Э.И. БАКИРОВА

РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО В ДМШ

методическое пособие

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА НА КАФЕДРЕ ТАТАРИСТИКИ И КУЛЬТУРОВЕДЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ ИМ. ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ИМ. ЛЬВА ТОЛСТОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Научный руководитель: Дыганова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры татаристики и культуроведения ИФМК КФУ

Бакирова Э.И. Развитие образного мышления младших школьников на уроках фортепиано в ДМШ: методическое пособие / Э.И.Бакирова. – Казань: ИФМК КФУ, 2019. – 49 с.

Методическое пособие адресовано преподавателям класса «фортепиано», педагогам-музыкантам, специалистам в области культуры и музыкального образования. Издание содержит методические материалы и рекомендации по организации процесса развития образного мышления младших школьников на уроках фортепиано в ДМШ на основе интегративного подхода.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	4
Организация процесса развития образного мышления младших	
школьников на уроках фортепиано в ДМШ	6
Сценарии интегрированных уроков	
Урок 1 «Баба Яга – многогранная особа»	9
Урок 2 «Клоуны бывают разные»	16
Урок 3 «Времена года»	24
Урок 4 «Лебедь. Царевна – Лебедь»	34
Урок 5 «Мама – как много в этом слове»	41
Список рекомендуемой литературы	48

Пояснительная записка

В музыкальной педагогике проблема развития образного мышления занимает особое место, учащихся традиционно поскольку воспитание эмоционально-чувственного, творческого начала в ребенке способствует Образное гармоничному развитию личности. мышление ЭТО ВИД мыслительного процесса, в котором используются образные представления. Они извлекаются непосредственно из памяти или воссоздаются воображением. В ходе решения мыслительных задач соответствующие образы мысленно преобразуются так, что в результате манипулирования ими мы можем найти решение интересующей нас задачи. Образное мышление носит процессуальный характер – это последовательность этапов: восприятие образов, создание образов (воображение), оперирование образами в процессе решения творческих задач. Понятийное и образное мышление на практике находятся в постоянном взаимодействии.

Искусство, в том числе музыкальное, отражает жизненные явления в художественных образах, поэтому для музыкального образования важно научить детей выявлять, понимать, уметь представлять и воплощать художественные образы в исполняемых музыкальных произведениях.

Художественный образ является формой отражения (воспроизведения) объективной действительности в искусстве с позиций определенного эстетического идеала. Чаще всего он является наглядным, т.е. доступным для восприятия, и чувственным, т.е. непосредственно воздействующим на чувства человека. При этом автор художественного образа — писатель, поэт, художник или артист — не просто пытается повторить, «удвоить» жизнь, он ее дополняет, домысливает по художественным законам с позиции определенного эстетического идеала в искусстве.

Художественно-выразительная составляющая музыкального исполнительства основывается на понимании и создании художественных образов. Именно это роднит музыку с другими видами искусства и создает основу для осуществления связей с ними. Применение в образовательном

процессе интеграции искусств позволяет активно задействовать эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы личности учащихся, что положительно влияет на их творческое самовыражение и творческую самореализацию.

Интеграция различных видов искусства позволяет достичь взаимосвязи: человек — общество — природа, затрагивая нравственно-этическую сторону этой связи. Интеграция музыки, изобразительного искусства и литературы дает большие возможности для раскрытия духовных горизонтов искусства, приобщает к нему как языку общения между народами, памяти человечества, в которой сохранены мысли, чувства, деяния людей прошлых эпох и настоящего времени.

В системе музыкального образования детские музыкальные школы призваны решать огромный круг задач — от общего музыкального воспитания до профессиональной подготовки учащихся. Данные обстоятельства вызывают необходимость разработки адаптивных форм занятий, с учетом неоднородности контингента учащихся, различных целевых установок и индивидуальных музыкальных данных.

Как показывает практика в настоящее время преподаватели по классу фортепиано музыкальных отделений школ искусств и ДМШ испытывают потребность в методических разработках, содержание которых основано на синтезе искусств.

Организация процесса развития образного мышления младших икольников на уроках фортепиано в ДМШ

Психологическая пластичность младшего школьного возраста даёт возможность непрерывного поиска путей, средств и методов обучения с первых ступеней музыкального развития, раскрытия общих и музыкальных способностей, влияющих на становление личности ребёнка. Ребенку в связи с его возрастными особенностями трудно воспринимать абстрактный и вариативный музыкальный образ. Поэтому на ранних этапах музыкального развития ребенка необходимо ввести в мир музыки, помочь ему в «дешифровке» ее содержания, в овладении музыкальным языком.

Учитывая, что центральным моментом в восприятии музыкального искусства является эмоциональный отклик на музыку, переживание ее содержания, необходимо использование на занятиях в классе фортепиано возможностей различных видов искусств, наиболее доступных для выражения «внутренних» процессов переживания, творческого преломления и оценки. Любое творческое «внешнее» проявление переживаний требует абстрактного мышления — манипуляции с символами и ребенок сможет выразить один и тот же образ, заложенный в музыке воплотить в рисунке, танце, пантамимике, слове.

В младшем школьном возрасте основной задачей, остается развитие музыкального восприятия – одного из разделов образного мышления ребенка, накопления им запаса музыкальных впечатлений, развития эмоциональной отзывчивости на музыку и умения постигать в ней содержание. Необходимо отметить, что теоретические сведения, предлагаемые ученику, даются в очень небольшом объеме. Форма их преподнесения должна быть максимально доступной и интересной. Очень важно создание своего рода «поисковых ситуаций», в которых ребенок самостоятельно «добывает знания», приходя в результате совместного с педагогом анализа и собственных размышлений к самостоятельным суждениям и выводам. Игровая поисковая ситуация может

включать в себя вопросы к ребенку, предваряющие слушание музыки; постановку той или иной задачи, которую ребенок должен попытаться решить, прослушав музыкальное произведение; совместный с педагогом анализ музыкального произведения. Так, ребенок самостоятельно открывает для себя признаки того или иного жанра, размышляет о роли различных выразительных средств в создании музыкального образа и т.д. Такая форма работы в значительной мере активизирует музыкальное восприятие детей.

Методическая разработка включает в себя комплект из 5 игровых уроков по классу фортепиано для учащихся 1 -3 года обучения.

Цель: развитие образного мышления младших школьников в классе фортепиано ДМШ.

Методологическая основа: интегративный подход в музыкальном образовании.

Интегрируемые предметные области: специальность «Фортепиано», всемирная музыкальная литература + художественная литература + изобразительное искусство + кино/театр/цирк.

Актуальность интеграции: соединение основных знаний и образных представлений учащегося по каждому виду искусства в целостную картину.

Инструмент организации процесса развития образного мышления младших школьников: педагогическая модель, включающая комплект из пяти уроков с обозначенными образовательными целями и содержания пяти видов Искусства (кино, театр, изобразительное искусство, литература, музыка).

Педагогическая модель организации процесса развития образного мышления младших школьников на основе интегративного подхода

Этап	Кино / Театр	ИЗО	Литература	Музыка	Образовательная цель
Урок	Фильм-сказка	Репродукции картин	Русская	"Избушка на	Развить в комплексе
1	«Морозко»	художников: И.Я.	народная сказка	курьих	общекультурных
	A. Poy,	Билибин «Баба-яга в	«Баба Яга –	ножках" М.	интеллектуально-
	видеоролик:	ступе»;	костяная нога»	Мусоргского в	познавательных,
	https://www.y outube.com/w	В.М. Васнецов «Баба Яга»		аудиозаписи; П.И.	информационных,
	atch?	«Ваба Лга»		11.И. Чайковский	специально- профессиональных
	v=J6wdNaGm			Детский	компетенций учащихся
	iJs			альбом «Баба	посредством
				Яга»	фортепианной музыки
					через интеграцию с
					другими видами
V	1/	Da	C	П Иобо	искусств
Урок 2	Клоуны Колганов-	Репродукции картин художников: П.	Смирнов А., Фадеева М.	Д. Кабалевский «Клоуны»;	Расширить общее представление о мире
2	Белогорлов	Пикассо	«Приключения	Р. Шуман -	музыки, об элементах ее
	"Крыса"	Задумчивый	Петрушки»	фортепианный	строения и средствах
	(2011)	Арлекин 1901 г.		цикл «Карнава	выразительности
	https://www.y	П. Пикассо Пьеро		л≫ В	
	outube.com/	1918		аудиозаписи;	
	watch?v=8Kc TGD9b25o				
Урок	Мультиплика	Репродукции картин	М.М. Пришвин	П.И.	Расширить кругозор в
3	ционный	художников: Р.	«Времена года»	Чайковский	области музыкального
	фильм	Романов «Цвет		«Времена	искусства, обогащение
	«Двенадцать	осени»; И. Шишкин		года» «Апрель.	слухового опыта;
	месяцев»	«Зима»; А. Саврасов		Подснежник»	формирование интереса
	https://www.y outube.com/	А. Саврасов «Весенний день»;		А. Вивальди «Времена года.	к классической музыке.
	watch?v=oY2	И. Левитан «Лето»		Зима» в	
	znksZh-A			аудиозаписи;	
	с 19 -28 мин.			-	
Урок	П.И.	Репродукции картин	А.С. Пушкин	Сен-Санс	Развить музыкальные
4	Чайковский Балет	художников: Врубель «Царевна-	«Сказка о царе	«Лебедь»	способности детей: образного мышления,
	«Лебединое	врубель «царевна- лебедь»	Салтане, о сыне его славном и		образного мышления, музыкальной памяти,
	озеро» -	леоедь»	могучем		музыкально-
	Адажио		богатыре князе		эстетического вкуса,
	https://www.y		Гвидоне и о		способности
	outube.com/w		прекрасной		воспринимать и
	atch?v=a0tvU x6vmnU		царевне Лебеди»		ПОНИМать
	XOVIIIIO				художественную красоту музыкального
					произведения
Урок	"Мама -	Репродукции картин	Костас	П.И.	Развить умение
5	первое слово"	художников:	Кубилинкас	Чайковский	грамотно излагать
	песня из к/ф	Адольф Вильям	Стихотворение	«Детский	впечатления и мысли о
	MAMA https://www.y	Бугро. «Материнское	«Мама»	альбом» - «Моя мама»	музыке, работать с музыкальными
	outube.com/w	счастье», Charles		WINION MAMA!	структурами.
	atch?v=FIxw	West Cope «Мать и			- L))L
	MRWY8zA	дитя»			
	Песенка				
	Мамонтенка				
	из м/фильма				
	«Мама для мамонтенка»				
	mamonichka"				

Сценарии интегрированных уроков

Урок 1 «Баба Яга – многогранная особа»

(просмотр видеоролика, анализ художественных картин, чтение сказки, слушание музыки, игра в ансамбле с педагогом)

На уроках чтения мы знакомимся с разными литературными жанрами. Одним из таких жанров является сказка. Предлагается примерный сценарий проведения интегрированного занятия.

Уровень образования учащихся: 1 – 3 класс.

Цель урока: развитие в комплексе общекультурных, интеллектуальнопознавательных, информационных, специально-профессиональных компетенций учащихся посредством фортепианной музыки через интеграцию с другими видами искусств.

Тип урока: урок углубления темы.

Вид урока: урок-путешествие в сказку.

Технологии обучения: «Педагогическая мастерская», «Бинарное развитие (интеллект + творчество)», «Личностно-ориентированное обучение».

Операционально-деятельностный блок (способы действий): исполнение и слушание музыкальных произведений — самооценка исполнения; просмотр видеоматериалов, художественных репродукций картин, чтение литературы.

Материалы и оборудование: ноутбук, фортепиано, репродукции картин художников, ноты музыкальных произведений, аудио фрагмент русской народной сказки «Баба Яга – костяная нога».

Музыкальный материал:

- 1. П.И.Чайковский Детский альбом «Баба Яга»
- 2. М. Мусоргский Картинки с выставки "Избушка на курьих ножках" Формы работы: групповая, индивидуальная.

Ход урока:

Приветствие.

Педагог: Добрый день, дорогие ученики, коллеги. Сегодня я приглашаю вас перелистать музыкальные страницы, посвящённые фортепианной музыке –

то смеющейся и ликующей, то негодующей и печалящейся, то вздыхающей и скорбящей.

Педагог: Сегодня на уроке я предлагаю поговорить о волшебных сказках. Знаешь ли ты, что в сказках есть положительные и отрицательные персонажи? А кого из отрицательных героев сказок ты знаешь?

Ученик: (примерные ответы – Змей-горыныч, Синяя борода, Злой колдун, Шурале, Леший, Соловей-разбойник, Кащей Бессмертный).

Педагог: Сегодня я получила престранное письмо, не подписанное. Давай попробуем догадаться от кого оно может быть.

«Иногда меня Костяной ногой кличут. Можно подумать, что у вас у самих ноги без костей. А языки-то и подавно, поэтому и мелют про меня всякую чушь. А я вовсе не злыдня. Ну, хотела я однажды Иванушку на лопату посадить и в печке зажарить. Так ведь это не со зла: просто у меня друзья такие, что Леший, что Кащей Бессмертный, разве у них чему хорошему научишься? А так что за жизнь у меня; сижу себе в избушке, тоскую, разве что иногда на метле пролечу или в ступе покатаюсь».

- Догадался, о ком идет речь?
- Правильно. Сегодня мы поговорим о Бабе-Яге, побываем у нее в гостях.Баба Яга едва ли не самая популярная женщина из всех многочисленных волшебных героинь русских народных сказок (видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=J6wdNaGmiJs).

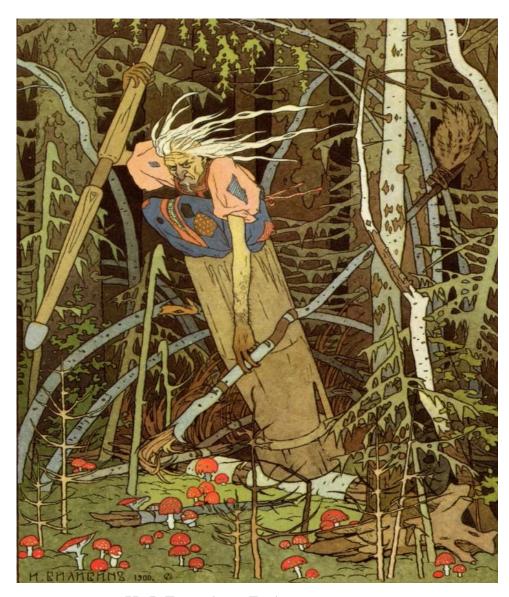
Задание: Изобразить театрально образ Бабы Яги мимическими, голосовыми, пластическими приемами.

Педагог: Мы можем узнать из энциклопедии, что есть такое определение: Баба Яга – **сказочный русский персонаж, обитающий в дремучем лесу.** Баба Яга (Яга-Ягинишна, Ягибиха, Ягишна) – очень древнее славянское божество, хранительница домашнего очага, рода, традиций, детей и домашнего хозяйства.

Баба Яга (Буря-Яга, Язя) — лесная старуха-волшебница, которой подвластны вихри и вьюги. Женщина со змеиным хвостом, которая стерегла вход в подземный мир. Раньше верили, что Баба Яга может жить в любой

деревне, маскируясь под обычную женщину: ухаживать за скотом, стряпать, воспитывать детей, – то есть считали, что она ведьма.

Я хочу показать тебе репродукции картин известных художников: И.Я. Билибин «Баба-яга в ступе» и В.М. Васнецов «Баба Яга». Посмотри, как они изображали Бабу Ягу в своих произведениях.

И.Я. Билибин «Баба-яга в ступе»

В.М. Васнецов «Баба Яга»

Задание: Описать как выглядит Баба Яга. Охарактеризовать словесно портрет Бабы Яги по картинам художников, нарисовать свой образ сказочного персонажа. (Ответы дать в форме прилагательных, например, страшная, злая, угловатая...)

Педагог: Найдется ли в русской сказке другой персонаж, о котором бы спорили так много, как о Бабе-Яге? Вот уже много лет ученые и простые люди, взрослые и дети не могут разгадать ее тайны...Кто она на самом деле? В большинстве случаев Бабу Ягу считают отрицательным героем. Чем же занимается Баба Яга в сказках? Давай прослушаем аудио фрагмент русской народной сказки «Баба Яга – костяная нога».

Задание: сочинить устно свою сказку, используя образ Бабы Яги.

Педагог: Я предлагаю сегодня рассмотреть образ Бабы Яги в музыке русских композиторов и встать, если нужно, на защиту Бабы Яги. Но для

начала давай выясним, что нам удалось узнать о Бабе Яге? Ответь на несколько вопросов:

- 1. Кто же такая Баба Яга?
- 2. Какой ты себе ее представляешь?

Замечательный русский композитор М.П.Мусоргский обратился к образу Бабы-яги в пьесе из фортепианного цикла «Картинки с выставки». Картинки с выставки - один из лучших шедевров в русской фортепианной музыке (1874). По форме это сюита, состоящая из десяти пьес, каждая из которых отражает содержание одной из картин художника Виктора Александровича Гартмана. Одна из картинок - «Избушка на курьих ножках». У Гартмана — всего лишь эскиз часов. У Мусоргского — образ «нечистой силы»— Бабы-Яги. Послушай эту пьесу и скажи, что изобразил Мусоргский в музыке, какой ты представил главную героиню. (Слушание).

Необычные краски придают особый оттенок колдовства, злобы Бабы-Яги.В музыке настороженное и угрожающее звучание.

- Где живёт баба-яга? (ответ)
- Где стоит избушка на курьих ножках?

Правильно, Яга живет «в глухом лесу, может быть слепой на один глаз. Она оборачивается змеихой, кобылой, коровой, деревом, различными предметами».

Задание: Послушать, сыгранную педагогом пьесу П.И. Чайковского «Баба яга» из Детского альбома. Сыграть в ансамбле с педагогом импровизационными приемами на примере пьесы Чайковского «Баба Яга» из Детского альбома.

Урок 2 «Клоуны бывают разные...»

(Просмотр фрагмента циркового представления, анализ художественных картин, чтение сказки, слушание музыки, игра в ансамбле с педагогом)

Уровень образования учащихся: 1 - 3 класс.

Цель урока: Расширить общее представление о мире музыки, об элементах ее строения и средствах выразительности.

Тип урока: урок углубления темы.

Вид урока: урок-путешествие в цирк.

Формы работы: индивидуальная.

Технологии обучения: «Педагогическая мастерская», «Бинарное развитие (интеллект + творчество)», «Личностно-ориентированное обучение».

Операционально-деятельностный блок (способы действий): исполнение и слушание музыкальных произведений — самооценка исполнения; просмотр видеоматериалов, художественных репродукций картин, чтение литературы.

Материалы и оборудование: ноутбук, фортепиано, репродукции картин художников, ноты анализируемых произведений, литературное произведение.

Музыкальный материал:

- 1. Д.Кабалевский «Клоуны»
- 2. Р. Шуман «Карнавал»

Преподаватель: Сегодня мы с тобой совершим путешествие в цирк. Какое у тебя настроение, когда попадаешь на цирковое представление?

Ученик: (ответы: веселое, радостное, хорошее).

Преподаватель: Замечательно! А хочешь прямо сейчас еще раз оказаться в цирке? Открою секрет, что попасть в цирк могут только веселые, радостные лица! А вот и наш волшебный экран, нажимаем на волшебную кнопочку, и мы уже в цирке! (видеоотрывокциркового представления).

Но сначала скажи мне, что такое цирк?

Ученик: Это большое здание в виде шатра с крышей куполом.

Преподаватель: А, что больше всего понравилось на цирковом представление? Вспомни, пожалуйста, каких артистов можно встретить в цирке? (ответы)

Преподаватель: Клоун – это артист, который смешит детей и взрослых. Посмотри на выражение лица клоуна. Что заметил?

Ученик: Ответы.

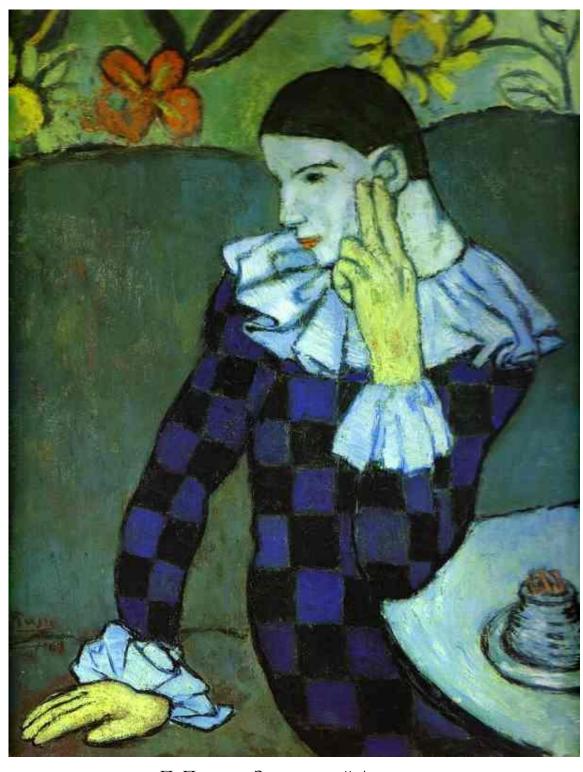
Преподаватель: Какое у него сейчас настроение?

Ученик: Весёлое, радостное.

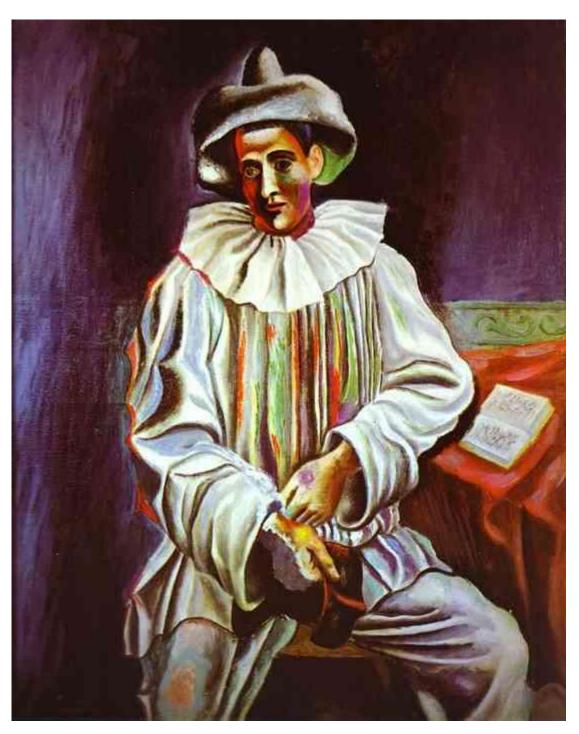
Преподаватель: Чем он отличается от других артистов цирка?

Ученик: цветным носом, ярко раскрашенным лицом, смешной одеждой.

Преподаватель: Предлагаю рассмотреть картины артистов-клоунов, которые рисовали художники в разных странах мира. И назывались эти герои по-другому: Арлекин, Пьеро, Петрушка, Пульчинелла, Скоморох, Шут. Рассмотреть репродукции картин художников: П. Пикассо Задумчивый Арлекин 1901 г., П.Пикассо Пьеро 1918 год.

П. Пикассо Задумчивый Арлекин

П.Пикассо Пьеро

Задание: опиши словесно, какие образы ты увидел?

Преподаватель: В музыке к образам Арлекин и Пьеро обращались и некоторые композиторы. Одно из самых оригинальных шумановских сочинений – фортепианный цикл «Карнавал».

Шуман был человеком склонным к мистике, таинственности, и поэтому каждая пьеса «Карнавала» основана на четырёх нотах. Как он сам сказал: «Маленькие сцены на 4 ноты». Всего их было 20 сцен.

Но что же это за карнавал без людей в смешных костюмах и масках, без карнавальных шуток, тайн, загадок. И всё это рисует нам рояль. Сейчас ты услышишь 2 пьесы. Мне было бы интересно узнать, как на твой взгляд, к чему они близки - может это описание природы, какая-то ситуация происшедшая на карнавале, маски или философские раздумья.

(Слушание «Пьеро» и «Арлекин»).

Преподаватель: Поскольку на карнавале есть маски – то ты услышал 2 из них: Пьеро и Арлекин. А сможешь рассказать характеры этих героев?

Ученик: Пьеро - это неуклюжий человек, неровная походка, каждую минуту он на что-то натыкается, падает.

Преподаватель: Таким нам рисует его музыка медленная, словно нехотя сыгранная фраза и сразу же её обрывает другая коротенькая из 3 нот, громких и резких. Ну а ещё он философ - любит изрекать глубокомысленные вещи, но тяготится своей ролью смешить. Об этом говорят скорбные, жалобные интонации.

Ну а там, где Пьеро-там и Арлекин! Арлекин- насмешник и весельчак, весь в движении, живая. Лёгкая, чуть поддразнивающая музыка. Полная противоположность Пьеро.

Роберт Шуман был удивительным мастером музыкального портрета. Его называли музыкальным психологом, он очень четко умел схватывать одним штрихом самое главное в облике человека, в его настроении и чувствах. Вот и сейчас музыка создала очень точные образы Арлекина и Пьеро.

Таков и его "Карнавал", где словно кружатся в стремительном танце или медленно проходят, погруженные в свои мысли, персонажи под масками Пьеро и Арлекина, веселых бабочек или танцующих букв.

Но не только художники и композиторы использовали образы клоунов, шутов в своем творчестве, но и писатели в сказках писали о них. Послушаем с тобой сказку «Приключения Петрушки».

Ссылка аудиокниги: https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Petrushka-skazka.php

Краткое содержание: Весёлый и озорной Петрушка, которого смастерил мастер Трофим, вместе со своими друзьями — Алёнкой, Матрёшкой и собачкой Тузиком — сражается со злым и жадным царём Формалаем Большим, генералом Атьдва, судьёй Нашим-Вашим и другими правителями кукольного царства. Но всё заканчивается хорошо: добро побеждает, зло наказано, и все куклы радуются новой счастливой жизни в своей чудесной стране.

Какой характер у Петрушки? Какая внешность? (Ответы).

Задание: Попробуй сочинить свою сказку или сценку про клоуна.

Преподаватель: Послушай пьесу Кабалевского «Клоуны», попробуй изобразить в игре в ансамбле с педагогом образы клоунов. Подумай и скажи

сколько образов клоунов ты слышишь в пьесе? (Ответ).

Урок 3 Времена года

(просмотр видеоролика, анализ художественных картин, слушание музыки, чтение сказки, игра в ансамбле с педагогом)

Влияние родной природы каждый из нас в большей или меньшей степени испытал на себе, и знает, что она является источником первых конкретных знаний, которые часто запоминаются на всю жизнь. Ознакомление младших школьников с природой — это средство образования в их сознании реалистических знаний об окружающем мире, основанных на чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней. Красота и многообразие природы в любое время года, сезонные изменения непосредственно влияют на эмоциональное состояние детей, вызывают у них желание наблюдать, спрашивать, рассуждать, творчески выражать свои мироощущения.

Уровень образования учащихся: 1 – 3 класс.

Цель урока: Расширить кругозор в области музыкального искусства, обогащение слухового опыта; формирование интереса к классической музыке.

Тип урока: урок углубления темы.

Вид урока: урок-собеседование.

Формы работы: индивидуальная, групповая.

Технологии обучения: «Педагогическая мастерская», «Бинарное развитие (интеллект + творчество)», «Личностно-ориентированное обучение».

Операционально-деятельностный блок (способы действий): исполнение и слушание музыкальных произведений — самооценка исполнения; просмотр видеоматериалов, художественных репродукций картин, чтение литературы.

Материалы и оборудование: ноутбук, фортепиано, репродукции картин художников, ноты анализируемых произведений, литературное произведение.

Музыкальный материал:

- 1. П.И.Чайковский «Времена года» «Апрель. Подснежник»
- 2. А.Вивальди «Времена года. Зима»

Преподаватель: Ребята, а любите ли вы путешествовать? (Да)

Сегодня мы отправимся с вами в необычное путешествие. Мы поговорим о явлениях природы. Будем слушать музыку великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, Антонио Вивальди, рассматривать репродукцию картин художников, читать стихи известных русских поэтов.

Предлагаю посмотреть фрагмент из мультфильма «Двенадцать месяцев». (видеоотрывок сцены из мультфильма «Двенадцать месяцев»).

Преподаватель: Какие звуки вы услышали? Что вы представили?

Ученики: Музыка апреля похожа на вальс. Мелодия как бы стремится вверх, хочется то ли покружиться в вальсе — плавном, небыстром, то ли просто закрыть глаза и помечтать под эту чудесную музыку.

Преподаватель: В пьесе-сказке Маршака жизненны и правдивы характеры героев, их поступки. Неправдоподобно, фантастично само существование братьев-Месяцев в виде людей, встреча девочки с ними у костра в лесу, превращение зимы в весну и потом быстрая смена всех времен года за короткое время.

Таким сочетанием фантастического и реального Маршак достигает удивительного результата: зрители и читатели начинают верить в то, что братья-Месяцы вправду существуют.

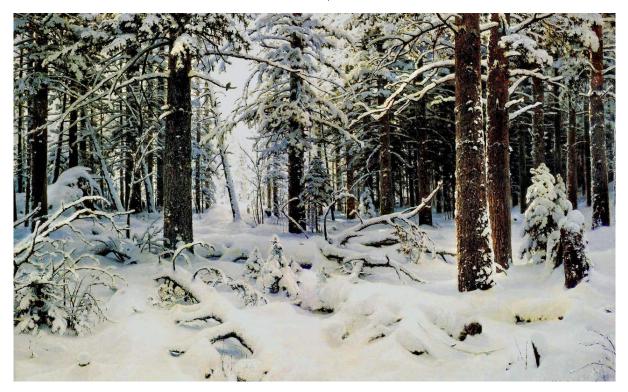
Задание: описать каждое время года, черты времен года (например, весна – цветение, светит солнце, становится тепло, возвращаются птицы с юга).

Преподаватель: Рассмотрим репродукции картин художников, которые изображали на своих картинах времена года: Р. Романов «Цвет осени»;

И.Шишкин «Зима»; А.Саврасов «Весенний день»; И.Левитан «Лето».

Р. Романов «Цвет осени»

И.Шишкин «Зима»

А.Саврасов «Весенний день»

И.Левитан «Лето»

Задание: Нарисуй свое любимое время года. (Рисует)

Преподаватель: Многие писатели в своих произведениях обращались к временам года. Я хочу прочитать тебе рассказ М. Пришвина «Времена года».

Задание:

- Назовите признаки зимы:

Снегопад
Деревья без листьев
Дни короткие, ночи длинные
Зайцы в белых шубках
Медведи спят в берлогах
Прилетели снегири
Мороз
На стёклах — узоры
Метут метели
Реки покрыты льдом

Белки в серых шубках

- Назовите признаки весны:

Тает снег
Бегут ручьи
Звонкая капель
Вернулись перелетные птицы
Оживают насекомые
Солнце светит ярче
Тает лед на реках
Набухают почки
Первая травка
Просыпается медведь
Распускаются ландыши

- Назовите признаки лета:

Жаркие дни

Грозы

Радуга

Много цветов

Растет малина, клубника

У зверей появляются детеныши

Летают бабочки

Растут яблоки, груши

Солнце очень яркое

Вода в реке теплая

Небо голубое

- Назовите признаки осени:

Собирают урожай

Листья желтеют

Листопад

Туманы

Частые дожди

На лужах – корочка льда

Созрели жёлуди

Много грибов

Первые заморозки

Зайцы начинают линять

Птицы улетают в теплые края

Преподаватель: Композиторы также обращались к природе в своих произведениях, например, П.И.Чайковский «Времена года», А. Вивальди «Времена года». Послушаем музыку А. Вивальди «Времена года. Зима».

Задание: дать словесную характеристику музыке Вивальди. Сыграть в ансамбле с педагогом из альбома Чайковского «Времена года» «Подснежник».

Преподаватель: В заключении хочется сказать, что природа одарила нас прекрасными временами года, которые удивительным образом отличаются друг от друга и в то же время очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Трудно представить жизнь одного без другого, поэтому необходимо любить и ценить каждое мгновение времен года.

Урок 4 «Лебедь. Царевна – Лебедь»

(просмотр видеоролика, анализ художественных картин, чтение сказки, игра в ансамбле с педагогом)

Уровень образования учащихся: 1 - 3 класс.

Цель урока: Развить музыкальные способности детей: образного мышления, музыкальной памяти, музыкально-эстетического вкуса, способности воспринимать и понимать художественную красоту музыкального произведения.

Тип урока: урок углубления темы.

Вид урока: урок-сказка.

Формы работы: индивидуальная, групповая.

Технологии обучения: «Педагогическая мастерская», «Бинарное развитие (интеллект + творчество)», «Личностно-ориентированное обучение».

Операционально-деятельностный блок (способы действий): исполнение и слушание музыкальных произведений — самооценка исполнения; просмотр видеоматериалов, художественных репродукций картин, чтение литературы.

Материалы и оборудование: ноутбук, фортепиано, репродукции картин художников, ноты анализируемых произведений, литературное произведение.

Музыкальный материал:

1. Сен-Санс «Лебедь»

Преподаватель: В русском фольклоре лебедь был символом чистоты, красоты и верности. Неслучайно в свадебных народных песнях невесту называли лебёдушкой. Но кроме этого, Лебедь - символ возрождения, целомудрия, гордого одиночества, благородства, мудрости, пророческих способностей, поэзии и мужества, совершенства. Существуют представления о способности души странствовать по небу в образе лебедя. Я хочу показать тебе отрывок из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро».

Задание: Изобразить плавные движения лебедя под музыку П.И. Чайковского.

Преподаватель: Музыка «словно соткана из легких, прозрачных звучаний». Композитору очень хотелось рассказать о том, как таинственны лесные озера, как рождается на их берегах сказка.

Однако в музыке лебединого царства выражена тревога, предчувствие печальных перемен. Нежная, задумчивая, светлая вначале, мелодия к завершению картина разрастается, по замыслу П.И. Чайковского, в скорбную песнь, разносящуюся над спящим лесом и взволнованной поверхностью озера. Образ птицы довольно часто встречается и в поэзии, и в произведениях различных композиторов. О персонажах балета можно рассказать и с помощью цвета, красок.

Сейчас мы отправимся в мир мечты замечательного, самого загадочного и фантастического из всех русских художников 19- начала 20 столетия, - Михаила Александровича Врубеля.

Посмотри, как он изобразил образ лебедя. (Репродукция картины Врубель «Царевна-лебедь»).

Врубель «Царевна-лебедь»

Задание: Поделись своими впечатлениями, опиши словесно картину.

Преподаватель: Оказывается, художник Михаил Врубель очень любил не только живопись, но и музыку. Сказочные образы его картин лучше всего «оживают» под музыку.

Как будто в самую глубину души заглядывают широко открытые глаза царевны. Кажется, она готова что-то сказать, но молчит! Правое крыло Царевны уже обратилось в морскую пену, а левое как будто каменеет, застывая перламутровым опереньем. Царевна оборачивается к зрителю и на наших глазах превращается в Лебедя. Но не только П.И, Чайковский и Врубель в своем творчестве обращаются к образу лебедя.

Преподаватель: Как известно, очень многие писатели в своих сказках использовали образы животных. А.С. Пушкин применил образ лебедя в своей «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди». Предлагаю прочитать отрывок сцены появления в сказке Царевны-Лебедь:

«...Мать и сын теперь на воле; Видят холм в широком поле, Море синее кругом, Дуб зеленый над холмом. Сын подумал: добрый ужин Был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук И в тугой сгибает лук, Со креста снурок шелковый Натянул на лук дубовый, Тонку тросточку сломил, Стрелкой легкой завострил И пошел на край долины У моря искать дичины. К морю лишь подходит он, Вот и слышит будто стон... Видно на море не тихо; Смотрит — видит дело лихо: Бьется лебедь средь зыбей, Коршун носится над ней; Та бедняжка так и плещет, Воду вкруг мутит и хлещет...

Тот уж когти распустил, Клёв кровавый навострил... Но как раз стрела запела, В шею коршуна задела — Коршун в море кровь пролил, Лук царевич опустил; Смотрит: коршун в море тонет И не птичьим криком стонет, Лебедь около плывет, Злого коршуна клюет, Гибель близкую торопит, Бьет крылом и в море топит — И царевичу потом Молвит русским языком: «Ты, царевич, мой спаситель, Мой могучий избавитель, Не тужи, что за меня Есть не будешь ты три дня, Что стрела пропала в море; Это горе — всё не горе. Отплачу тебе добром, Сослужу тебе потом: Ты не лебедь ведь избавил, Девицу в живых оставил; Ты не коршуна убил, Чародея подстрелил. Ввек тебя я не забуду: Ты найдешь меня повсюду, А теперь ты воротись, Не горюй и спать ложись». Улетела лебедь-птица, А царевич и царица, Целый день проведши так, Лечь решились на тощак.

Задание: Придумать свой рассказ или сказку, применяя образ лебедя.

Преподаватель: Замечательный французский композитор, пианист, органист и писатель Камиль Сен-Санс, также говорит о лебеде.В этом произведении присутствует звукоизобразительный элемент, передающий колебание волн. Они «чувствуют» величественную и гордую птицу, которая скользит по воде благородно, плавно и красиво.

(Слушание пьесы Сен-Санс «Лебедь»

http://101.ru/tracklist/artist/35983/album/54419/track/22326)

Преподаватель: А как звучит пьеса «Лебедь»?

Ученик: Музыка нежная, плавная, спокойная, лебедь плывет.

Преподаватель: Да, музыка рассказывает нам о гордо и неторопливо плывущем, скользящим по воде лебеде. Его изображает красиво, благородно звучащий струнный инструмент с низким голосом — виолончель, а волны, блики, переливы и всплески воды передает фортепьяно.

Задание: Исполнить в ансамбле с педагогом пьесу Сен-Санс «Лебедь»

Урок 5 «Мама – как много в этом слове...»

(чтение стихотворения, просмотр мультфильма, рисование, анализ художественных картин, игра на музыкально-шумовых инструментах, игра в ансамбле с педагогом)

Уровень образования учащихся: 1 – 3 класс.

Цель урока: Развить умение грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, работать с музыкальными структурами, развить умение импровизировать.

Тип урока: урок углубления темы.

Вид урока: урок-сказка.

Формы работы: индивидуальная, групповая.

Технологии обучения: «Педагогическая мастерская», «Бинарное развитие (интеллект + творчество)», «Личностно-ориентированное обучение».

Операционально-деятельностный блок (способы действий): исполнение и слушание музыкальных произведений — самооценка исполнения; просмотр видеоматериалов, художественных репродукций картин, рисование, чтение литературы.

Материалы и оборудование: ноутбук, фортепиано, репродукции картин художников, ноты анализируемых произведений, материалы для рисования.

Музыкальный материал:

1. П.И. Чайковский Детский альбом «Мама»

Преподаватель: Сегодня наш урок посвящен маме. «Мама» - с этим словом дети рождаются на свет и сквозь года несут в сердце ту любовь, которая зародилась еще задолго до рождения. И в любой возраст, в любое время года и каждый час эта любовь к матери сопровождает человека. Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на Земле и звучат почти одинаково на языках разных народов: «мами», «мутти». Это говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. Послушай стихотворение о маме.

Костас Кубилинкас Стихотворение «Моя мама»

Обойди весь мир вокруг,

Только знай заранее:

Не найдешь теплее рук

И нежнее маминых.

Не найдешь на свете глаз

Ласковей и строже.

Мама каждому из нас

Всех людей дороже.

Сто путей, дорог вокруг

Обойди по свету:

Мама – самый лучший друг,

Лучше мамы – нету!

Преподаватель: В нашей литературе так ярко выражен образ матери, как ни в какой другой. Н.А. Некрасов сказал: «В самую трудную минуту, человеку нужна мать, и только она. Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем!»

Но не всегда бывает все так хорошо, случается, что детки остаются без своих мам или теряются, как это случилось с мамонтёнком. И я предлагаю посмотреть эту интересную историю. (Просмотр мультфильма)

Задание: Опиши маму мамонтенка. Какая она? Дай словесную характеристику.

Преподаватель: Как ты думаешь, похож мамонтёнок на свою маму? А вы похожи? А сейчас я предлагаю сделать подарок своей маме, нарисовать портрет. Но как же рисуется портрет? Что мы должны для этого знать? Проведём небольшое расследование. (беседуем о том, как нарисовать портрет и рисуем, можно распечатать шаблоны). А как же великие художники изображали образ матери? Предлагаю рассмотреть репродукции картин

художников: Адольф Вильям Бугро «Материнское счастье», Charles West Cope «Мать и дитя».

Адольф Вильям Бугро «Материнское счастье»

Charles West Cope «Мать и дитя»

Задание: Что ты увидел на картинах? Как изображены на картинах образы матерей? (дать описательный портрет)

Ты нарисовал прекрасный портрет мамы, а теперь давай попробуем создать музыкальный портрет мамы.

Игра «Составь портрет»

Учащемуся предлагается составить портрет мамы с помощью ритма. Используется все, из чего можно извлечь звук.

В этой игре учащийся учится тому, что любое душевное движение может быть выражено непосредственно в звуках музыкальной или вокальной

импровизации, которая отражает его отношение к другим людям или к различным событиям жизни. Творческая деятельность в любой сфере по своей природе интегративна, так как она является выражением всего жизненного опыта человека и его природных способностей. В процессе музыкального творчества — импровизации на заданную тему — происходит более полное познание ребенком самого себя, своих способностей и возможностей, формируются навыки невербального, чувственного контакта с окружающим миром, более глубокая идентификация и слияние с ним. Нахождение в процессе творчества своего неповторимого "Я".

Преподаватель: Выбери музыкальные инструменты, которые тебе нравятся, и попробуй наиграть на них мелодию для мамы.

На столе находятся различные музыкальные инструменты (бубен, колокольчики, ксилофон, металлофон, кастаньеты, бубенцы, маракасы, трещотка, балалайка).

Задание: Предлагается создать свой музыкальный ритмический образ мамы при помощи данных музыкальных инструментов. Исполнение на музыкальных инструментах ритмического рисунка, характеризующего образ мамы.

Преподаватель: Какой инструмент лучше всего подходит для создания образа мамы?

Примерные ответы:

Ксилофон и металлофон.

Слушание пьесы «Мама» П. И. Чайковского

Преподаватель: Узнаешь это произведение? Правильно – пьеса «МАМА» из «Детского альбома» П.И. Чайковского.

Какой музыкальный образ мамы создал П. И. Чайковский? Какие главные черты он выделил?

Ответы ученика.

Преподаватель: А теперь соединим музыку П.И. Чайковского с твоей игрой. Интересно, что у нас получится?

Совместное исполнение пьесы педагогом и учащимся (педагогом на фортепиано, если в классе есть дети, владеющие инструментом, то эту пьесу может сыграть ребенок, и учащиеся на ксилофоне и металлофоне).

Оценка исполнения.

Преподаватель: Понравилось новое звучание знакомого произведения? Ответы.

Творческие задания направлены на формировании в сознании детей ассоциативных связей, являющихся основой образного мышления.

Список рекомендуемой литературы

- 1. Азевич А. О тональности ми мажор: Интегрированный урок: музыка и математика / А. Азевич // Учительская газета. 1997. №24. С.9.
- 2. Андреева С.В. Музыка и математика сколь родственны они! (бинарный урок для 6-го класса) [электронный ресурс] Режим доступа. URL: http://festival.1september.ru/articles/508853/
- 3. Арнхейм С. А. Искусство и визуальное восприятие /С.А. Арнхейм // Перевод на русский язык с изменениями. М.: «Прогресс», 1974. 384 с.
- 4. Арябкина И. Интеграция учебных предметов и эколого-эстетическое образование /И. Арябкина //Искусство в школе. 2007. №2. С.76-78.
- 5. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию / Л.А. Баренбойм М.: Советский композитор, 1980. 184 с.
- 6. Белова Н.А. Музыкально- творческое развитие учащихся в детских учебных заведениях на основе ассоциативных связей различных видов искусства / Н.А. Белова: дисс. по спец.13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) М.: 2009. 250 с.
- 7. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка: изд. Художник $PC\Phi CP$, 1983.-400 с.
- 8. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Директ Медиа, 2014г. 578с.
- 9. Гольденвейзер А.Б. О музыкальном искусстве. /А.Б. Гольденвейзер. М.: Музыка, 1975 г. 415 с.
- 10. Кабалевский, Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д.Б. Кабалевский Москва.: Просвещение, 1989. 191с.
- 11. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. Москва: Музыка 1972г. 198 с.
- 12. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. Москва: Музыка, 1988. 240 с.
- 13. Сударчикова Л. Г. Взаимосвязь различных видов художественной деятельности в процессе обучения игре на фортепиано: на материале

- учебных занятий в детской школе искусств: дисс.... 13.00.02 / Л.Г. Сударчикова. Москва. 2001. 198c.
- 14. Тимакин Е.Н. Воспитание пианиста. Москва изд. Музыка. 2009 г. 176 с.
- 15. Халилулина Ю.Н. Развитие креативности младших школьников в учреждениях дополнительного образования на основе интеграции педагогических технологий: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01./Ю.Н. Халилулина Москва. 2007.– 135 с.
- 16. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. 2000 Москва. Изд.: Лань 320 с.
- 17. Шумная Л.В. Формирование творческого воображения у младших школьников в процессе обучения игре на фортепиано: дисс. и автореф. по пед. 13.00.02 / Л.В. Шумная. Краснодар. –2012. 250 с.