа, графического и пластического моделирования, проникают в души маленьких слушателей, «готовит почву» для дальнейшего усвоения музыкального произведения.

Диагностика эффективности формирования эмоционально-ценностных отношений учащихся к классическому музыкальному искусству.

В опросе приняли участие учащиеся 5 классов.

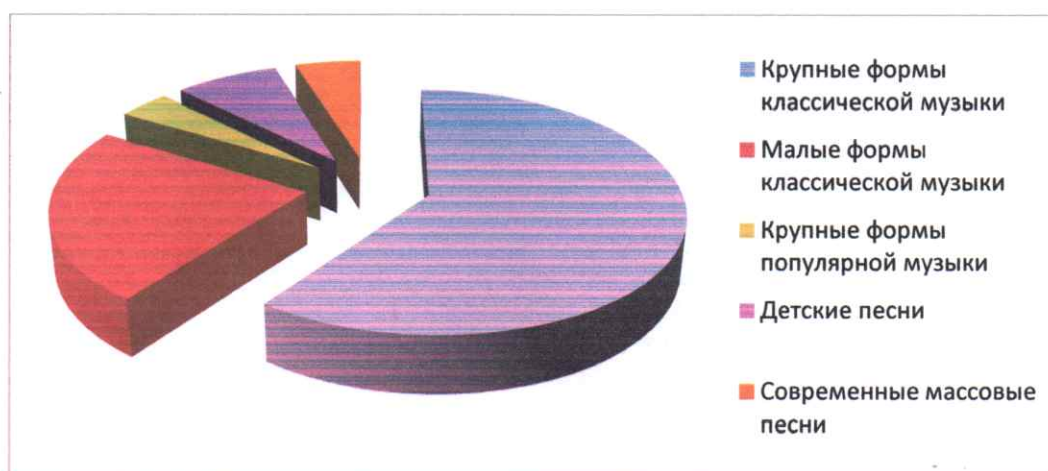
Диагностика «Пять любимых музыкальных произведений» позволяет выявить музыкальные предпочтения учащихся. Учащиеся должны были назвать пять своих любимых музыкальных произведений. Причем в задании не уточнялись ни стилевая, ни жанровая, ни какая-либо другая характеристики этих произведений. Также в задании не оговаривалось условие распределения музыкальных произведений по их значимости. Учащимся была предоставлена полная свобода выбора, что важно для выявления истинных внутренних предпочтений.

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы:

1. В классах в числе любимых произведений были названы примерно одни и те же произведения. Все они принадлежат к классическому музыкальному искусству – это произведения, которые учащиеся изучали на

уроках музыки по программе «Музыка». Среди любимых низкий процент занимает современная песня, музыка из мультфильмов.

Данный результат дает основание предполагать, что изученные на уроках в школе классические музыкальные произведения, становятся эталонной частью их музыкальной культуры и оказывают глубокое художественное воздействие на ребят.

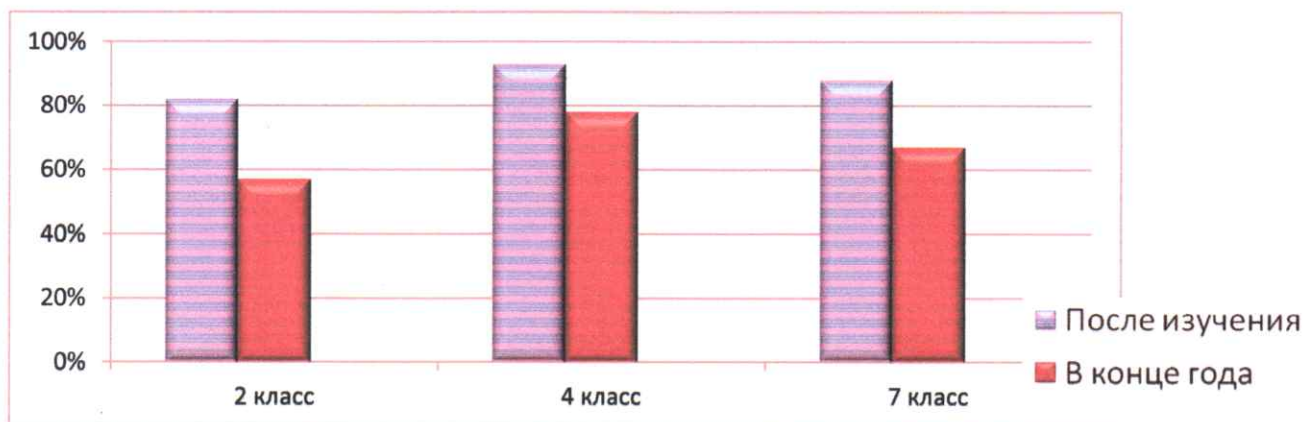
2. Среди любимых произведений учащихся оказались: опера «Князь Игорь» А.П. Бородина, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, балет «Золушка» С.С. Прокофьева, балет «Лесная легенда» А.Б. Луппова, кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева, Симфония №40 В.А. Моцарта, цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского.

Интересно, что из всех названных произведений наибольшей популярностью пользуются музыкально-сценические – опера и балет.

Диагностика «Угадай мелодию». В этом задании звучало 7 музыкальных фрагментов из пройденных на уроках музыкальных произведений. При этом, с одной стороны, подбиралась музыка из произведений композиторов-классиков, а с другой - учитывались те фрагменты, которые во время изучения вызвали у школьников наибольший отклик.

Каждый верно угаданный фрагмент оценивался в один балл. Данное тестирование проходило во 2, 4, 7 классах непосредственно после

прохождения музыкального произведения, и в конце каждого учебного года.

Как видно из таблицы, учащиеся классов усваивают классическую музыку.

Таким образом, освоение музыкальных произведений учащимися на основе интонационного анализа создает благоприятные предпосылки для эффективного формирования у школьников позитивного отношения к классической музыке; глубины, широты и прочности полученных знаний как о музыке, так и самой музыки.