«Интегрированное обучение на уроках музыки»

«Нет рубежей между искусствами,

музыка объединяет в себе поэзию

и живопись и имеет свою

архитектуру».

М.К. Чюрленис

Проблема интеграции обучения и воспитания в школе важна и современна как для теории, так и для практики. Её актуальность продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми к школе, и обусловлена изменениями в сфере науки и производства. Предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы, в то время как в современном мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции. Таким образом, самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные трудности в ходе формирования у учащихся целостной картины мира, препятствуют органичному восприятию культуры.

Введение интеграции предметов в систему образования позволяет решить задачи, поставленные в настоящее время перед школой и обществом в целом. Интегрированные уроки способствуют формированию целостной картины мира у детей, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом. На интегрированном уроке лучше достигаются дидактические цели: познавательная, развивающая и воспитательная.

Интеграция предметов эстетического цикла позволяет достичь взаимосвязи: человек – общество – природа, затрагивая нравственно-этическую сторону этой связи. Есть пути, которые возникают естественным образом. Этокасается объединения таких курсов, как изобразительное искусство и художественный труд, изобразительное искусство и литература, изобразительное искусство и музыка, которые просто дополняют друг друга. Лирические картины Шишкина и Левитана лучше воспринимаются под музыку Чайковского, открывая раздолье, мощь, величавость Руси. Художественные произведения Айвазовского дополняет музыка Шостаковича и Бетховена, которая позволяет ощутить всю глубину трагизма людей, терпящих крушение, и всю силу стихии, разметавшей в щепки корабль. А интеграция музыки и изобразительного искусства позволяет учащимся на уроке не только слушать, развивать воображение и чувства, но и самим заниматься творчеством.

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.

Каждому педагогу известно мучительное состояние поиска и волнения при составлении плана урока. Эти постоянные вопросы: как, каким образом соединить, слить воедино музыку, речь, мимику, паузы и взгляды, жесты и различные ассоциации, внутренние переживания и размышления. как создать обстановку творческой активности? Что останется в душе учащихся после очередного урока?

Ещё К. Ушинский утверждал, что педагог, желающий что-нибудь прочно запечатлеть в сознании детей, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств приняли участие в акте запоминания.

Сочетание музыки, поэзии, истории, изобразительного искусства даёт учителю безграничные возможности сделать уроки увлекательными и интересными для учеников.

Но существует огромная разница между тем, чтобы просто посмотреть определенное количество картин, прослушать определенное количество музыкальных произведений, и тем, чтобы стать причастным к тому, что видим и слушаем. И проблема заключается не в том, сколько услышать, увидеть или исполнить, а в том, как исполнить – не голосом, а сердцем, увидеть не глазами, а душой.

Что же такое интеграция? Вот как это понятие трактуется в логическом словаре-справочнике Н. И. Кондакова: «Интеграция — это объединение в целом каких-либо частей, элементов».Философский словарь дает следующее определение: «Интеграция — это сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей, элементов».

Однако в приведенных определениях даны лишь общие характеристики понятия, нас же интересует его образовательный аспект, поэтому приведем еще одну цитату: «Интеграция в образовательной системе — это подчинение единой цели воспитания и обучения однотипных частей и элементов содержания, методов и форм в рамках образовательной системы на определенной ступени обучения». Применительно к музыкальному обучению понятие «интеграция» может иметь несколько значений:

• создание у школьника *целостного представления о музыкальном мире* (здесь интеграция рассматривается как цель обучения). Результат такой интеграции — ученик получает те знания, которые позволяют ему увидеть связь между отдельными музыкальными понятиями, представить музыкальный мир как единое целое;
• нахождение общей *платформы сближения предметных знаний* (здесь интеграция — средство обучения). На стыке уже имеющихся предметных знаний дети получают все новые и новые представления о музыкальном мире, систематически дополняя их и расширяя (двигаясь в познании по спирали);
• развитие у учащихся *музыкального интегративного мышления* (здесь интеграция результат обучения). Учащийся, сравнивая, делая логические выводы, мыслит данный музыкальный объект в разносторонней сфере представлений и музыкальных понятий, устанавливая связи между различными формами
мыслительных понятий.

Чем объясняется потребность в возникновении интегрированных уроков?

Во-первых, мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты.

Во-вторых, интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.

В-третьих, форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в течение урока поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают значительные педагогические возможности. Такие уроки снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат развитию у школьников воображения, внимания, мышления, речи и памяти.

В-четвертых, интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в образовании. Современному обществу необходимы высококлассные, хорошо подготовленные специалисты. Для удовлетворения этой потребности: подготовку образованных, хорошо подготовленных специалистов, необходимо начинать с младших классов, чему и способствует интеграция в начальной школе.

В-пятых, интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя, способствует раскрытию способностей.

Интеграция на уроках музыки осуществляется на нескольких уровнях. Во-первых — это *внутрипредметная интеграция*, когда исходная проблема не теряется из поля зрения учащихся, расширяется и углубляется круг связанных с ней знаний. Например, это интеграция между освоением теории и истории музыки, которые объединены логикой познания музыкального языка в историческом срезе развития музыкальных стилей. Второй уровень интеграции — *межпредметная интеграция*. Это объединение нескольких учебных предметов вокруг определенной стержневой темы или главных понятий.
Учителю, задумавшему провести интегрированный урок, следует учитывать, что интеграция — это не просто сложение, а взаимопроникновение двух и более предметов, поэтому на одном занятии не могут быть представлены в равной степени музыка и литература, музыка и история и т. д.

Чем же отличается интегрированный урок от традиционного? Структура интегрированных уроков отличается от традиционных уроков следующими особенностями:
• предельной четкостью, компактностью учебного материала, рассчитанного на 3-4

учебных часа;

• логической взаимосвязанностью материала интегрируемых предметов на каждом этапе блока;

• большой информативной емкостью учебного материала, используемого в блоке.
 Целью художественной интеграции является не хаотическое объединение различных предметов эстетического цикла, а упорядоченное, научно обоснованное дополнение предмета «музыка» другими видами искусства для формирования у учащихся структурированного, широкого комплекса музыкально-эстетических знаний.

Чем больше в беседе на уроках будет всевозможных выходов за пределы музыки, чем больше интегрированных связей учащиеся смогут наблюдать, тем глубже у них становится восприятие самой музыки и тем шире их кругозор. Очень важно, чтобы в сознании детей музыка не стояла особняком от других видов искусств, а как можно ярче обнаруживала свои связи с ними. И именно такое взаимосвязанное преподавание гуманитарных дисциплин неизмеримо обогащает учащихся, расширяет их кругозор, даёт почувствовать и вернее понять эпоху, воссозданную художниками, включает интеллект и эмоции в непрестанную работу.

Интеграция на уроках музыки вносит в музыкальное обучение новизну и оригинальность. Имеет определенные преимущества для учащихся: формирует познавательный интерес, способствует созданию целостной картины музыкального мира, позволяет систематизировать музыкальные знания, способствует развитию музыкальных умений и навыков, развитию эстетического восприятия, воображения, внимания, музыкальной памяти, мышления учащихся. Проведение интегрированных уроков повышает рост профессионального мастерства учителя, так как требует от него владения методикой новых технологий учебно-воспитательного процесса, осуществления деятельного подхода к обучению.

Методические рекомендации для учителя музыки по применению интеграции искусств на уроке.

1. На уроке музыки интегрированного типа следует уделять внимание интонационно - образной стороне различных произведений искусства. Интонация – своеобразный код, в котором зашифровано всё многообразие любого вида искусства, будь то музыка, литература, поэзия, хореография, театр, изобразительное искусство. Жанр, стиль, форма, средства выразительности – всё это многообразие сводится к определению «интонация».

2. Необходимо определить, какую задачу призван решать каждый вид искусства используемый на уроке музыки.

3. Исходя из конкретных условий и особенностей класса, педагог должен спланировать, как использовать музыкальный, литературный и изобразительный материал, чтобы он имел определённое художественное воздействие на учащихся, способствовал бы наиболее интересной драматургии урока.

4. Использование на уроках музыки разных видов искусств должно способствовать более глубокому эмоциональному восприятию музыкального произведения.

5. Уроки интегрированного типа должны подвести учащихся к осознанию того, что искусства рождаются не на пустом месте, а возникают из реальной жизни.

6. Помочь учащимся определить «родственные» средства выразительности разных видов искусств, таких как интонация, ритм, образ, настроение, контраст, симметрия, оттенки и т.д.

7. На взаимопроникновение средств художественной выразительности указывает использование терминов: ритм в живописи, мелодичность стиха, колорит в музыке, ритмический рисунок, пейзажность в музыке, гармоническая окраска, музыкальная картина, симфоническая картина, изобразительность стиха и т.д.

8. Во время анализа произведений искусства, и в процессе восприятия важно сохранить эмоциональное отношение самого ребёнка к произведению, не перегружая его терминологией, сухими фактами (а знание терминов, теории можно проверить тестированием – Приложение1)

9. Среди методов анализа художественного произведения используются:

а) метод сопоставления произведений разных видов искусства

б) метод сравнения произведений по принципу сходства, различия, контраста, повторности

10. Учитывать возрастные особенности учащихся при подборе музыкального, изобразительного и литературного ряда.

11. Искусства, используемые на уроке, должны формировать эстетическое восприятие произведений, совершенствовать у школьников искусствоведческие знания, навыки художественно-образного мышления, воображения, эмоциональной отзывчивости. (Приложение 2,3)

Приложение 1

Тест.

1. Что называется драмой?

А) Род литературы, в произведениях которого представлено изображение жизни в пересказе автора.

Б) Род литературы, в произведениях которого автор выражает свои чувства, эмоции, переживания?

В) Род литературы, произведения которого предназначены для постановке на сцене.

2. Исключить произведение, не вошедшее в состав "Маленьких трагедии"

А) "Каменный гость"

Б) "Скупой рыцарь"

В) "Домик в Коломне"

3. Укажите год Болдинской осени

А) 1842

Б) 1830

В) 1828

4. Кто из композиторов не принадлежит "пушкинской поре"?

А) Моцарт

Б) Сальери

В)Прокофьев

5. Что такое композиция?

А) Построение литературного произведения, наличие и взаимосвязь всех его частей.

Б) Не связанные с сюжетом размышления автора, включенные в произведение

В)Изображение неодушевленных предметов в виде живых существ

6. Направление литературы, которому соответствуют "Маленькие трагедии"

А) реализм

Б) романтизм

В) классицизм

7. Одна из блестящих опер В.А.Моцарта называется…

А) «Евгений Онегин»;

Б) «Свадьба Фигаро»;

В) «Щелкунчик»

8. Исключить жанр, который не является драматическим

А) повесть

Б) драма

В) трагедия

9. Реквием – это…

А) крупное симфоническое произведение для оркестра;

Б) вокальное произведение без слов, исполняемое на какой-либо слог;

В) произведение траурного характера, исполняемое на чью-то кончину.

10. Впервые мюзикл как жанр сформировался в …

А) Америке;

Б) России;

В) Италии.

11. Действие мюзикла «Призрак оперы» происходит в …

А) в 18 веке;

Б) в 19 веке;

В) в 20 веке.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ответ											

Приложение 2

Сценарий урока литературы и музыки. 9 класс. **Тема: «Гений и злодейство – две вещи несовместные» (слайд 1.)**

(По трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери»)

Цель: выявить и проследить в различных видах искусства формы передачи общечеловеческих ценностей.

Задачи:

* Знакомство с гениальными образцами искусства.
* Постижение глубины конфликта в драматических произведениях.
* Развитие навыков анализа литературного, музыкального, сценического произведений.
* Утверждение в сознании учащихся незыблемости нравственных основ.

Оборудование:

* Текст трагедии.
* Портрет А.С.Пушкина.
* Портрет В.А.Моцарта.
* Музыкальные произведения Моцарта.
* Мультимедийная презентация к уроку.
* Тестовые задания.
* Фрагменты видеофильмов «Моцарт» и «Призрак оперы».

Ход урока.

1. Звучит 1-я часть «Реквиема» Моцарта. Входит ученик и произносит монолог от имени Моцарта.
2. Объявление цели урока (слайд 2.)
3. Вводные вопросы: (слайд 3.)

А) Для чего предназначены драматические произведения?

Б) Как вы понимаете слово ТРАГЕДИЯ?

В) Как вы считаете, почему Пушкин назвал свои трагедии маленькими?

4. Учитель литературы.

Почему об одних писателях, поэтах, художниках, музыкантах говорят, что они талантливые, а о других – гениальные? (слайд 4.) (ответы учащихся)

Что называется талантом? Как вы понимаете значение слова «гениальный»? (слайд 5)

Пушкин в высшей степени талантлив, одарён, т.е. гениален.

Об истории создания трагедии «Моцарт и Сальери» нам расскажет Женя Семёнова. (слайд 6.)

С фактами из биографии Моцарта и Сальери нас познакомит Нина Ефимова.

5.Учитель музыки о Моцарте.

- Послушаем произведение Моцарта «Маленькая ночная серенада». Анализ произведения. Просмотр фрагмента видеофильма «Моцарт».

6. Учитель литературы. К концу урока мы должны ответить на вопрос: «Почему Сальери отравил Моцарта?» (слайд 7.)

7. Выразительное чтение 1-го монолога Сальери. (Класс Анна) (слайд 8)

8. Анализ монолога по вопросам:

- О чём в монологе говорит Сальери?

- Над какими вопросами он задумывается?

- Как Сальери относится к жизни и миропорядку?

- Как вы думаете, к кому себя относит Сальери?

- К кому, по вашему мнению, относится Сальери?

- А Моцарт? Почему?

- Почему Сальери называет Моцарта «безумцем, гулякой праздным»?

9. Учитель литературы.

Сделаем первые выводы.

Работа в парах: «Какие этапы можно выделить в жизни Сальери, прослушав первый его первый монолог?»

Перед нами проходят этапы жизни Сальери: «Я слушал и заслушивался…», «Я сделался ремесленник…», «…Я ныне завистник».

* Жизненный путь Сальери – это медленное восхождение к вершинам мастерства. Наделённый любовью к музыке, тонко чувствующий гармонию и способный к искреннему наслаждению ею, он посвятил жизнь изучению тайн музыки.
* Он «сделался ремесленник». Как вы понимаете значение слова «ремесленник»? (слайд 9)

10. Учитель музыки. Но Сальери в трагедии – одарённый музыкант, а его реальный прототип Антонио Сальери – учитель Бетховена, Листа, Шуберта. (Звучит «Соната» Сальери). Это не трагедия бездарности и таланта. Ремесленничество для Сальери стало подножием к искусству, самоуничижительное «Я сделался ремесленник» - это цена, которая заплачена за известность.

* Счастье, слава, покой пришли к Сальери благодаря «трудам. Усердию, моленью». Это награда за преданность искусству.

10. Учитель литературы.

Итак, первый монолог Сальери – это завязка трагедии, одновременно он является кульминацией терзаний Сальери, которые уже давно терзают его душу: как же унизительно признаться «Сальери гордому», что отныне он завистник!

- А что, по вашему мнению, обозначает слово «зависть»? (слайд 10)

11. Чтение по ролям отрывка из 2-ой сцены до слов: «Ты думаешь? Ну, пей же».

12. Анализ сцены.

- Каково настроение Моцарта в этой сцене?

- Какие два смысла во фразе Моцарта: «Мой «Реквием» меня тревожит»? (слайд 11)

(Мой «Реквием» - произведение Моцарта.

Мой Реквием – реквием для Моцарта.)

- Что обозначает слово «Реквием»? (слайд 12)

* Прослушивание отрывков из «Реквиема» Моцарта.

- Почему Моцарт принял заказ написать музыку, полную напоминания о смерти?

(Из желания попробовать себя в новом жанре; надеялся заработать)

13. Учитель литературы.

Убийство – кульминация трагедии. Трагедия Моцарта закончена, но начинается новая трагедия – трагедия Сальери. (слайд 13)

Задание классу: найдите в тексте слова, которые являются развязкой.

(«Но ужель он прав, И я не гений? Гений и злодейство – две вещи несовместные»)

Эти слова – развязка маленькой трагедии, но они являются началом новой трагедии. Рухнули аргументы о высоком долге, избранности. Начинается трагедия талантливого музыканта, тонкого ценителя искусства, гордого, но в то же время человека с тёмной душой, завистника, убийцы.

14. Актуальны ли проблемы, поднимаемые в трагедии, в наше время?

Могут ли в одном человеке сочетаться такие качества как гениальность и злоба?

Мюзикл «Призрак оперы».

- Что такое мюзикл? История создания.

- Кто он,главный герой: гений или злодей?

* Просмотр фрагмента фильма «Призрак оперы».

15. Итоги урока.

1.- Кто главные герои трагедии?

- Какова тема данной трагедии?

- Какая проблема поднимается в трагедии «Моцарт и Сальери»?

- Кто такие ГЕНИИ? А ЗЛОДЕИ?

- Почему Сальери отравил Моцарта?

15. Тест.

16. Домашнее задание (слайд 14.)