Развитие образного мышления обучающихся средствами музыки

статья в методический журнал

Для развития ребенка решающим является

не формирование продукта
в виде понятий и представлений,

а сам пройденный к нему путь

А. Лобок.

Музыка уникальна лишь только потому, что ни один из нас не сможет себе представить жизнь без музыки. В отличие от других видов искусства (например, изобразительного и словесного), музыка не воспроизводит то, что можно увидеть и лишена смысловой конкретности, именно поэтому - это общечеловеческий, универсальный "язык", не требующий перевода.

Многие выдающиеся деятели культуры - и не только композиторы - из всех видов искусства отдавали предпочтение именно музыке. Вот как писал о ней великий немецкий писатель и мыслитель Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832): "Величие искусства, пожалуй, ярче всего проявляется в музыке, ибо она не имеет содержания, с которым нужно считаться. Она - все формы и наполнения. Она делает возвышенным и благородным все, что берется выразить".

Будучи искусством социальным, специфичным, неповторимым в других видах человеческого творчества, музыка уникальна с точки зрения развития образного мышления. Проблемы образного мышления в последние десятилетия стали предметом разнообразных исследований. Их авторы – психологи, философы, эстетики, музыковеды рассматривают художественные процессы как особый вид интеллектуальной деятельности, близкий мышлению.

Основная функция образного мышления – создание образов и оперирование ими в процессе решения задач. Такая опосредованная связь музыки с наукой позволяет ей являться интересным чувственным средством, формирующим, создающим основы логического мышления, на котором базируются познания сложных абстрактных наук: математика, физика, химия и т.д. Реализация этой функции обеспечивается через механизм представления музыкальных образцов и специально спланированную деятельность учителя, направленную на их преобразование, а также создание новых образов, отличных от исходных. В педагогической практике эффективно применять систему образов, основанных на взаимопроникновении видов искусств. Это позволяет учителю использовать аудиовизуальный материал на уроках, стимулирующий воображение детей. Работа над созданием такой дидактической копилки требует времени, интереса самого учителя к тому, чтобы сделать уроки доступными, помочь учащимся воспринимать и понимать классическую музыку, опираясь на образность произведений:

аудиовизуальный музыкальный материал (программа Критская Е.Д. Музыка. 5-7 , 8-9 классы.)

класс	**тема**	**Музыкальное произведение**	**Аудиовизуальный материал**
4 класс	тема «Театр музыкальной комедии».	Иоганн Штраус. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь».	Художественный фильм о жизни и творчестве Иоганна Штрауса «Большой вальс».
5 класс	тема «Из чего состоит опера».	Н. А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».	Мультипликационный фильм Ю. Норштейна «Сеча при Керженце».
5 класс	тема «Музыка в театре, кино, на телевидении».	Отрывки из опер: «Кармен» Ж. Бизе, «Майская ночь» Н. А. Римского-Корсакова, «Пиковая дама», «Евгений Онегин» П. И. Чайковского.	Художественный фильм режиссёра А. В. Раппорта «Музыкальная история».
6 класс	тема «Красочность музыкальной гармонии».	Н. А. Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. Из оперы «Садко».	Художественный фильм режиссёр А. Птушко «Садко».
6 класс	тема «Мелодией одной звучат печаль и радость».	В. А. Моцарт. Реквием. «Лакримоза».	Художественный фильм режиссёр Михаил Швейцер «Маленькие трагедии».
7 класс	тема «Образ ВОВ в «Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича».	Д. Шостакович. Симфония №7 I ч. «Эпизод нашествия».	Художественный фильм по роману Этель Лилиан Войнич «Овод».
7 класс	тема «Что такое музыкальное содержание».	М. Таривердиев. «Маленький принц».	Мультипликационный фильм «Маленький принц». Режиссер и сценарист: Арунас Жебрюнас.
8 класс	тема «Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».	Н. Римский-Корсаков «Сцена Весны с птицами» вступление к опере «Снегурочка».	Мультипликационный фильм И. Иванова-Вано «Снегурочка».
8 класс	тема «Рождественская звезда. От Рождества до Крещения».	Н. Римский-Корсаков. «Колядные песни» из оперы «Ночь перед Рождеством».	Художественный фильм «Ночь перед Рождеством». Режиссер: Александр Роу.
9 класс	тема «Виды музыки в современном мире».	Музыкальные фрагменты различных стилевых направлений: джаз - Луи Армстронг «What a Wonderful world»; рок – The Beatles «Yesterday».	Документальный фильм режиссёра Кена Бёрнса (телекомпания Би-би-си) «Джаз».
9 класс	тема « Авторская песня и её герой».	«Песня о друге» В. Высоцкого, «Ваше благородие» Б. Окуджава.	Художественный фильм «Вертикаль»: Станислав Говорухин, Борис Дуров. Художественный фильм «Белое солнце пустыни». Режиссер: Владимир Мотыль.

 Обращение к внутреннему миру учеников требует внедрения эффективных образно-эмоциональных методов и приемов обучения, создания условий для развития образного мышления средствами музыки.

В педагогике, методике преподавания музыки разработан богатый материал, помогающий учителю работать над формированием образного мышления. Назову те методы и приемы, которые апробированы мной на уроках.

Метод «Сочиняю музыку» помогает развивать образные представления, важнейшие элементы образного мышления, фантазию, воображение. На основе восприятия отрывка из литературного произведения предлагается создать музыку «воображаемую», совпадающую по характеру, образу, а далее, переложить полученный творческий продукт на словесную опору, т.е. описать «свою музыку». После идет сопоставление с образцом классической музыки. Например, в 8 классе при изучении темы «Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». Зачитываю отрывок из произведения А. Н. Островского «Весенняя сказка». «Начало весны. Красная горка, покрытая снегом. Направо кусты и редкий безлистный березник, налево сплошной частый лес больших сосен и елей с сучьями, провисшими от тяжести снега. В глубине, под горой, река, полыньи и проруби обсажены ельником. За рекой Берендеев посад, столица царя Берендея: дворцы, дома, избы, все деревянные с причудливой резьбой; в окнах - огни. Полная луна серебрит всю открытую поверхность. Вдали кричат петухи. Леший сидит на сухом пне». Дети должны представить, что по данному литературному отрывку будет сниматься фильм. Учащимся необходимо сочинить к нему музыку в своем воображении (выразить собственное сочинение необходимо вербально, в устной или письменной речи). В сочинении также предлагается ответить на вопрос: Какой Вы себе представляете музыку, её характер, эмоциональный образ? Прослушивают вступление к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». Совпадают ли ваши музыкальные представления с музыкой Римского-Корсакова? (в чём сходство и различия вашего варианта и композиторского?). Смотрят фрагмент мультфильма «Снегурочка» (постановка И. Иванова-Вано на музыку Н. А. Римского-Корсакова). Находят сходства и различия.

Метод “Цепочка” поможет логично выстроить собственные мысли. В 7 классе при изучении темы «Драматические образы в музыке» на основе вокальной баллады Ф.Шуберта «Лесной царь», для правильного восприятия произведения, особенностей построения жанра баллада, сюжетности произведения предлагаю ответить на вопросы “Где? Когда? Куда? Откуда? Почему? Зачем? и Как?”, хотя иногда достаточно еще более короткой цепочки: “Что? Где? Когда?”, которые представляют собой логическую цепочку.

Знакомство с новым эмоциональным состоянием всегда сопровождается затруднением в определении и названии эмоциональных состояний, с которыми нас знакомит музыка. ***Метод “Словарь”*** способствует расширению активного словарного запаса школьников. Вспомогательный материал для учащихся представляет собой список слов-настроений, к которому ребенок может обратиться при затруднении (по книге П.Г. Ражникова “Диалоги о музыкальной педагогике”, Приложение 1). При изучении произведения А.П.Бородина «Богатырская симфония» данный метод способствует расширению активного словарного запаса школьников.

Для того чтобы учащиеся наиболее тонко смогли прочувствовать образы балета «Петрушка» И. Стравинского (4 класс, тема «Балет «Петрушка»), я использую ***метод пластического интонирования или "Экспрессивного выражения внутреннего эмоционального состояния".*** Это познание музыки через жест, движение, превращение процесса восприятия музыки из пассивной формы работы (слушание) в активную. Реализация метода позволит детям не только описать музыкальные образы, но увидеть и почувствовать, как в процессе развития музыки меняется характер пластического жеста.

Достаточно многообразны ***методические приемы***, направленные на развитие образного мышления. Методическая трудность заключается в сопоставлении конкретного приема с содержанием музыкального материала, требованиями программ, готовностью учащихся к работе по предложенным заданиям. Назову наиболее востребованные, удобные с точки зрения специфики моего предмета – музыки.

Прием визуализации. Визуализировать – значит вывести наружу, сделать видимым. Действие осуществляется как перенос внутреннего ощущения в зрительный образ, совпадающий в настроении, характере с музыкальным материалом.

Учащиеся начинают искать ответы, через что можно выразить характер и настроение музыки. В итоге приходят к выводу: в движении, линиях, цвете и т.д. Предлагаю отразить внутреннее ощущение различными зрительными моделями:

• спонтанное рисование;

• цветовое и графическое изображение;

• пластическое движение (руки, тело).

Данный прием позволяет визуализировать, перевести в зрительную модальность не только средства музыкальной выразительности, которые имеют графические обозначения, но и эмоциональное состояние, впечатления. (Например, в 4 классе при изучении темы «Музыкальный сказочник» (оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада» Н.Римского-Корсакова).

Прием "Снежный ком" позволяет учащимся в условиях коллективной работы найти наиболее адекватные смысловые характеристики музыкальным средствам. Слова подбираются на основе какого-либо одного признака.

В 4 классе (2полугодие, тема «Царит гармония оркестра») при знакомстве с инструментами симфонического оркестра, предлагаю ученикам охарактеризовать тембр музыкальных инструментов оркестра. Через ряд проблемных вопросов: Возможно ли пересказать литературное произведение без слов? Писатель сочинил рассказ, а пересказать его нужно музыкой. Каким образом это можно осуществить? – привожу учащихся к ситуации выбора музыкального инструмента. Затем выясняю, что характер звучания инструмента должен соответствовать характеру героя, значит, нужен подходящий тембр инструмента. После звучания определенного инструмента предлагаю охарактеризовать его окрас звучания (труба - тембр яркий, звонкий, призывный, сильный, мощный и т.д.).

Данный прием позволяет, выделив одно из музыкальных средств, искать ему адекватные вербальные истолкования. Таким образом, музыкальное средство обрастает смысловыми характеристиками, что и позволяет понять его предназначение в музыкальном тексте. Постепенно накапливается и обогащается музыкальная терминология, которая позволит ему в дальнейшем легко и полно раскрывать свои музыкальные представления словами.

Прием "Литературно-музыкальная палитра" развивает способность быстро и легко переходить от одного явления к другому, далекому по содержанию. Данный прием я реализую в три этапа (например, в 4 классе 1 полугодие, тема «День, полный событий.» - "Весна, Осень" из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина "Метель" Г.Свиридова):

1. Детям предлагаю прослушать музыкальное произведение, где обязательным условием должно быть присутствие двух контрастных по характеру частей (например, "Весна, Осень" из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина "Метель" Г.Свиридова).

2. После анализа характера и содержания произведения, предлагаю учащимся перечислить слова - "оттенки" к понятию радость - "Весна" (веселье, праздник, счастье и т.д.) и к понятию грусть - "Осень" (печаль, обида, переживание и т.д.).

3. Напротив каждого слова - "оттенка" предлагаю нарисовать кружок определенного цвета, который, по мнению учащегося, соответствовал бы его литературному образному значению.

Составив такую палитру на наиболее часто встречающихся в музыке образных понятиях, я не только решаю задачу развития гибкости мышления, но готовлю учащихся к абстрактному образному мышлению в процессе передачи музыкального произведения средствами изобразительного искусства.

Используя систему методов и приемов развивающих образное мышление средствами музыки, получаю результат своей деятельности: приобщение учащихся к мировой музыкальной культуре.

Любой урок – выстроенная и продуманная учителем система общения, которая должна быть интересной, познавательной, основанной на сотрудничестве. А для этого необходимо выстроить систему вопросов и заданий, помогающих раскрывать детям образное содержание музыкального искусства, которая должна представлять собой, по сути, диалог и рождать у детей варианты творческих прочтений музыкальных сочинений. Важна направленность вопроса: нужно, чтобы он заострял внимание ребенка не на вычленении отдельных средств выразительности (громко, тихо, медленно, быстро - думается, что всякий нормальный ребенок это слышит в музыке), а обращал бы его к своему внутреннему миру, более того, к его осознаваемым и неосознаваемым чувствам, мыслям, реакциям, впечатлениям, возникающим в его душе под воздействием музыки.

Использую такие вопросы:

Что ты чувствовал, когда звучала эта музыка?

В какой жизненной ситуации ты бы хотел услышать это произведение?

Что переживал композитор, когда писал эту музыку? Какие чувства он хотел передать?

Звучала ли у вас в душе подобная музыка? Когда?

Можете ли вы назвать произведение другого вида искусства созвучное с этой музыкой?

Что важнее в песне музыка или слова? И т.д.

Важно не только задавать детям вопросы, но и услышать ответы, часто оригинальные, нестереотипные, а это ценно.

Учитель музыки – учитель с особой миссией в школе. У него в руках произведения человеческого сердца, души – это «ключи» к нашим детям. Я полностью согласна со словами В.А. Сухомлинского, что "если в раннем детстве донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребёнок почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимается на такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребёнком собственную красоту - маленький человек осознаёт своё достоинство".

Приложение 1

Словарь Ражникова

Звонко -	*Искрясь Бодро Игриво Бойко Легко Полётно Задорно Ярко Лучезарно Невесомо Значительно Жизнеутверждающе Окрылено Призывно Ликующе Восторженно*
Властно -	*Воинственно Сурово Твердо Чеканно Повелительно Волево*
Энергично -	*Мужественно Решительно Смело Сильно Твердо Упруго Гордо Уверенно* *С достоинством Настойчиво Отважно Напористо Непокорно Беспощадно Злобно*
Дерзко -	*Бесцеремонно Вызывающе Нахально Нескромно Назойливо Навязчиво Надоедливо*
Страстно -	*Порывисто Горячо Бурно Стремительно Нетерпеливо Буйно Мятежно Могущественно По-царски*
Сосредоточенно -	*Сдержанно Степенно Размеренно Серьёзно Строго*
Поэтично -	*Мечтательно Сердечно Задушевно Напевно Чутко Завороженно*
Грозно -	*Трагично Зловеще Траурно*
Нежно -	*Ласково Любовно Радушно Мягко Благородно Приветливо Доверчиво*
Спокойно -	*Мирно Безмятежно Добродушно Просто Светло Прозрачно Беззаботно Невозмутимо Покорно*
Таинственно -	*Вкрадчиво Загадочно Затаенно Колдовски Обворожено*
Взволнованно -	*Обеспокоено Тревожно С отчаянием*
Тяжело -	*Грозно Мощно Напряженно Тягуче Неловко*
Набожно -	*Милосердно Молитвенно Покаянно Смиренно*
Сумрачно -	*Хмуро Угрюмо Тоскливо*
Робко -	*Застенчиво Смущенно Стыдливо Осторожно Боязливо Растерянно*
Раздраженно -	*Рассерженно Резко Грубо Гневно Яростно Жестоко Сердито Свирепо Агрессивно Злобно*
Шутливо -	*Насмешливо Шутовски Надменно Забавно Ехидно Шаловливо Лукаво*
Элегантно -	*Тонко Изящно Грациозно Искусно Капризно*

Список использованной литературы:

1. Казакова С. Творческие задания на уроке музыки / С. Казакова // Искусство в школе. 2006.– №2. – С. 14-17
2. Мамонтов С.П. Основы культурологии: М.: Олимп, 1999.
3. Никитин Б.П. Ступненьки творчества, или развивающие игры, м., 1990.
4. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации интенсификации и эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005.
5. Смолина Е. А. Современный урок музыки: творческие приемы и задания. / Е. А. Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006.
6. Шмаков С.А. Культура-досуг-ребенок, М., 1994.

Интернет-источники:

1. Шикалова Н.И. Развитие музыкально-образного мышления младших школьников при восприятии музыки, проблемно-поисковая деятельность на уроках музыки на основе УМК Г.П. Сергеевой <http://festival.1september.ru/articles/625328/>
2. Макарова Т. В. Эмоционально-образное развитие младших подростков средствами аудиовизуальной информации. <http://www.rae.ru/forum2012/10/3051>
3. Никешина Н.И. Ассоциативное мышление и его развитие на уроках музыки. <http://festival.1september.ru/articles/566293/>