Методическая разработка

Тема: «Канон на уроках музыки как средство формирования устойчивого интереса к музыке и повышения учебной мотивации»

Автор: учитель музыки ВКК Липовцина Наталья Алексеевна

МКОУ «ООШ №9» г. Лиски Воронежской области

г. Лиски

2023 г.

Содержание:

1. Пояснительная записка
2. Теоретическая часть (технология опыта)
3. Методическая часть
4. Список литературы

Пояснительная записка.

Проблема. Моя педагогическая деятельность как учителя-музыканта началась в Детской музыкальной школе. В качестве преподавателя теоретических дисциплин я столкнулась со следующей проблемой: дети плохо слушают себя и соседа во время пения двухголосия, стараются петь громко или закрывают уши, чтобы не мешал поющий рядом, а также плохо понимают, как исполнять полифонические произведения по специальности (на музыкальных инструментах). Позже моя карьера продолжилась в общеобразовательной школе учителем музыки. И оказалось, что эта проблема стоит ещё острее, так как в общеобразовательной школе у большинства детей отсутствует интерес к высокому искусству, а также наблюдается пассивность к хоровому пению.

Для развития гармонического (и мелодического) слуха есть много разных методик и упражнений, но, на мой взгляд, наиболее действенным является пение полифонической музыки и в частности канонов. Основываясь на опыте пения канонов на уроках сольфеджио и хоре в музыкальной школе, я решила применить его и на уроках музыки в общеобразовательной школе. Мы, учителя, работаем с детьми, которые имеют разный уровень музыкальных способностей и подготовки, а большинство вообще не имеют музыкальной подготовки, но *что меня обрадовало и в какой-то мере удивило* то, что *все дети одинаково любят петь хором*.

В создании условий для развития творческих способностей и духовно-нравственного воспитания школьников огромную роль играет выбор программы преподавания. Программа Г. П. Сергеевой и Е. Д. Критской базируется на принципе целостности, комплексности музыкально-эстетического образования, музыка рассматривается в программе в совокупности с другими видами искусства, что позволяет добиться значительных результатов в выявлении и реализации творческого потенциала личности. Авторы программы подчёркивают, что программа не является догмой и учитель имеет право вносить изменения по своему усмотрению.

Актуальность. Пение канона всегда вызывало интерес детей: и тридцать, и сто лет назад, и в наши дни. Почему это происходит? В чём секрет? А секрет, я думаю, в том, что разучив всего одну мелодию в унисон, можно спеть её на два, три, четыре голоса и услышать красоту многоголосного произведения. Современные дети стремятся к быстрому результату своей работы, и каноны призваны отвечать этому требованию – казалось бы, без серьезной и долгой подготовительной работы дети могут слышать собственное многоголосное исполнение. Из всех видов многоголосия каноны — самые доступные и привлекательные упражнения для пения на уроках музыки. К тому же, форма канона всегда выигрышна в работе с детьми, поскольку предполагает игровой момент. А где-то и соревновательный! Ведь дети часто соревнуются в лучшем исполнении именно своей партии.

К сожалению, программы по музыке в общеобразовательной школе ориентированы на постижение, главным образом, теории о классической музыке, и вместо практического знакомства с основами живой музыки через хоровое пение, с упором на музыкальный материал национальной культуры, дети получают информацию о жанровом многообразии музыкальных произведений, о нелегкой судьбе композиторов, прослушивая отдельные фрагменты их сочинений. При этом учащиеся не получают даже простейших навыков пения в унисон, не помнят элементарного минимума мелодий – от них требуются лишь «теоретические» знания. Дома и на улице ребёнок слышит лишь образцы, далеко не лучшие, поп-музыки. Телевизионные передачи не могут не влиять на развитие музыкальной культуры подрастающего поколения, поэтому подавляющее большинство детей, несмотря на усилия школы, вырастают в оторванности от истинных шедевров музыки, не помнят ни одного музыкального сочинения серьезного искусства, которое бы нравилось.**

Задача учителя музыки на современном этапе, на мой взгляд, состоит в том, чтобы выстроить систему обучения не на насильственном внедрении в сознание учеников знаний, «положенных по программе», а, не растеряв интереса детей к вокально-хоровой деятельности, строить обучение на основе шедевров народной и классической музыки, аккуратно и с осторожностью использовать современные музыкальные примеры и пособия. Использование канонов в качестве распевок или при изучении отдельных тем, предусмотренных программой, помогает решению всех этих задач.

Актуальность моего опыта (пения канонов) состоит в том, что он позволяет в условиях программной заданности не только расширить возможности урока музыки в развитии индивидуальной и ансамблевой певческой культуры учащихся, а также сформировать у учащихся устойчивый интерес к шедеврам народной и классической музыки, и повысить учебную мотивацию к урокам музыки.

Ведущая педагогическая идея опыта – увлечь детей, заинтересовать их музыкой, научить любить и понимать её во всём богатстве форм и жанров, иначе говоря, воспитывать музыкальную культуру учащихся как часть всей их духовной жизни.

Целью педагогической деятельности является создание благоприятных условий для формирования и развития устойчивого интереса к музыкально-творческой деятельности школьников на уроках музыки и культуры коллективного музицирования.

Для достижения этой цели я поставила следующие задачи:

- формировать осознанное, эмоциональное отношение к музыке на основе её восприятия, пробуждения у школьников желания слушать и исполнять музыку;

- создать условия для усвоения ключевых и частных знаний, приобретения умений и навыков в процессе музыкально – творческой деятельности;

- развивать у учащихся творческое начало и творческое отношение к жизни в разных её проявлениях;

- формировать духовные потребности школьников.

Теоретическая база моего опыта основана на трудах Ж. Л. Металлиди, А. И. Перцовской, Л. Абелян, Е. М Золиной, В. П. Середы (http://valentin-sereda.ru/), Е. М. Попляновой, Ю. А. Литовко, Е. Филимоновой и С. И. Танеева, направленные на развитие певческой культуры, развитие музыкального вкуса и формирование устойчивого интереса, прежде всего, к музыкальной культуре своей страны.

Новизна опыта

Данный опыт относится к усовершенствованию. Он не содержит принципиально новых открытий, но позволяет, используя такие условия как:

* творческий подход к выбору содержания и организации уроков и занятий с использованием разнообразных методов и приемов работы;
* художественно-творческое развитие ребенка идет в процессе вокально-хорового воспитания, в основе которого лежит комплексный подход;
* применением мультимедийных технологий;
* создание ситуации успеха.

1. **Теоретическая часть (технология опыта)**

Канон относится к жанру полифонической музыки. А полифония способствует эмоциональной отзывчивости ребёнка, творческому самовыражению учащегося в ансамблевом и хоровом исполнении образцов вокальной классической музыки, народных песен a capella и с сопровождением.

Развитие полифонического слуха и мышления певцов - важная задача в работе хора. Именно в пении полифонических произведений проявляется уровень мастерства хорового коллектива, степень технической оснащенности хора и его художественные возможности. Начинающему хору не доступны сложные полифонические формы, но в репертуаре должны быть произведения с элементами имитаций и, конечно, каноны.

Канон один из самых распространенных жанров вокального многоголосия со времён эпохи Средневековья. Этому жанру на уроках музыки я уделяю особое внимание во всех классах, особенно в основной школе.

Канон переводится с греческого языка как «правило, образец, порядок, закон» и имеет множество значений. Музыкальный канон - песня, созданная и исполненная особым образом - каждый из голосов, исполняющих одну и ту же мелодию, вступает с некоторым опозданием по отношению к предыдущему.

Пение канонов с одной стороны довольно легкая задача, т.к. кажется, что достаточно хорошо выучить всем хором одну единственную мелодию и можно распевать её на несколько голосов неопределенное количество раз. Не случайно некоторые считают, что обучение многоголосию лучше начинать именно с канонов. Но качественно и по-настоящему грамотно исполнить канон на самом деле оказывается очень непростым заданием. Зачастую неразвитый слух учеников общеобразовательной школы не позволяет им слушать другие партии и вплетать свою мелодию в мелодии других голосов. Существует и еще одна проблема: дети часто перекрикивают друг друга, думая, что исполняя партию громче, они поют лучше.

Часто при пении канона на начальном этапе допускается ошибка – формальное соединение партий в исполнении канона, когда дети поют по принципу «ничего не вижу, ничего не слышу», и тогда это становится пустой тратой времени. Но, когда дети при пении канона начинают слышать чисто спетое двухголосие (пусть сначала не целиком), у них от «радости открытия» появляется интерес, мотивация и желание продолжать эту трудную, но интересную работу.

«Начинать работу над канонами лучше всего тогда, когда у маленьких певцов уже достаточно развит мелодический слух, когда они уже начали петь a`capella, когда достаточно развит гармонический слух»*. Но для того, чтобы заинтересовать детей, внести элемент игры в занятие, приучить детей к самостоятельности ведения своей партии, я начинаю включать каноны в самом начале обучения.

Канонов великое многообразие. Хочу порекомендовать пособия челябинского композитора, педагога Е. М. Попляновой – «Игровые каноны на уроках музыки» и «Уроки господина Канона». Она предлагает использовать разнообразные виды канонов: речевой канон, «прыжковый» канон, мимический канон, канон жестов, тембровый канон, мелодико-ритмический канон, и привычный, мелодический канон.

Прежде чем разучивать какой-либо канон, необходимо объяснить что это. У автора «Игровых канонов на уроках музыки» есть очень доступное для детей объяснение, которое придумала одна маленькая девочка.

«Канон – это когда на столе много вкусных вещей и все по очереди едят их. Сначала я пробую апельсин. Потом я приступаю к мороженому, а мама пробует апельсин. Я пью чай с пирожным, мама приступает к мороженому, а папа пробует апельсин. Затем я съедаю шоколад, мама пьет чай с пирожным, а папа приступает к мороженому. Когда мама ест шоколад, папа пьет чай с пирожным. И, наконец, папа доедает шоколад». Такой вот вкусный канон.

Мимический канон. В таком каноне темой становится последовательность определенных движений мышц лица. К мимике можно добавить звуки-возгласы, покачивания головой, минимум жестов.

Речевой канон. Темой канона становится поэтический текст, исполняемый в определенно организованном ритме. Дети очень любят стихи, особенно шуточные «с изюминкой». Очень полезное занятие для развития чувства ритма.

Тембровый канон. Для таких канонов требуются ударные инструменты - это ложки, бубны, трещотки, треугольники, а также ладошки и ноги. Этот вид канонов самый шумный и весёлый, напоминает праздничную ёлку, на которой зажигается всё больше и больше праздничных огней - тембровых красок, поэтому применяется только в конце урока или на последних уроках в полугодиях.

Канон жестов. Темой становится последовательность каких-либо жестов или движений, исполняемых в определённом темпе и метроритме. Применяется в качестве физкультминутки.

Мелодический канон. Сначала выучивается мелодия и текст, и исполняется как одноголосная песенка. У нас уже накоплен довольно большой репертуар канонов.

В 1-м классе разучиваем каноны «Пусть попляшет язычок», «Где ты, дождик побывал?», «Из-за леса, из-за гор», «Шла весёлая собака».

Во 2-м классе - «Дедушка-вредушка», «Дедок-вредок», «На золотом крыльце сидели»

В 3-м и 4-м классах мы периодически возвращаемся к этим канонам, в начале года или четверти, а также на последних уроках четверти. Это помогает тренировать музыкальную память, а также виден каждому свой собственный «музыкальный рост» - канон при каждом новом исполнении звучит чище, дети начинают слушать и слышать проведение других голосов. Учим новые: «На золотом крыльце сидели» здесь уже сложнее ритмический рисунок, появляются шестнадцатые, синкопы и ноты с точкой, и мелодический рисунок усложняется. В старших классах каноны Е. М. Попляновой поём в качестве распевок и просто для поднятия настроения.

С первого же класса я включаю в программу пение канов из сборника «Каноны» Ю. А. Литовко петербургского композитора. Тематика большинства канонов сборника основана на народных песнях, что способствует их быстрому усвоению. Например, «Считалочка» - Куры, гуси, да индюшки, «У кота», «Журавель», «Где ты был, мой баран?», «У меня ль во садочке», «А я по лугу». Материал сборника расположен в порядке возрастания трудности и ориентировочно расположен по классам:

1 раздел для 1-3 классов;

2 раздел для 4-5 классов;

3 раздел для 6-7 классов.

Но наибольший интерес для меня представляют сборники В. П. Середы. В своих сборниках он использует каноны, сочинённые композиторами и студентами-учениками Валентина Павловича, а также каноны, основаные на народных песнях. Примеры из сборника В. П. Середы начинаем разучивать с первых уроков начальной школы для развития мелодического слуха и увеличения вокального диапазона. Небольшие каноны построены на игре – диалоге педагога и детей по принципу эхо, диапазон 3-5, в форме периода повторного строения легко запоминаются первоклассниками.

Ещё один интересный сборник Е. Филимоновой «Каноны круглого стола». В сборник вошли мелодии эпохи Средневековья (ХIV в.), Ренесанса (ХV-XVI вв.) и Барокко (XVII в.) Первая часть представляет собой несложные каноны разных стран. Вторая и третья часть - английские и немецкие. Большинство мелодий приведены с оригинальным текстом, что позволяет их использовать при изучении иностранного языка. В моей школе как раз и изучаются английский и немецкий языки. Такие каноны повышают учебную мотивацию и к изучению музыки, и к изучению иностранного языка.

3. Методическая часть

Данный вид работы своей целью ставит развитие мелодического и гармонического слуха учащихся, их музыкальных способностей, овладение вокально-хоровыми навыками, формирование музыкальной культуры личности как неотъемлемой части духовной культуры, повышение интереса и мотивации к изучаемому предмету. Вместе с тем эти задачи позволяют достичь и образовательные результаты:

предметные:

- овладение вокально-певческими навыками: чистого интонирования, певческой дикции, артикуляции и дыхания;

- знание основ певческой гигиены и самоконтроля голосового аппарата;

метапредметные:

* развитие музыкальной памяти, внимания, воображения; мышления;
* развитие голосового аппарата;

- развитие артистических качеств;

личностные:

* воспитание коллектива единомышленников, использующих свои индивидуальные творческие возможности для достижения целостного, гармоничного звучания в процессе исполнительского сотрудничества;
* воспитание музыкального вкуса, исполнительской и слушательской культуры.

Апробация данной методической разработки проходила в МКОУ «ООШ №9» г. Лиски Воронежской области в течение 3 лет (с сентября 2020 года по май 2023 года). Этого срока было вполне достаточно для того, чтобы понять: детям очень нравится исполнять каноны на уроках музыки в школе, а также с помощью музыкального канона решать учебные задачи.

Педагогический коллектив профессионально грамотный. Каждый кабинет оснащен техническими аудиосредствами, есть возможность использовать мультимедийные технологии, что делает учебный процесс разнообразнее и интереснее.

Класс, где проходила апробация, занимался по программе Е.Д. Критской. В классе учащиеся с разными темпераментами и музыкальными способностями. Возраст детей на момент начала апробации 7-8 лет (2б класс), на конец апробации – 10-11 лет (4б класс). Почти все учащиеся посещали детские дошкольные учреждения, многие параллельно со школой учатся в школах дополнительного образования (художественная школы, школа искусств им. Болдина, спортивные организации).

Учащиеся на уроках музыки очень активны, поскольку именно на этом уроке детям дается возможность раскрыться, рассказать о своих эмоциях и проявить себя. Данный класс из параллели считается самым дисциплинированным и ответственным.

В период прохождения апробации дети проявили заинтересованность к данной теме, старались соблюдать дисциплину, отнеслись с уважением к учителю. Со стороны детей были заметны: любознательность и эмоциональный отклик на уроках музыки.

Практически каждый урок музыки сопровождался исполнением канона: либо в начале урока (как музыкальное приветствие), либо в середине урока (как распевка перед вокально-хоровой работой), либо для изучения и закрепления музыкального материала для восприятия музыкальных произведений великих композиторов-классиков.

Для отслеживания результатов апробации использовались следующие диагностические средства: педагогическое наблюдение и анкетирование. Данные методы исследования позволяют отследить процесс развития музыкальной культуры у школьников. Охарактеризуем эти методы.

Наблюдение как метод изучения психики применяется давно. Наблюдение за ходом деятельности ученика на уроке в естественных или в экспериментальных условиях дает убедительный материал о становлении и характерных особенностях музыкальной культуры. Наблюдение дает возможность собрать факты в их живой взаимосвязи, проследить процесс становления и развития музыкальной культуры у учащихся.

Основные сложности наблюдения в том, чтобы выделить в поведении главное и не подметить реально наблюдаемый факт собственной интерпретацией. Важнейшее его достоинство в том, что он позволяет увидеть психическое явление в реальной жизни.

Анкетирование – метод для выявления уровня наличия определённых знаний у учащихся.

Анкетирования являются специализированными методами психодиагностического исследования, применяя которые можно получить точную количественную или качественную характеристику изучаемого явления.

В данном исследовании использовались 3 анкетирования (в конце каждого учебного года), в основе которых лежат вопросы об уроках музыки. На них отвечали не только дети, но и их родители, а также коллеги.

Анкетирование №1- первичный срез диагностики

Анкетирование №2 – промежуточный срез диагностики

Анкетирование №3 – контрольный срез диагностики

Ежегодно проводится анкетирование на темы:

1. Ваше отношение к пению канонов:

Отношение к исполнению канонов (процентное соотношение)

Вопросы:	2020-2021 уч. г.	2021-2022 уч. г.	2022-2023 уч. г.
Нравится петь каноны	86,1%	89, 4%	93,75%
Не нравится петь каноны	6,9%	5, 8%	3,75%
Не знаю, не разобрался	7%	4, 6%	2,5%

1. Нравятся ли Вам уроки Музыки?

Отношение к урокам музыки – мотивация (процентное соотношение)

Позитивное отношение:

Категории опрашиваемых:	2020-2021 уч. г.	2021-2022 уч. г.	2022-2023 уч. г.
Родители	97%	98%	100%
Дети	96,3%	100%	100%
Коллеги	100%	100%	100%

1. Хотел бы ты, чтобы уроков музыки было больше?

Отношение к урокам музыки – мотивация (процентное соотношение)

Категории опрашиваемых:	2020-2021 уч. г.	2021-2022 уч. г.	2022-2023 уч. г.
Девочки	76%	88%	98%
Мальчики	69%	82%	93%
Родители	78%	85%	94%

Главными результатами своей работы по данному направлению считаю проявление интереса и повышение учебной мотивации учащихся:

* к пению народных песен, ансамблевому пению,
* к урокам музыки в целом.

Учащиеся являются постоянными участниками общешкольных событий, внеклассных мероприятий (таких как Новогодний огонек, ежегодный конкурс военно-патриотической инсценированной песни и т.д.)

Вывод: высокий рейтинг школьного музыкального образования, позитивное отношение к урокам музыки, высокая мотивация к изучаемому предмету.

Подводя итог, я хотела бы ещё раз напомнить основные принципы работы над двухголосием на уроках музыки.

1. Очень важна предварительная работа по подготовке слуха школьников к восприятию многоголосия. Больше музыки слушать и анализировать. Учиться слушать музыкальную ткань.

2. Грамотное и постоянное распределение детей по голосам: равномерно в количественном и качественном отношении.

3. Музицирование на доступных разнообразных инструментах, создание из них небольших ансамблей, оркестров – не только заинтересовывает детей, является для них источником радости и удовольствия, но и служит прекрасной базой для развития многоголосного слуха ребят, чувства ансамбля.

4. Включать в репертуар многоголосные произведения с сопровождением живого звучания музыки (фортепиано, баян). Гармоническая поддержка инструмента, ненавязчивое дублирование голосов помогают на первых этапах освоения канонов, добавят ему качества и выразительности.

5. Вводить в репертуар произведения по принципу «от простого к сложному». Сначала произведения, где мелодии имеют небольшой диапазон в пределах кварты-квинты, плавную мелодическую линию (без широких скачков) и не содержат сложных ритмических фигур. Позднее вводить усложнения.

6. Основная трудность в художественном исполнении канонов – это единообразие партий. Выучивая мелодию в один голос необходимо добиваться выразительности, выпуклости фразировки, характера звуковедения, особенностей в преподнесении текста, чтобы потом, при пении на несколько голосов, сохранять всё это и передавать из голоса в голос. Здесь очень полезно петь по принципу «эха» - пение одной и той же фразы, предложения, периода разными партиями по очереди. Задача повторяющих – в точности передать исполнительскую манеру предыдущего исполнения.

7. Приёмы работы над двухголосным произведением:

* пение всего класса дуэтом с учителем (т.о. подготавливаем слух к новому непривычному звучанию, совершенствуем гармонический слух, умение слышать других, чувство ансамбля);
* чередование пения закрытым ртом одной группой и со словами другой (доучиваем мелодию голоса, слыша при этом получаемые созвучия);
* петь произведение поочередно партиями или предложениями.

4. Список литературы:

1. Учение о каноне. С. И. Танеев. Москва 1929 195 стр.
2. Каноны. Учебное пособие по сольфеджио для ДМШ и музыкальных училищ. Составление и редакция В. П. Середы. М. «Престо», 1997
3. Каноны. Ю. А. Литовко. Для детского хора без сопровождения. Л., «Музыка», 1976
4. А мы на уроках — играем. Е. М. Поплянова. М., Новая школа, 1994
5. Игровые каноны на уроках музыки. М.: Владос, 2002.
6. Каноны круглого стола. Составитель Е.Филимонова.- СПб.: Издательство «Союз Художников», 2003г.
7. *Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг.-Серия «Мир медицины».-СПб.: Изд. «Лань»,2000г.
8. Миловский С.А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1977г.
9. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. М.-Л, 1965г.
10. Выготский Л.С. Психология искусства – М., 1987
11. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов/Школяр Л.В., Школяр В.А., Критская Е.Д. и др.; под ред. Школяр Л.В. – М.: Академия, 2001.
12. Романовский Н.В. Хоровой словарь Москва,2005 г.
13. Сафронова О.Л. Хрестоматия для вокалистов.
14. Г.Струве. Школьный хор
15. Петрушин В.И. Музыкальная психология – М., 1997.
16. М. А. Давыдова. Поурочные разработки по музыке. Универсальное пособие 1-4 класс. М., ВАКО, 2013
17. Играем, сочиняем и поём. Сольфеджио 1-7 класс ДМШ. Ж. Металлиди, А.Перцовская. С-Пб., М., 2002.

Список интернет-ресурсов: 1. Волкова Т.С. «Начало двухголосного пения в начальной школе». Статья на сайте «Фестиваль педагогических идей»: <http://festival.1september.ru/articles/412603/>

2. Калинина О. «Этапы обучения многоголосному пению». Статья на сайте Фестиваль педагогического мастерства «Дистанционная волна»:[http://festival.nic-snail.ru/index.phpoption=com_zoo&task=item&item_id=331](http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=331)

3. Токарь Т.А. «Начальный этап работы над двухголосием в младшем хоре». Конспект открытого урока по хору на сайте:<http://knu.znate.ru/docs/index-566419.html>

4. **В. П. Середа. http://valentin-sereda.ru/

5. ***Гамаюн В.А. Модальность в музыке ХХ века. http://www.lafamire.ru/index.phpoption=com_content&view=article&id=1659:-xx-&catid=49:2010-10-17-14-48-51&Itemid=1010