Лекция 3. Слушание музыки как вид учебной музыкальной деятельности

План

1. **Восприятие музыки**
2. **Типы слушательской реакции**
3. **Этапы организации процесса слушания музыки**
4. **Методические приемы способствующие активизации процесса музыкального восприятия**
5. **Формы слушания музыки**
6. **Приемы работы по слушанию музыки.**

Вопросы и задания

1. Задачи музыкального восприятия
2. Формы организации музыкального восприятия
3. Этапы организации музыкального восприятия, методы и приемы
4. Требования к репертуару по слушанию музыки

Литература

1. Нежинская, Т. А. Методика музыкального образования : учебное пособие / Т. А. Нежинская, Е. Ю. Коробейникова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 77 с. — ISBN 978-5-4497-4161-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/148559.html
2. Радынова, О. П. Теория и методика музыкального воспитания : учебник для среднего профессионального образования / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общей редакцией О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09284-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455923

1. Восприятие музыки

Музыкальный вид деятельности – слушание музыки дает возможность познакомить детей с доступной им музыкой известных композиторов, получить необходимые знания о музыке и музыкантах, о выразительных средствах музыки. В процессе восприятия музыки детям прививается любовь к высокохудожественной музыке, формируется потребность в общении с ней, воспитываются их музыкальные интересы и вкусы, формируется представление о том, что музыка рассказывает об окружающей жизни, выражает чувства и мысли, настроения человека.

В начальной школе учитель учит детей:

– внимательно слушать музыкальные произведения от начала до конца, воспринимать музыку;

– проникаться их эмоциональным содержанием;

– делать посильный разбор произведения (эмоционально-образное содержание, средства музыкальной выразительности, структура, исполнение);

– узнавать по звучанию пройденные музыкальные произведения, помнить их названия и имена композиторов.

Термин «музыкальное восприятие» в музыкальной педагогике имеет два значения. Одно, более емкое, понимается как естественное условие различных видов музыкальной деятельности детей на уроке – хорового пения, игры на музыкальном инструменте, музыкально-ритмического движения. Другое значение термина, более узкое, подразумевает слушание музыки: знакомство с музыкальными произведениями различных жанров и стилей, композиторами, исполнителями. При этом две стороны музыкального развития младших школьников – восприятие и собственное творчество – неразрывно связаны и взаимно дополняют друг друга. В основе музыкального восприятия лежит сложный психический процесс вычленения в произведениях музыкального искусства свойств и качеств, пробуждающих эстетические чувства.

Слышать музыку – значит не только эмоционально откликаться на нее, но и понимать и переживать музыку, ее содержание, хранить ее образы в своей памяти, внутренне представлять ее звучание. Поэтому восприятие музыки – это способность слышать и эмоционально переживать содержание музыкальных образов как художественное единство, художественно-образное отражение действительности, а не механическую сумму разных звуков.

2.Типы слушательской реакции.

Педагогической науке известны три основных типа слушательской реакции:

а) полное непонимание, когда восприятие музыки ощущается как звуковой хаос, лишенный организующего начала;

б) обобщенное, малодифференцированное восприятие музыки без глубокого проникновения во внутреннюю структуру произведения с непосредственной эмоциональной реакцией;

в) истинное понимание музыки с осознанием связей, составляющих ее элементов, ее внутренней структуры.

Конечный результат – восприятие музыкального образа как явления осмысленного. Поэтому просто слушание музыки мало что дает, нужно этому учить. Начинать становление процесса музыкального восприятия у младших школьников следует с чувственного аспекта, с пробуждения эмоций, формирования эмоциональной отзывчивости

как части музыкально-эстетической культуры, что предполагает смещение акцента с технической стороны музыкального искусства на духовную – суггестивно-эмоциональную. Для того чтобы слушание становилось слышанием, нужен музыкальный анализ, разбор прослушанного, беседа с учащимися по поводу услышанного, т. е. художественно-педагогический анализ. Дети должны получить верные сведения о музыкальном жанре, структуре произведения, об элементах музыкальной речи, жизни и творчестве композитора. Уже в младших классах обращается внимание на то, что колыбельная песня будет спокойной, ласковой, мелодия ее негромкая и плавная, а пляска будет веселой, мелодия быстрая и громкая. В начальной школе дети узнают доступные 2– и 3-частные формы, о приемах развития музыки: повторность, контраст, вариационность.

Слушание музыки в начальной школе дается в живом исполнении педагога или в грамзаписи. При этом исполнение учителя на пределе его технических возможностей вредно, также как и плохая аппаратура (ТСО) с шипением и хрипением. Особенно эффективно сочетание грамзаписи с живым исполнением учителя. Так, например, музыкальную интерпретацию учителя на фортепиано можно сравнить с оркестровой или хоровой аудиозаписью.

Необходимыми условиями полноценного музыкального восприятия являются: систематическое педагогическое руководство, эмоциональная открытость педагога и детей, ценностны радость, удивление, восхищение музыкой; интересная форма подачи детям музыкальных знаний; небольшие объемы музыкальных произведений.

Пробуждая в детях внутреннее сопереживание, методика организации слушания музыки должна быть направлена на тактичную поддержку эстетических впечатлений ребенка.

3.Условно выделяют следующие этапы в организации процесса слушания музыки.

1. Знакомство с музыкальным произведением в форме вступительного слова учителя (направить внимание учащихся, заинтересовать их, рассказать о композиторе).
2. Живое исполнение учителем или слушание музыки в грамзаписи (первоначальное прослушивание музыки в полной тишине).
3. Анализ-разбор произведения (восприятие отдельных эпизодов, концентрация внимания учащихся на выразительных средствах, сравнение произведения с другими уже известными). Трудность этого этапа в том, чтобы сохранить эмоциональное отношение при возрастающей сознательности слушателя.
4. Повторное прослушивание произведения, чтобы его запомнить, обогатить новыми наблюдениями. Восприятие произведения повторно осуществляется на более высоком уровне, на основе полученного музыкального опыта.

5. Восприятие музыкального произведения на последующих уроках с целью повторения, закрепления, сравнения его с новыми пьесами (сравнение музыкальных образов).

Вступительное слово учителя:

- его задача: заинтересовать учащихся тем, что предстоит услышать, создать установку на восприятие;

- может быть совсем коротким или достаточно развернутым, в редких случаях может даже отсутствовать;

- во вступительном слове начинается формирование центрального понятия урока, поэтому оно должно быть связано с темой и целью урока;

- вступление может быть построено при помощи сочетания самых различных методов, однако всегда должно быть ярким, образным, точным по смыслу;

- содержание вступления должно ориентировать детей на понимание выразительной стороны произведения;

- обязательным завершающим компонентом вступительного слова является постановка перед слушателями задачи, выражающейся в конкретном вопросе-задании, которое надо выполнить в процессе восприятия; суть задачи имеет непосредственную связь с темой и целью урока;

- вступительное слово в целом и задача должны носить проблемно-поисковый характер, не давать готовых понятий, а создавать условия для того, чтобы дети сами смогли в процессе творческого поиска прийти к ответу самостоятельно.

Слушание произведения:

- музыка может звучать как в «живом» исполнении, так и в записи;

- в любом варианте исполнения музыки она должна звучать качественно;

- необходимо, чтобы во время восприятия в классе была полная тишина, и учащиеся, готовые к ответу, не поднимали бы рук, пока музыка не закончится;

- учитель должен внимательно слушать музыку вместе с детьми, недопустимо заниматься посторонними делами и демонстрировать свое равнодушие к звучащей музыке.

^ Анализ-разбор прослушанного:

- сначала должна быть решена в процессе беседы с детьми задача, поставленная перед слушанием;

- в ходе анализа-разбора педагог вводит новую информацию, задает дополнительные вопросы, углубляющие понимание детьми содержания произведения и центральное понятие урока;

- педагог должен руководить анализом-разбором, не давая готовых ответов, стимулируя творческую инициативу учащихся, самостоятельность их мышления;

- если в процессе беседы возникает такая необходимость, то можно дополнительно прослушать соответствующие фрагменты произведения;

- следует помнить, что в процессе разбора основное внимание должно уделяться содержательной, выразительной стороне музыки;

- данный этап слушания не должен быть излишне затянут, не должен превращаться в «околомузыкальные» разговоры;

- по завершению разбора педагог подводит ему итог при помощи постановки перед учениками 2-3 вопросов;

- далее перед школьниками ставится новая задача к повторному слушанию, которая выступает как задание, которое необходимо выполнить в процессе музыкального восприятия.

Повторное слушание:

- проводится с дополнительным видом музыкальной деятельности (игра на элементарных музыкальных инструментах, вокализация мелодии, пластическое интонирование, музыкально-ритмические движения) или с творческим заданиям (рисование музыки, ее цветовое моделирование, создание сочинения и т.п.), с музыкально-дидактическими играми, могут быть использованы также музыкально-исследовательские задания;

- произведение может быть прослушано несколько раз, пока дети не выполнят свое творческое задание или не поучаствуют в достаточной степени в игре, вместе с тем следует придерживаться запланированного на данную часть урока времени;

- при необходимости повторное слушание может быть перенесено в одну из следующих частей урока или даже на другой урок (если произведение крупное).

^ Подведение итога слушания: представляет собой ряд вопросов педагога к школьникам, которые позволяют акцентировать основные понятия, введенные в процессе слушания, закрепить и уточнить их, проверить, насколько дети усвоили содержание слушания.

По времени слушание музыки не должно занимать более половины урока, хотя могут быть и педагогически обоснованные исключения.

4. Методические приемы, способствующие активизации процесса музыкального восприятия:

В организации слушания музыки детьми исследователи музыкальной педагогики выделяют ряд методических приемов, способствующих активизации процесса музыкального восприятия:

– вокализация доступных мелодий инструментальных произведений;

– ритмопластика (промаршировать, пластически выразить музыку движением кистей или корпуса);

– сравнение или контрастное сопоставление музыки;

– графическое изображение мелодии;

– составление музыкальной коллекции;

– использование содружества различных видов искусства;

– музыкально-познавательные задания;

– оркестровка слушаемой музыки игрой на детских инструментах;

– использование определенного цвета для передачи настроения музыки.

Также следует выделить приемы активизации внимания учащихся для музыкального восприятия, аналогичные ряду общепедагогических приемов:

– прием новизны (учитель заинтриговывает учеников сообщением новой информации);

– прием персонификации (учитель использует предрасположенность детей к сопереживанию);

– прием соучастия (учитель моделирует определенную ситуацию «Представьте, что вы находитесь в концертном зале…»);

– прием игры голосом (выразительная речь учителя).

По проблеме истолкования музыки существуют различные точки зрения. В основе их действуют две крайности: академическая (в музыкальных кругах считается, что музыка должна быть «чисто музыкой» и, что никаких, программных трактовок, внемузыкальных ассоциаций не должно быть) и истолкований ву льгарная (чаще в общеобразовательных учреждениях считается, что вся музыка программна, некоторые учителя не могут «преподносить музыку без этикеток», как говорил Б. Асафьев, – придумывают листики, журчание ручейка и т. д.). Д. Кабалевский не возражал против разумного окружения музыкальных произведений общехудожественными, историко-социальными и бытовыми темами для бесед: «Истолкования представляют собой не что иное, как глубокое и точное вникание в жизненное содержание музыки», – говорил он (Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? – М., 1989). И это, на наш взгляд, наиболее правильная точка зрения рассматриваемой проблемы истолкования музыки.

5.Формы слушания музыки.

Слушание музыки в детском саду проводится в различных формах.

1. Дети встречаются со слушанием музыки в процессе всей музыкальной работы с ними - в пении, музыкально-ритмических движениях, музыкально-дидактических играх, игре на инструментах. Слушание музыки является методическим приемом работы по обучению всем видам музыкально-эстетической деятельности.

2. Часть музыкального занятия посвящается специальному слушанию музыки, не связанному с пением и движением. Дети слушают музыкальные произведения, анализируют их, знакомятся с музыкальной терминологией, жанрами и их разновидностями.

3. С детьми старшего возраста можно проводить слушание музыки как самостоятельное занятие. В занятие обычно включается 4-5 произведений, из которых 1-2 инструментальные, а остальные вокальные. С детьми проводится беседа об услышанном, простейший анализ музыкального произведения. Кроме музыки в такое занятие хорошо включить небольшой рассказ, сказку, стихотворение, отвечающее музыкальным образам.

Положительным моментом является объединение занятия одной темой. В каждое занятие по слушанию музыки входит новый (не более 1-2 произведений) и уже знакомый детям материал.

Дети встречаются со слушанием музыки на вечерах досуга, праздниках. Устраиваются концерты, целиком посвященные слушанию музыки. Положительным моментом на концертах является знакомство детей с различными музыкальными инструментами, выступление учащихся музыкальных школ, педагогического коллектива детского сада.

Не стоит утомлять детей длительным слушанием музыки, так как у них пропадает интерес к музыкальным произведениям, они невнимательно слушают, а, следовательно, плохо усваивают музыкальный материал.

6.Приемы работы по слушанию музыки.

Слушание музыки в младших и средней группах является как самостоятельным видом деятельности, так и моментом, предваряющим детское пение и музыкально-ритмическое движения, ибо прежде чем дети сами начнут петь и исполнять игры и пляски, они должны получить некоторый запас музыкальных впечатлений.

В младших группах в процессе слушания музыки педагог стремится:

- накапливать у детей музыкальные впечатления, вызывать у них радостное настроение;
- развивать умение различать звуки по высоте, динамике, тембру; не отвлекаясь, дослушивать до конца произведение, запоминать его;
- развивать умение чувствовать характер музыки, различать простейшие формы, рассказывать, о чем поется в песне, узнавать знакомые музыкальные произведения.

В процессе слушания музыки в средней группе педагог должен:

- формировать умение слушать музыку заинтересованно, внимательно до конца, откликаясь на ее характер и настроение;

развивать память путем узнавания песни инструментальной пьесы по сыгранной мелодии или пропетой без слов;

- воспитывать интерес и любовь к музыке, желание слушать ее, накапливать музыкальные впечатления;
- средствами музыки содействовать возникновению чувства любви 1 окружающему.

В старших группах в процессе слушания музыки педагог стремиться:

- приучать детей со вниманием слушать музыку;
- воспитывать интерес к слушанию вокальной и инструментальной музыки;

прививать интерес к слушанию народной музыки, классической и современной в исполнении солистов, хора, инструменталь¬ных ансамблей разных составов, оркестра;

- приучать запоминать произведения по вступлению и заключению, по мелодии, отдельным фразам, частям;

- развивать умение различать характер музыки, средства музыкальной выразительности; различать двух и трехчастную форму, песенный, танцевальный, маршевый жанры;

- развивать умение сравнивать произведения по сходству и контрасту;

- вызывать желание неоднократно слушать любимые произведения;

Слушание музыки проходит по трем этапам:

1. Первоначальное знакомство детей с музыкальным произведением.

2. Повторное слушание, разбор произведения, привлечения внимания детей к основным средствам музыкальной выразительности.

3. Узнавание произведения, уточнение отдельных средств выразительности.

На каждом из этих этапов применяются определенные методические приемы обучения.

На первом этапе педагог должен возбудить интерес к произведению, выразительно исполнив его. Слово педагога, посвященное музыке, должно быть кратким, образным, направленным на ее основное содержание.

На втором 'этапе — повторное слушание. Перед педагогом стоит задача активизации процесса восприятия музыки. Педагог поясняет композицию музыкального произведения, обращает внимание на наличие вступления, заключения, а также на основные средства музыкальной выразительности. Можно использовать игрушки, игровые приемы обучения, показать картинку, тематически связанную с содержанием произведения.

На третьем этапе - ребенок начинает узнавать музыкальные произведения, что свидетельствует о сформировавшихся представлениях о музыке.