«УРОК МУЗЫКИ КАК УРОК ИСКУССТВА…»

«Разрабатывая урок музыки, мы часто забываем,

что в первую очередь само музыкальное

искусство дает нам настоящий урок, и наша

задача «расшифровать» его детям, найти

достойные искусства методы».

Л.Школяр

Я работаю в школе 41год. Работаю потому, что нравится, потому, что иначе не могу, не представляю, чем бы еще могла в жизни заниматься? Работаю именно в общеобразовательной школе, потому что считаю школу важным, самым надежным и самым интересным местом, где можно заниматься с детьми музыкой…

Ведь именно в школе дети впервые задумываются о сути музыки, по-настоящему начинают понимать ее глубину. Они не просто слушают музыку, не просто поют, а размышляют, переживают, через музыку постигают высшую школу *«быть человеком»*, укрепляются в нравственных человеческих идеалах…

Вот поэтому считаю, что каждый урок музыки – это «творческий поиск учителя», это результат работы учителя, иногда многих лет, это, если говорить высокопарно, «уроки жизни», т.к. все исходит из урока и возвращается к нему. Ведь практически нет ни одного урока музыки, на котором не было бы того самого важного и самого трудного, что мы привыкли называть «воспитательным моментом».

Вспоминаются слова автора первой программы по музыке Д.Б.Кабалевского: *«Урок музыки отличает стремление, во что бы то ни стало достучаться до детской души, заставить ребят задуматься о противоречиях жизни, заглянуть в себя…»*

Музыка, как один из самых выразительных и образных видов искусства, это не только средство для воспитания, когда в каждом произведении можно найти пример для объяснения ребятам «что такое хорошо и плохо»… Но и искусство, которое имеет философское, жизненное и нравственное содержание. Каждый раз учитель вместе с детьми должен переживать ее как часть жизни… Музыка только тогда сможет преобразовать, когда человек горит внутренне, когда у него воспитано, говоря словами М.Пришвина, «родственное внимание к миру».

В современном мире перед учителем музыки, как никогда, встает главный вопрос: создание урока музыки как урока искусства. Колоссальная и масштабная глубина этого вопроса была заложена еще основателем первой программы по музыке Д.Б.Кабалевским, т.е. создание целостного урока музыки, имеющего свою определенную драматургию.

Современная школа ставитперед учителем музыки нелегкую задачу: объединить все элементы, из которых складывается урок, подчинить их основной теме урока, четверти, года, всего школьного курса, не утеряв при этом специфической логики развития, присущей каждому из этих элементов в отдельности».

Вслед за выдающимися деятелями педагогической науки, Д.Б.Кабалевский утверждал, что урок музыки – это педагогическое произведение, и поэтому он должен отличаться целостностью, внутренней взаимосвязью частей, единой логикой развертывания деятельности учителя и учащихся. Но как бывает порой чрезвычайно сложно реализовать данный принцип на практике…

Мне повезло, у меня были замечательные, удивительно талантливые и творческие преподаватели во Владимирском государственном институте имени Лебедева-Полянского, которые заложили мне, еще тогда, в годы учебы, маленькую крупинку творческой энергии и огромное желание сделать «урок музыки как урок искусства»!

Еще в 90-е гг. XX в. мои преподаватели утверждали, что если преподавать музыку «изнутри», то нужно строить и особую форму урока, соответствующую его теме. Можно задумать и провести урок в форме рондо, вариаций или сонатного аллегро, подобрать соответствующий музыкальный материал, найти некий литературный стержень. Особенно удобно применять такую форму для заключительных уроков какой-либо темы, четверти, года, основанных на логической последовательности, исходящей из самой музыки.

Хочу представить вашему вниманию разработки **двух уроков:** заключительный урок на тему «Построение музыки» и заключительный урок по темам 6 класса: «Музыкальный образ. Музыкальная драматургия», это два примера целостного построения, основанного на определенной драматургии.

I. Ход урока:

Музыка**. 3** класс**. Тема:** «Построение музыки» *(заключительный, обобщающий урок)*

На классной доске записаны (а можно спроектировать на экран) основные темы музыкальных произведений в следующем порядке:

* «Утро» Э.Григ
* «Доброе утро» Д.Б.Кабалевский
* «Ария Ивана Сусанина» М.И.Глинка
* «Скворушка прощается» Т.Попатенко
* «Пастушья песня» (французская народная песня)

Учитель настраивает класс на мажорное трезвучие и предлагает ребятам исполнить музыкальное приветствие «Доброе утро».

Учитель: - Получилось вяло. Солнышко оказалось доброе, но сонное. А ведь это весеннее утро. Это и начало нашего урока, и начало жизни, так давайте попытаемся передать радостное, весеннее настроение…

Исполняем по полутонам вверх.

- Замечательное, доброе утро! Это первая музыкальная интонация, которая прозвучала на уроке. Смотрите, а за окном, действительно, солнечное, майское, доброе утро. Мне бы хотелось, чтобы и закончился наш сегодняшний урок с таким же настроением. Перед тем, как мы начнем встречаться с музыкальными произведениями, я обращаю ваше внимание на доску, где вы видите уже знакомые музыкальные формы…

Учитель предлагает ребятам назвать эти формы: одночастная, двухчастная, трехчастная, рондо и вариации…

Т

Т1 + Т2

Т1 + Т2 + Т1

Т + Э1 + Т + Э2 + Т

Т В1 + В2 + В3…

- Наш сегодняшний урок тоже будет построен в какой-то музыкальной форме? В конце урока мы попробуем узнать, в какой именно?

- Как вы думаете, под каким номером на доске записана песня «Доброе утро»?

Ученики: Под номером 2.

Учитель: Обратите внимание на движение мелодии. Она движется постепенно вверх, как по ступенькам. Почему?

Ученики: Солнце поднимается утром все выше и выше, музыка подражает этому движению.

Учитель: Молодцы! Мы с вами исполнили только маленькую интонацию этого произведения Д.Б.Кабалевского, а сейчас я вам предлагаю послушать все произведение целиком…

Звучит фрагмент из II части кантаты «Песня утра, весны и мира» Д.Б.Кабалевского.

Учитель обращает внимание ребят на портрет композитора.

Учитель: Как вы считаете, почему в такой весенней, солнечной музыке Д. Кабалевского есть минорные интонации?

Ученики: В песне поется о миллионах ребят. У них может быть разное настроение.

Учитель: Да, действительно, ведь не может быть у всех одинаковое настроение, и утро бывает печальным и безрадостным. Пожалуйста, найдите на доске музыкальную тему, которая выражает настроение героя, прощающегося на некоторое время со своей родиной?

Ученики: Под номером 4 записана мелодия песни «Скворушка прощается» композитора Т.Попатенко.

Учитель: Картину какого утра в этом случае рисует нам композитор?

Ученики: Это утро осеннее, хмурое, моросит затяжной дождь. Поздняя осень.

Исполняют песню «Скворушка прощается», один из учеников может помочь учителю с аккомпанементом, поиграть в четыре руки, изобразить «капельки дождя»…

Учитель: Грустное утро было у нашего героя, но у него оставалась надежда, что весной он снова вернется в родные края. А вот у другого нашего героя надежды на возвращение и даже на жизнь не было. Как вы думаете, о ком я говорю?

Ученики: Вы говорите об Иване Сусанине. Однажды зимним утром его должны были убить враги…

Учитель: На доске есть и эта мелодия из арии Сусанина, как вы думаете, где она?

Ученики: Под номером 3.

Исполнятся фрагмент арии Ивана Сусанина из оперы М.И.Глинки. Учитель обращает внимание на портрет композитора.

Учитель: А теперь мы с вами, как будто бы, побываем на самой опере М.Глинки «Жизнь за царя». Поскольку исполняем и слушаем мы эту музыку не в первый раз, я хочу попросить вас выполнить следующее задание. Сложное задание! Постарайтесь определить, в какой музыкальной форме эта ария написана? А самое главное, почему автор пишет музыку для своего героя именно в этой музыкальной форме?

Просмотр видеозаписи. Фрагмент из оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя».

Ученики: Музыка этой арии состоит из 3-х частей. В первой И.Сусанин обращается к заре, к природе, во второй к Богу. А в третьей части, звучит такая же мелодия, как и в первой, только в голосе у Сусанина больше уверенности и сил.

Учитель: Молодцы! Сусанин горячо любил свою Родину, свой народ. Он отдал самое дорогое, что у него было – свою жизнь. Благодарные потомки ответили тем, что сохранили память о нем. М.И.Глинка написал оперу, К. Рылеев – стихи, а скульптор М.Мишкевич создал памятник «Тысячелетие России» в Новгороде, где запечатлел в бронзе образ Ивана Сусанина…

Мы с вами тоже чтим память об этом герое, вспоминая его подвиг, исполняя и слушая музыку о нем…

Учитель: В последние минуты своей жизни Сусанин обращается к природе, с ней общался с малых лет и следующий наш герой.

Звучит французская народная песня «Пастушья песня».

Ученики: Это «Пастушья песня», она записана под номером 5.

Учитель предлагает ребятам исполнить без сопровождения (a capella)…

Учитель: У нас на доске есть еще один музыкальный пример. Скажите, пожалуйста, что объединяет эту музыку с французской народной песней?

Ученики: Под номером 1 записана мелодия «Утро» Э.Грига. Это норвежский композитор, но он написал музыку о летнем деревенском утре, так же как и в «Пастушьей песне».

Учитель: скоро прозвенит звонок. Он возвестит, что закончился последний урок музыки в этом году. И мне вам хочется еще раз подарить радостное, светлое «Утро» Эдварда Грига из сюиты «Пер Гюнт».

Учитель обращает внимание на портрет композитора

Учитель: Но перед тем, как вы услышите уже хорошо знакомую музыку, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который я вам задала в начале урока: если представить наш урок, как музыкальное произведение, какова будет его форма?

Ученики: Сегодня мы много исполняли и слушали различной музыки. Но ее объединяла одна тема, тема утра. Утро в разное время года и с разными состояниями души у героев. Эта музыкальная форма называется вариации.

Звучит «Утро» Э.Грига.

Второй урок. «Музыкальный образ» и «Музыкальная драматургия» – понятия, одинаково важные для музыки любого времени и стиля. Умея чувствовать образное содержание произведения, умея наблюдать за развитием музыкального образа, можно глубже понять смысл музыки любой эпохи, любого жанра. Поэтому довольно часто на своих уроках я использую «основной принцип и метод программы по музыке» – *«забегание вперед»* и *«возвращение к пройденном*у*».*

Результаты этого метода можно проследить на примере этих двух тем, одних из самых непростых тем, но очень важных.

В 1 классе мы обобщаем все, что узнали о музыке, учимся чувствовать образы и видеть их, в 4 классе сравниваем художественные образы трех видов искусств – музыки, литературы и живописи. Уже в 5 классе, когда говорим о «силе воздействия музыки на человека», непосредственно связываем это с художественными образами, заключенными в музыкальные произведения и наблюдаем за их самостоятельным или совместным развитием…

Вот так постепенно мы с детьми готовимся к усвоению этой непростой темы «Музыкальный образ», которая для них перестает быть трудной, и на основе которой, строится новая тема (такая же непростая тема, но очень важная) – «Музыкальная драматургия».

II. Ход урока.

Музыка**. 6** класс**. Тема:** «Музыкальный образ. Музыкальная драматургия»

(урок-обобщение).

В полной тишине, учитель читает фрагмент из стихотворения Гарсиа Лорки«Романс об испанской жандармерии».

(Читать надо очень выразительно, чтобы дети прочувствовали противопоставление, конфликт основных образов стихотворения).

Учитель: Я прочитала вам фрагмент стихотворения испанского поэта конца XIX начала XX века Федерико Гарсиа Лорки *(учитель обращает внимание ребят на портрет поэта).* Вы очень внимательно слушали. Подскажите, какие основные образы в этом произведении? Сопоставляются эти образы в стихотворении или противопоставляются, конфликтуют или «живут» мирно?

Ученики: В этом стихотворении показаны два главных образа: образ злого нашествия на город жандармов, их жестокость, насилие, а значит в дальнейшем и смерть. И противопоставляется первому образу – образ мира, радости и красоты жизни цыганского города…

Учитель: Давайте вспомним, какие примеры стихов вы нашли дома, где также противопоставлялись бы различные образы? *(Это было домашним заданием: вспомнить такие стихи или найти, где образы конфликтуют, противопоставляются)…*

Учащиеся приводят примеры, учитель может заранее проговорить с ребятами их задание, чтобы ответы были правильными…

* Пусть светит месяц — ночь темна… (А. Блок)
* Они сошлись: волна и камень… (А.С.Пушкин)
* Ты — прозаик — я поэт… (А.С. Пушкин)
* Зло без добра не сделает и шага… (**Валентин Берестов)**
* Будь добрым, не злись, обладай терпеньем… (**Эдуард Асадов)**
* Дубовый листок оторвался от ветки родимой… (М.Ю.Лермонтов)

Учитель: Какую музыкальную форму напоминает развитие поэтического текста? Музыкальную форму, в которой обязательно присутствуют две темы, два образа, чаще всего конфликтующих между собой?..

Ученики: Сонатная форма!

На доске: (*Вступление)*

I раздел: Экспозиция

1-ая тема, главная партия – *образ…*

2-ая тема, побочная партия – *образ…*

II раздел: Разработка – *конфликтность и динамика развития*

III раздел: Реприза – *повторение*

(Кода)

Учитель: Что лежит в основе этой формы? Какова ее драматургия? *(Опрос делается очень быстро, блиц-опрос)…*

Ученики: В основе сонатной формы лежит две темы, главная и побочная, это два образа, которые сопоставляются или вступают в конфликт, (как в данных стихах). Три раздела: экспозиция, разработка, реприза. Экспозиции может предшествовать вступление, а завершаться сонатная форма может кодой *(вывод, итог)…*

Учитель: Ребята, а давайте вместе с вами сегодняшний урок построим в сонатной форме. Строить будем из тех произведений, с которыми мы познакомились на наших уроках музыки.

Стихотворение Г.Лорка, художественные образы которого вы определяли в начале урока, можно считать каким разделом сонатной формы?

Ученики: Это было вступление.

Учитель:*напоминает ученикам, что* **вступление** в подобной форме может быть построено на собственной теме, но может иметь интонации, подготавливающие музыку главной партии…

Значит главная тема нашей **экспозиции**, это образ? *(Вспоминают образы стихотворения)…*

Ученики: Образ насилия, жестокости, зла. Это будет наша ГЛАВНАЯ ТЕМА!

Учитель: Давайте вспомним, в каких известных нам музыкальных произведениях образы соответствуют по содержанию образам поэтического произведения?

Ученики: *предлагают:* «Бухенвальдский набат» В. Мурадели – образ насилия и рождающегося сопротивления, «Ветеранам войны» Б. Васильева – образ ада войны и погибших советских солдат, «Дети войны» О. Юдахиной – образ бедствия, принесенного войной, горя, страдания и страха, Симфония №7, «Эпизод нашествия» Д.Шостаковича – образ фашистов, как носителей зла и горя…

Учитель может предложить детям выбрать произведение для исполнения или прослушивания. Но может сам попросить исполнить песню, которая на одном из уроков прозвучала очень выразительно, т.е. образ был прочувствован…

Учитель: *Обязательно надо дать комментарии: как была исполнена песня? Обычно, это очень эмоциональное исполнение, т.к. для каждого из них тема воспринимается, как очень личное. Равнодушных не бывает, дети образ «проживают», «пропускают» через себя, свое исполнение…*

Продолжаем дальше. Теперь должна звучать тема…(дети подсказывают – ПОБОЧНАЯ). Какой образ звучит, развивается контрастно главной теме?

Ученики: Образ любви, добра, мира, счастья.

Предлагаются произведения: «Жаворонок» М.И.Глинки, «Среди миров в мерцании светил» А.Вертинского, «Свечи» М.Звездинского, Соната №14 «Лунная», 1 часть Л.Бетховена и другие…

(Звучит полюбившееся произведение, слушают ребята очень внимательно, поют красиво, душевно, эмоционально!)

Учитель: Следующий раздел сонатной формы – *(дети помогают)* – **разработка,** самый главный раздел сонатной формы, где еще ярче сопоставляются темы, контрастируя друг с другом – темы добра и зла в жизни людей. Давайте вспомним такие произведения…

Предлагать может и сам учитель: и на это раз ребята могут послушать фрагмент из Симфонии №5, 1 части Д.Шостаковича – где ребята еще раз услышат конфликт боли и нежности, прочувствуют образ противоречивой личности, а исполнить можно песню Я.Френкеля «Баллада о гитаре и трубе» – образ разных, непохожих человеческих судеб…

Учитель: Мы подошли с вами к разделу – **реприза**. Что означает слово «реприза»?

Ученики: Повторение, потому что повторяются основные темы – образы первого раздела сонатной формы – Экспозиции!

Учитель: Какие произведения мы еще не назвали и не исполняли сегодня во время нашего урока, выразительные образы которых, соответствуют главным темам построенной нами музыкальной формы? Какие из них не нарушат драматургию «урока в сонатной форме»?

Ученики *могут назвать ранее предложенные, но не исполненные произведения, или предложить другие музыкальные примеры…*

Ученики: Для главной темы подходят такие произведения, как «Священная война» А.Александрова, «Баллада о борьбе» В.Высоцкого, «Верните Память» М.Захаровой. В этой музыке – образ страны, опаленной войной, образ призыва защитить Родину, образ наших современников, т.е. нас всех и нашей Памяти, о незабываемости тех страшных лет, о героизме наших прадедов.

Учитель: Давайте исполним…*(учитель сам может выбрать «удачное» произведение для исполнения)*

Ученики: Побочная тема может быть представлена такими музыкальными произведениями, как: «Ангелы Мира» («Мир добрее станет в ожидании чудес»), «Красу твою душою воспою» О.Дубровской, «Песня Сольвейг» Э.Грига, «Не отнимайте солнце у детей» Е. Лучникова и Е. Бондаренко!

Во всех этих произведениях звучат контрастные образы образам главной темы. В них образ любви, надежды, мира, чистоты души…

Дети сами или с подсказкой учителя выбирают заключительную песню, которой не только закончится урок, но и завершится ***«произведение»*** *в сонатной форме, созданное самими ребятами!*

Учитель:*предлагает всем встать, и исполнить стоя финальную песню! После этого – конечно, учитель благодарит за прекрасное исполнение и подводит итог:*

Ребята, вы спели удивительно проникновенно. Своим очень выразительным пением вы передали глубину всех образов, заложенных композитором. Я это услышала, увидела и почувствовала.

Урок закончен! У нас с вами получился не только урок – итог, но и урок-концерт! Построили его мы – сами. И драматургически он был выстроен…? –

в **СОНАТНОЙ ФОРМЕ**! *(произносим все вместе)!*

Наша профессия дает нам – учителям много возможностей для творчества, а особенно урок МУЗЫКИ, т.е. ИСКУССТВА! Учитель! Ты – мастер, творец и волшебник!

Такая судьба не у многих на свете,

Но вера в людей нас по жизни ведет.

Мы строгие с виду, а сердцем, как дети,

Смеемся и плачем, когда не везет.

Как хочется жить без обидных ошибок,

Как редки удачи, как много идей.

Друзья, улыбайтесь, не прячьте улыбок,

Друзья, улыбайтесь, не прячьте улыбок…

Нам люди доверили ДУШИ детей!

П.С.Григорьян

Ссылка на презентации, для использования на уроках…

<https://disk.yandex.ru/d/naM_uLHykIC2Fw>