ГАОУ

ПРИОБЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОСНОВАМ

МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

НА УРОКАХ МУЗЫКИ

работа выполнена:

учителем музыки

МОУ СОШ №102

Гусевой Н.В.

Саратов 2014

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение стр.2

2. Зачем нужны предметы музыка и мировая

художественная культура школьникам. стр.3

3. Как происходит интеграция МХК и музыки. стр.4

4. Ступени (уровни) интеграции. стр.6

5. Заключение. стр.8

6. Список использованной литературы. стр.9

ВВЕДЕНИЕ

Такие предметы как музыка и мировая художественная культура тесно взаимосвязаны между собой. Люди во все времена и годы выражали свои чувства и эмоции посредством музыки, а соответственно и все что окружает людей все что с ними происходит, все это находит своё отражение в музыке которую они создают. Ни одно политическое, культурное и историческое событие не прошло без участия музыки. Музыка помогает пережить плохое и подчёркивает счастье от хорошего. Музыка - это отражение прошлого, настоящего и будущего любого народа. Прослушивая музыкальное произведение, мы погружаемся в мир эмоций и чувств автора, мы начинаем видеть тот кусочек его жизни, в который было написано то или иное произведение, а если в этот момент мы ещё и посмотрим глазами художника, жившего в то же время, то мы погрузимся в эту эпоху полностью, более широко воспринимая события прошлого.

Изучая культурные особенности разных стран и разных эпох мы в первую очередь начинаем знакомиться с их творчеством, а это и музыка, и скульптура, и живопись. Поглощая знания посредством музыки и живописи мы лучше воспринимаем и усваиваем информацию.

В своей работе я хочу рассказать зачем нужно приобщать школьников к мировой художественной культуре на уроках музыки и как это делать.

2. Зачем нужны предметы музыка и мировая художественная культура школьникам.

Самый часто задаваемый вопрос, который мне приходилось слышать их уст родителей, таков: зачем нужны предметы искусства (музыка и МХК) в школе, да ещё и с домашними заданиями, ведь у детей большая нагрузка по основным предметам.

Так или иначе, и музыка, и МХК как школьные предметы затрагивают культуру в широком смысле этого слова, то есть всё, что создано человечеством с древних веков и до наших дней по большей части в области искусства. Итак, зачем же детям нужны эти знания?

После окончания школы дети вступают во взрослую жизнь и сталкиваются с проблемой выбора профессии. Туризм и международные отношения, журналистика, филология, юриспруденция, документоведение и архивоведение, лингвистика, политология, социальная работа, философия – и это ещё не все направления в работе где знания музыки и мировой художественной культуры встречаются наиболее часто.

Теперь - домашние задания. Закрепление пройденного материала в современном мире - не есть самая важная цель!   Дети легко владеют интернетом, информации много, она кажется доступной, и скачать доклад по МХК для семиклассника не представляет труда. Поэтому когда я задаю домашнее задание, прежде всего его целью является умение работать с информацией самостоятельно. Если попытаться охарактеризовать эту цель шире, то в неё входят следующие задачи:

* научиться фильтровать материал из интернета,
* понимать значения и умение найти синонимы ко всем ранее неизвестным словам, встречающимся в найденном тексте;
* всегда знать автора статьи или книги, не использовать безымянные источники;
* высказывать субъективную точку зрения на проблему.

И это только одна сторона вопроса нужности и важности музыки и мировой художественной культуры. Основной целью является эстетическое развитие детей, при помощи ознакомления их с памятниками архитектуры, скульптуры, живописи и музыки, созданными разными народами мира. Развитие духовного мира детей путём приобщения их к прекрасному.

Также можно выделить и другие цели и задачи: это нравственное воспитание, развитие художественного вкуса, аналитических способностей, формирование представлений о развитии человеческого общества в культурном плане, формирование личностных мировоззренческих позиций на примере творчества различных известных людей искусства, развитие музыкально-образного мышления и восприятия, обогащение эмоционального спектра детей, развитие ассоциативного мышления, развитие познавательного интереса детей.

3. Как происходит интеграция МХК и музыки.

В первую очередь, давая какие-либо знания детям мы опираемся на их восприятие. Восприятие - это познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира, это психический процесс, заключающийся в отражении предмета или явления в целом при его непосредственном воздействии на рецепторные поверхности органов чувств. Соответственно, если мы хотим, чтобы у ребёнка сформировалось правильное восприятие той или иной информации, мы должны воздействовать на большее количество органов чувств, не только дать послушать, но и посмотреть, но и потрогать. А т.к. музыку нельзя увидеть глазами, то мы прибегаем к использованию картин, написанных художниками, к изображению статуй, а для того чтобы дети могли и тактильно прочувствовать, мы даём им «поучаствовать». Так, музыка вызывает слуховые представления, живопись - зрительные, архитектура - пространственные, что создает целостную картину бытия. Использование разных искусств на уроках музыки позволяет "озвучить" и "оживописать" текст, картину и музыку, пробудить у учащихся целую гамму чувств и ассоциаций. Таким образом мы воздействуем на большее количество органов чувств, а соответственно и восприятие ребёнком информации данной на уроках происходит быстрее и качественней. Именно по этой естественной причине и происходит интеграция МХК и музыки.

Приобщая детей к прекрасному важно помнить, что они в первую очередь любознательные, и если при построении урока брать за основу это качество, то дети сами будут тянуться к знаниям. Поэтому важно на уроках использовать современные методы и приёмы обучения. Важно, чтобы учитель шагал в ногу со временем, ведь он является для детей примером. Важнейшей составляющей работы учителя является личностное взаимодействие с учеником, особая роль отводится и воспитанию личности, становлению нравственного облика человека. Таким образом, целью обучения и воспитания сегодня является целостность личности ученика, т.е. наиболее полное развитие заложенных в ней активно-творческих возможностей, её интеллектуально-нравственной свободы. Поэтому так необходимо приобщать детей к мировой художественной культуре на уроках музыки, тем самым раскрывая ребёнка как творческую, интеллектуально-развитую личность.

Использование компьютера на уроках даёт дополнительные возможности учителю для привлечения детей к предмету. Т.к. просто слушать или участвовать самому это большая разница.

Создавая презентации для уроков я стараюсь использовать различные методики (анализ, оценка, интерпретация и т.д.). Так, например в презентации к уроку по теме «Бах на все времена» используются такие произведения как «Органная токката и фуга ре минор» (тема вступления), «Страсти по Матфею» (Распни…), «Хоральная прелюдия соль минор», репродукции картин Пикассо «Герника», Рубенс «Распятие Христа», изображение статуи фараона Хефрена, стихотворения Лермонтова, Цветаевой, Ахмадулиной, фрагменты из Евангелия. Детям предлагается прослушать три фрагмента и просмотреть 3 иллюстрации к ним, попробовать сопоставить какая из иллюстраций к какому музыкальному фрагменту относится, записать какие ассоциации вызывает каждый музыкальный фрагмент а так же каждая иллюстрация и затем сравнить, подчеркнуть самые сильные ощущения. Таким образом используется методика сравнения и анализа. Широко применяется проектная методика. Детям предлагается на их выбор тема, к которой они самостоятельно подбирают материал, создают презентацию и представляют её на уроке.

Музыка рисует живые картины, именно живые, потому что нарисованная картина неподвижна, а музыка - сама живая, она движется. Я предлагаю детям прослушав музыкальное произведение подумать и вспомнить картину или произведение архитектуры которое напоминает прослушанная музыка. Это заставляет учащихся сосредоточиться, осознать самое главное, показать суть музыкального образа, как они его услышали.

Инсценирование отрывков из литературных произведений под музыку подобранную самостоятельно, а так же «Ожившие картины» - это любимые темы на уроках музыки. Дети чувствуют свою причастность к тому или иному произведению искусства. А так же развиваются их творческие способности.

Практикуется подбор музыкального фрагмента к образу того или иного исторического персонажа («Образ Ивана Грозного», «Образ Пушкина», «Образ Фараона Тутанхамона и Клеопатры», «Богатырский образ» и т.д.) Дети с большим интересом выполняют такие задания.

При изучении народной песни, обязательно иллюстрируем репродукциями картин, например: Васильев «Нечаянная встреча», Васнецов «Богатыри», Васнецов «Алёнушка», Грузинский «Масленица», Грузинский «Домой», Корзухин «Девичник», Коровин «Северная идиллия», Маковский «Девочка с гусями», Маковский «Пастушки», Маковский «У околицы».

А изучая творчество Н.А.Римского-Корсакова, используем следующие иллюстрации: И.Е.Репин «Портрет композитора Римского-Корсакова», В.А. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина», Рихтер «Шехеразада», Васнецов «Снегурочка», Репин «Садко». А так же читаем отрывки из сказок А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок».

Изучая песни военных лет (1941-1945 гг.), используются репродукции следующих картин: Широков «За Родину», Васильева «Прощание славянки», Божко «Водружение знамени Победы над Берлином», Шаталин «Битва за Днепр», Пономаренко «Победа», А.П.Ткачев и С.П.Ткачев «Май 1945 года», Васильев «Портрет маршала Жукова», Лактионов «Портрет Сталина».

Дети с большим увлечением самостоятельно подбирают художественное оформление класса для тематического урока, подбирают материал со страниц интернета, а так же создают презентации, которые с удовольствием представляют классу.

4. Ступени (уровни) интеграции.

Проанализировав структуру интеграции, можно выделить следующие ступени (уровни) интеграции:

1. Тематическая интеграция (два-три учебных предмета раскрывают одну тему). Этот уровень можно назвать иллюстративно-описательным. Например, тема: «Природа в творчестве композиторов, художников, писателей и поэтов». Так, русская народная песня «Вечерний звон» в исполнении Н.Кадышевой сравнивается с репродукцией картины И.Левитана «Вечерний звон». Стихотворение И.Козлова «Вечерний звон» стало основой известной песни.

2. Проблемная интеграция (одну проблему решают учащиеся возможностями разных предметов). В рамках предметов музыки и изобразительного искусства решается проблема «Как музыка и изобразительное искусство влияют на настроение человека». Тема: «Звук может быть окрашен, а цвет может звучать».

3. Концептуальная интеграция (концепция рассматривается различными учебными предметами в совокупности всех их средств и методов). Концепция «Здоровье сберегающая сила музыки».

4. Теоретическая интеграция (философское взаимопроникновение различных теорий). Использование понятий и принципов, заимствованных из разных областей знаний. Данный уровень позволяет представить мир как целостную картину.

Учитель, интегрирующий на уроке различные предметы, должен знать, что такие уроки имеют особую структуру построения.

Рассмотрим примеры интегрирования.

Предлагаю несколько схем построения такого урока:

1 тип. Работают два учителя одновременно

2 тип. Два урока. 1 урок — образ музыкальный. 2 урок — продолжение — образ изобразительный.

3 тип. Самостоятельная работа учеников в сотрудничестве с учителями разных областей наук.

Первый тип.

Диалог ведут не только дети и учитель, но и учитель — учитель, создавая атмосферу доброжелательности, доверия, сотрудничества.

Учителя раскрывают тему, дополняя друг друга, каждый придерживаясь точки зрения своего предмета. Задача детей на каждом этапе - представить образ, найти главные черты и перевести его в словесный, либо создать образ изобразительный (предлагаем: в карточке написать 6 слов — ассоциаций от увиденного, услышанного, либо отметить в карточке те чувства, которые испытали в ходе слушания или рассматривания произведения.)

Второй тип.

1 этап. Виртуальная экскурсия в природу, наблюдение за предметом или явлением.

В течение года - наблюдение за изменениями в природе.

 Слушание музыки «Ноктюрн» Ф.Шопена или   симфонии П.И.Чайковского «Зимние грезы» с последующим изображением в рисунках.

2 этап. 1 урок — урок музыки. Дети совместно с учителем рассматривают картину «Вечерний звон». 2 урок — урок изобразительного искусства — продолжение. Образ, созданный музыкантами, поэтами, русским фольклором дополняется образом изобразительным. В результате дети создают своё видение, свой образ. (Образ тихого вечера, образ русской природы)

Третий тип.

1 этап. Перед детьми ставится проблема.

2 этап. Они самостоятельно исследуют проблему, используя научную, художественную литературу, консультации педагогов.

3 этап. Собранный материал оформляется в сообщение, доклад, альбом, презентацию.

4 этап. Защита проекта на уроке. (Возможны дискуссии, споры с оппонентами). Роль учителя координировать действия детей.

5. этап. Вывод. Формирование понятия. Самые удачные работы могут быть оформлены в исследовательские проекты.

Задача учителя, планирующего такие уроки - научить ребят мыслить собственными категориями, сопоставлять обобщенные выводы с конкретными явлениями. А для этого нужно, чтобы учащиеся пытались взглянуть на вещи, явления заново, как на непривычные для них.

Благодаря интеграции легче объяснить детям сложные понятия. В начальной школе мы знакомим детей с понятием внутренняя и внешняя красота. Здесь нельзя опираться только на произведения композиторов. В старшем звене мы учимся слышать мир переживаний человека, его характер. Произведения композиторов требуют поддержки, пояснения изобразительным и литературным творчеством. На помощь приходят и живопись, и литература, и архитектура.

Литература, изобразительное искусство, музыка образуют свой способ выражения мира, и он имеет право на существование. В данной интеграции способом усвоения учебного материала будет репродуктивный, поисковый, творческий.

4. Заключение.

Музыка и живопись, поэзия и проза – все эти виды искусства связаны между собой, так как любой вид искусства черпает своё содержание из жизни. Музыка рассказывает о жизни в звуках, живопись – в красках, проза и поэзия – в слове.

Художники создают наглядные образы. Они могут не только услышать, прочитать, но и увидеть яркий образ и соотнести его с музыкальным и литературным.

Великие талантливые музыканты вдохновляли художников на создание портретной живописи, а создание многих пейзажных образов принадлежат композиторам.

Мы всегда будем грустить и у полотен Левитана и, слушая соло валторны из 2-ой части V симфонии Чайковского, нас всегда будет волновать трепетная живопись Клода Моне и импрессионистический мир звуков Клода Дебюсси и Мориса Равеля.

Музыка и МХК близки, они несут в себе багаж культурных ценностей, затрагивают те же темы, создают образы. В синтезе они более глубоко могут раскрыть такие понятия как «красота», «сострадание», «сочувствие». Искусство как никакая другая область деятельности человека способно воздействовать на душу. Каждое из направлений искусства имеет свои выразительные средства, они по-своему отражают картину миропонимания, своими средствами передают информацию о людях, событиях, природе, мире. Замечательно, что эти виды искусства ведут нас по пути познания жизни, духовно обогащая внутренний мир человека.

Для каждого народа одной из главных задач является сохранение культурных традиций и передача их от старшего поколения к младшему. Школа - это главное звено в познании культуры, интеллектуальных и духовных достижений народа.

Интеграция музыки и МХК, способствующих формированию условной картины мира у детей, пониманию связей между явлениями в обществе, в природе и мире в целом. Взаимодействие зрения, слуха, обоняния, осязания и других чувств в процессе восприятия и анализа художественного произведения обозначается как синестезия - "соощущение", "пересечение чувств". Одним из основных психологических механизмов интеграции является возникновение в сознании обучаемого цепи ассоциаций, связанных между собой общими звеньями.

Приобщая школьников к мировой художественной культуре на уроках музыки мы обогащаем их знаниями, повышаем культурное образование.

Такие уроки носят практическую направленность: развивают и реализуют творческие способности учащихся через проекционную деятельность. Интегрированные занятия способствуют формированию целостной картины мира у детей, пониманию связей между явлениями в обществе, в природе и мире в целом.

Интегрированные уроки являются эффективной формой организации учебной деятельности, повышения уровня художественно – эстетического сознания, овладения необходимым объёмом культурной информации и приобретение собственного опыта культурной деятельности.

Список использованной литературы:

1. Л.Тарасов – «Музыка в семье муз»
2. С.А. Казанцева – «Культурология»
3. Уильям Ф. Пауэлл – «Живопись»
4. Р.С. Немов – «Психология»