

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Педагогический институт им. В.Г. Белинского

Факультет педагогики,
психологии и социальных наук

Кафедра «Музыка и методика
преподавания музыки»

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Музыка»

Форма обучения очная

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему

**Приобщение подростков к классической музыке посредством изучения
творчества композиторов-исполнителей 19 века**

Студент

Ли Цзывэй
(подпись, дата)

Ли Цзывэй

Руководитель

Киселева С.В.
(подпись, дата)

ст. преподаватель Киселева
С.В.

Нормоконтролёр

Матвеева И.А.
(подпись, дата)

к. иск., ст.преподаватель
Матвеева И.А.

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от 28.05.2024 № 10)

Заведующий кафедрой

Шипилкина Т.А.
(подпись)

к.п.н., доцент Шипилкина Т.А.

Работа защищена с отметкой отлично (протокол заседания ГЭК от 24.06.24 № 5)

Секретарь ГЭК

Гостяева О.А.
(подпись)

ассистент Гостяева О.А.

Пенза, 2024

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТВОРЧЕСТВОМ КОМПОЗИТОРОВ- ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 19 ВЕКА.....	8
1.1. Понятие о классической музыке и ее роли в воспитании подростков.....	8
1.2. Приобщение подростков к классической музыке как педагогическая проблема.....	17
1.3. Особенности деятельности музыканта-исполнителя.....	29
ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТВОРЧЕСТВОМ КОМПОЗИТОРОВ- ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 19 ВЕКА.....	38
2.1. Ход и содержание опытно-экспериментальной работы по приобщению подростков к классической музыки посредством ознакомления с творчеством композиторов-исполнителей 19 века.....	38
2.2. Результаты опытно-экспериментальной работы по проблеме исследования.....	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	59
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	62
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	67

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день в области музыкального образования и воспитания остро стоит вопрос о культурном воспитании подрастающего поколения. Способом решения данной проблемы является знакомство учащихся с творчеством великих композиторов 19 века. Их музыкальные произведения являются неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Изучение и понимание классической музыки не только расширяет культурные горизонты молодежи, но и развивает их эстетическое восприятие и музыкальный вкус. Кроме того, классическая музыка способствует развитию интеллектуальных и эмоциональных способностей подростков. В связи с этим необходимо создавать условия для популяризации классической музыки среди современной молодежи.

Мы считаем, что необходимо отметить работы таких композиторов-исполнителей, которые всегда были популярны и продолжают вызывать неподдельный интерес у слушателей и по сегодняшний день. К наиболее ярким представителям относятся композиторы-исполнители 19 века. На сегодняшний день благодаря трансляции в интернете, радио, телевидению есть возможность прослушивания их выступлений.

Исполнительство подразумевает не только владение музыкальными навыками и техникой исполнения, но и способностью музыканта сценически проявить свои эмоции и взаимодействовать с аудиторией. Хороший музыкант не просто исполняет ноты, но и искусно передает свои чувства и настроение. Он умеет подчеркнуть даже самые малейшие детали в музыкальном произведении, создавая свой неповторимый звуковой образ.

Необходимо отметить работы таких композиторов-исполнителей, которые всегда были популярны и продолжают вызывать неподдельный интерес у слушателей и по сегодняшний день. К наиболее ярким представителям относятся композиторы-исполнители 19 века, такие как, Фредерик Шопен, Николо Паганини, Ференц Лист, Клод Дебюсси и многие

другие. На сегодняшний день благодаря трансляции в интернете, радио, телевидению есть возможность познакомиться с их творчеством.

В современном обществе классическая музыка, получившая славу и признание веками, стала отходить на задний план. Дети и подростки все реже обращаются к ней, предпочитая современные жанры и исполнителей. Отсюда возникает необходимость в разработке эффективных механизмов для привлечения подростков к классической музыке и реализации ее педагогического потенциала.

Прослушивание видео и аудио записей известных композиторов-исполнителей 19 века, позволяющих подросткам узнавать и интерпретировать произведения классической музыки, может значительно упростить процесс усвоения знаний и сделать их более привлекательными для молодежи. Также стоит использовать возможности онлайн-платформ и различных сервисов для популяризации классической музыки среди подростков.

Таким образом уроки музыки становятся эффективным средством, позволяющим ученикам полностью погрузиться в мир музыки и ощутить ее силу.

Приобщение подростков к творчеству композиторов-исполнителей 19 века позволяет расширить музыкальный кругозор, развить их творческие способности и помогает развить навыки музыкальной интерпретации.

В процессе исследования мы попытались выявить методы музыкального воспитания, которые помогут реализовать педагогические условия, способствующие успешному осуществлению процесса приобщения подростков к классической музыке.

Актуальность данного вопроса и поиск возможных путей ее решения помогли сформулировать тему исследования: **«Приобщение подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века».**

Цель исследования – теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путем проверить комплекс методов и приемов приобщения подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века.

Объект исследования: процесс музыкального образования подростков в общеобразовательной школе.

Предмет исследования: педагогические условия приобщения подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века.

В качестве **гипотезы исследования** было выдвинуто предположение о том, что процесс приобщения подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века будет успешным при соблюдении следующих педагогических условий:

- если будут подобраны видеоматериалы, которые содержат в себе классические произведения музыки 19 века, исполненные известными композиторами-исполнителями;
- привлечение внимания подростков к музыкальной интерпретации произведений будет основано на единстве художественного и технического начал, а также на личных качествах музыканта, который стремится к вершинам исполнительского мастерства;
- если используется целый комплекс методов, который включает в себя методы обучения (беседа, иллюстрация, анализ, сопоставления, осознание личностного смысла) и педагогики музыкального образования (методы эмоциональной драматургии, перспективы и ретроспективы, восхождения от частного к общему, метод музыкального собеседования).

Для достижения цели работы были поставлены следующие **задачи исследования:**

1. Описать значение и особенности классической музыки для подростков, а также раскрыть ее влияние на их воспитание.

2. Провести анализ проблемы приобщения подростков к классической музыке с учетом их возрастных особенностей.

3. Охарактеризовать роль исполнителя в музыкальной культуре и определить педагогическую ценность композиторов-исполнителей 19 века, способствующих приобщению молодежи к классической музыке.

4. Систематизировать информацию о композиторах-исполнителях 19 века и выбрать методы и приемы, позволяющие подросткам познакомиться с их творчеством.

5. Осуществить опытно-экспериментальную работу по проблеме исследования.

Методы исследования, использованные в работе:

- теоретические – анализ литературы по проблеме и теме исследования; сопоставление, обобщение и систематизация информации;
- эмпирические – педагогическое наблюдение, анкетирование, беседа.

Методологическую основу исследования составили: теоретические положения музыковедческих исследований о сущности классической музыки (В.Д. Конен, В.П. Россихина); теоретические положения музыкально-педагогических концепций о роли классической музыки в воспитании детей и подростков (О.А. Апраксина, Н.Л. Гродзенская, Д.Б. Кабалевский), современных музыкально-педагогических исследований о развитии у подростков интереса к классической музыке (А.В. Полозова, В.Я. Семенов, С.Н. Чечина); теоретические положения психолого-педагогических исследований о возрастных особенностях подростков (Г.С. Абрамова, З.Г. Брыксина, Л.Ф. Обухова, М.Р. Сапин, П.М. Якобсон); трактовка понятия «приобщение» в контексте музыкального образования (Л. В. Добровольская); теоретические положения об особенностях музыкально-исполнительской деятельности и психологии музыканта-исполнителя (И. Гофман, Н.К. Метнер, Г.Г. Нейгауз, Г.М. Цыпин); идея опоры на триединство «композитор-исполнитель-слушатель» в музыкальном образовании школьников (Д.Б. Кабалевский, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева);

классификация методов и приемов в педагогическом образовании (Ю.К. Бабанский).

Базой исследования: МБОУ СОШ №18 г. Пензы.

Структура: выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы, приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТВОРЧЕСТВОМ КОМПОЗИТОРОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 19 ВЕКА

1.1. Понятие о классической музыке и ее роли в воспитании подростков

Классическая музыка важна не только как искусство, но и как средство воспитания детей и подростков. Она способствует развитию интеллекта, эмоциональной сферы, а также формированию художественного вкуса.

Однако, многие подростки не проявляют интереса к классической музыке из-за отсутствия знаний и понимания этого жанра.

Изучение музыкальных предпочтений и возрастных особенностей подростков позволяет определить специфику их музыкальных вкусов и представлений, что в свою очередь помогает эффективно организовать работу по приобщению к классической музыке. Одним из эффективных способов является ознакомление с творчеством композиторов-исполнителей, которые могут быть близки по стилю исполнения подросткам, что способствует легкому пониманию и восприятию музыки.

Важную роль в процессе привлечения подростков к классической музыке играет сам исполнитель. Его творчество и исполнительское мастерство могут стать примером для молодых слушателей и вызвать у них интерес к классической музыке.

Таким образом, приобщение подростков к классической музыке требует комплексного подхода, учитывающего их возрастные особенности, музыкальные предпочтения, а также вовлечение молодых исполнителей и активную роль музыкантов в этом процессе.

В данном исследовании мы рассмотрели понятие «классическая музыка» и термин «приобщение». В связи с этим проанализировали роль классической музыки в процессе образования и воспитания подрастающего поколения,

охарактеризовали возрастные особенности и выявили музыкальные предпочтения современных подростков. Особое внимание уделили рассмотрению роли исполнительства в музыкальном искусстве.

Соотношение между понятиями «классик», «классика» и «классический» восходит к латинскому слову «classicus» - образцовый [3, 24, 51].

Классик – это «художник или деятель науки, произведения, труды которого имеют непреходящую ценность» [37, с. 276]; «выдающийся общепризнанный писатель, деятель науки или искусства, являющийся образцом в данной области» [45, с. 271]. Термин «классика» используется для обозначения наиболее значимых и совершенных образцов искусства [3].

Классик – это не только автор произведений, завоевавший признание поколений, искусно и талантливо выражающий свои мысли, но и тот, чьи работы влияют на развитие искусства в целом. Классические произведения обладают неповторимым стилем и глубиной, они передают эмоции и идеи, оставляя след в сердцах и умах читателей. Они становятся отправной точкой для новых творцов, вдохновляя их на свои открытия и эксперименты.

Благодаря классикам мы можем погрузиться в мир искусства и наслаждаться его красотой.

Для понятия «классический» прямо пропорционально значение термина «совершенный». Исходя из этого понимания, в Толковом словаре используется словосочетание «классическая музыка» [45].

Термин «классический» в русском языке имеет значение «совершенный» и часто употребляется в словосочетании «классическая музыка». Это описание относится к музыке, которая считается стандартной и превосходной, основу которой составляют произведения классических композиторов. Таким образом, термин «классический» в русском языке означает идеальное, безупречное и превосходное.

В качестве самостоятельного определения термин «классическая музыка» используется в различных контекстах [17, 38, 51]. С одной стороны - как определенная форма развития искусства, в которой преобладают

классические черты - классицизм - «серьезная музыка»; как музыка, которая отличается от других музыкальных жанров: фольклора, джаза, рок- и поп-музыки. В более широком смысле: как музыка, и в плане содержания, и в части формы самая лучшая, достойная, образцовая.

Классическая музыка является наследием великих композиторов, таких как И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен и П.И. Чайковский, и представляет собой культурное богатство человечества. Она отличается сложной структурой, гармоническим разнообразием и богатством музыкальных идей.

Классическая музыка исполняется оркестрами, камерными ансамблями и сольными исполнителями. Она требует высокой техники и мастерства исполнителей, а также активного участия слушателя. Классическая музыка восхищает своей красотой и эмоциональностью, способна передать самые глубокие чувства и переживания. Она является неотъемлемой частью культуры и помогает нам понять историю и духовное богатство народов.

Классическая музыка учит нас ценить искусство и красоту, расширяет наши эстетические горизонты и поднимает настроение. В конце концов, классическая музыка является универсальным языком, способным объединить людей из разных культур и наций.

В Энциклопедическом музыкальном словаре указывается, что «классическая музыка» – это «то же, что и музыкальная классика» [51, с.108].

В список музыкальной классики попали такие произведения, как: «образцовые, классические произведения, золотой фонд национального музыкального искусства каждого народа и мировой музыкальной культуры в целом», «творения выдающихся композиторов, главным образом прошлого времени (лучшие образцы музыкального наследства), но также и современности» [51, с. 107]. В этом случае «композиторы опираются на опыт предшественников (классические традиции) и творчески развивают эти традиции. Подлинно новаторские произведения обогащают музыкальную классику, получают признание как новые образцы искусства и становятся классическими» [51, с. 108].

Музыкальная энциклопедия Г.В. Келдыша причисляет к классическим произведениям такие, которые «отвечают самым высоким художественным требованиям, сочетающие глубину, содержательность, идейную значительность с совершенством формы» [24]. Музыка способна переносить нас в другие миры, вызывать разнообразные чувства и эмоции. Она может помочь выразить наши мысли и чувства, поднять настроение и даже вдохновить на творчество. Каждый звук, нота, мелодия имеет свою энергию, которая влияет на наше состояние души. Поэтому важно находить в музыке то, что действительно дотрагивается до самого глубокого уровня нашего существования. Ведь именно через музыку мы можем по-настоящему почувствовать жизнь во всей её полноте и красоте. Культура - это не просто набор традиций и обычаев, это основа нашего мировоззрения, наш способ восприятия мира. Человек проникается культурой с самого детства, она формирует его взгляды на жизнь и поведение. Культура обогащает наше внутреннее мироощущение, расширяет кругозор, делает нас более открытыми и толерантными. Благодаря культурным ценностям мы учимся уважать и понимать других, развивать себя как личность и обогащать свою жизнь новыми знаниями и опытом [24].

Классическая музыка в трактовке В.Д. Конена – это «образцовые музыкальные произведения выдающихся композиторов прошлых лет, выдержавшие испытание временем; музыкальные произведения, написанные в определенный исторический период в искусстве; музыкальные произведения, написанные по определенным правилам и канонам с соблюдением необходимых пропорций и предназначенные для исполнения симфоническим ансамблем или солистами» [26, с. 20].

По мнению В.Д. Конена, классическая музыка отличается точной передачей эмоций и настроений, легкостью восприятия и глубоким содержанием. Она представляет собой идеальное сочетание мелодии, гармонии и ритма, созданное с помощью классических музыкальных инструментов. Исполнение ее требует высокой музыкальной подготовки и

искусства интерпретации. Образцы классической музыки позволяют погрузиться в мир прошлых эпох, ощутить их атмосферу и передвинуться во времени. В этой музыке скрыты глубокие философские мысли, прозвучавшие в нотах и аккордах. Она поднимает настроение и вмещает в себя эстетическое удовольствие от прослушивания каждой композиции.

Концерты и музыкальные произведения классической музыки никогда не перестают восхищать своей громадностью и величием. Они являются неотъемлемой частью культурного наследия человечества и заслуживают всеобщего признания и уважения. Классическая музыка сохраняет свою актуальность и значимость до сих пор.

Ю.Б. Алиев причисляет к классической музыке не только произведения великих композиторов, но и лучшие образцы народной музыки, а также выдающиеся произведения современных композиторов [3].

В своем исследовании Т.А. Затымина опирается на определение классической музыки как лучшей, наиболее подходящей для восприятия, классическая музыка «есть в различных направлениях: фольклор, джаз, культовая и т. д. В каждом из направлений есть образцы, которые могут быть названы классической музыкой» [17, с. 44].

К «вечным» качествам классической музыки В.Д. Конен относит красоту, богатство и выразительность музыкальных образов, а также значимость творческих замыслов. Классическая музыка имеет уникальное воздействие на человека. Она способствует развитию интеллекта, улучшает память, концентрацию и воображение. Слушание классики помогает справиться с стрессом, улучшает настроение и даже способствует решению проблем.

Более того, классическая музыка может стать инструментом саморазвития,

помогая понять себя и свои эмоции. Не стоит забывать о ее целебном воздействии на душу и тело человека [26].

Музыка способна передавать все оттенки человеческих эмоций. Об этом говорила В.П. Росихина в своих беседах о классической музыке. Музыка

является универсальным языком, способным сказать то, что невозможно выразить словами. Она помогает нам поднять настроение или наоборот, успокоиться и расслабиться. Музыка обладает силой пробуждать в нас самые глубокие чувства и эмоции, помогая нам найти ответы на вопросы, которые мы задаем себе. Не зря говорят, что музыка - это лучшее лекарство для души и сердца [42].

Т.А. Зяткина, выделяя «те характеристики классической музыки, благодаря которым она относится именно к данному разряду, вне зависимости от направления» [17, с. 44], подчеркивает, что «понимание классической музыки может быть раскрыто только исходя из ее образной, духовно-творческой природы» [17, с. 44]. В классической музыке понятие «образ » имеет глубокую связь с понятием «образцовый». Композиторам важно создавать образцы музыкального искусства, являющиеся воплощением идеалов. В музыкальном произведении есть соотношение объективного (темпа, мелодия) и субъективного (эмоции, настроение). Музыкальные образы не стремятся быть точным отражением реальности, они используют реальные факты, чтобы направить внимание на необъективное, на те аспекты жизни, которые невозможно выразить словами. «Музыка – это искусство, которое способно вызвать глубокие чувства и оставить неизгладимый след в душе слушателя» [17, с. 44].

В качестве основной мысли автор выделяет следующий момент: «во взаимоотношениях с музыкой мы не просто констатируем наличие действительности, мы в нее погружаемся, проживаем ее, преображая эту действительность своим субъективным взглядом» [17, с. 44].

В статье С.Н. Чечиной [49] говорится, что классическая музыка, являющаяся неотъемлемой частью духовной культуры, обладает рядом отличительных черт:

- Музыка способна вызывать разнообразные эмоции, отражать настроение и особенности культуры и времени, в котором она создана. Она является

уникальным искусством, способным вызвать в нас ощущение красоты, гармонии и вдохновения.

- Благодаря музыке мы можем раскрыть свою индивидуальность и познакомиться с разными культурами. Она позволяет нам общаться и передавать свои мысли и чувства без слов. Музыка способна объединять людей, преодолевая различия в языке, национальности и культуре.

- Слушая музыку, мы погружаемся в другие миры, переживаем необычные и захватывающие приключения. Она может помочь нам расслабиться, снять стресс, повысить настроение или наоборот, вдохновить на действия и подвиги.

- Музыка оказывает влияние на наше физическое и психическое состояние. Некоторые мелодии могут успокаивать, другие напротив - повышать активность и поднимать настроение. Она помогает нам расслабиться, сосредоточиться и в то же время развивать творческое мышление.

- Также музыка имеет этическую функцию, она способна вызвать в нас понимание и сочувствие к окружающим. Она может стимулировать чувство справедливости, воздействовать на наши моральные принципы, а также способна вдруг перенести нас в прошлое или будущее.

- Кроме того, изучение и исполнение музыки способствуют развитию интеллекта и культуры человека. Оно требует наличия навыков и наблюдательности, а также развивает память и быстроту реакции. Пение или игра на музыкальном инструменте позволяют нам развивать свои таланты и самовыражение.

Таким образом, музыка является важной частью нашей жизни и способствует нашему развитию и самовыражению. Она объединяет людей вокруг общих ценностей и дарит нам незабываемые эмоции и впечатления.

Классическая музыка имеет способность воздействовать на подсознание человека, вызывая разные эмоции и чувства. Она может помочь снять стресс, улучшить настроение, повысить концентрацию, а также вдохновить на

творчество. Слушая классическую музыку, человек может погрузиться в мир гармонии и красоты, обрести внутренний покой и спокойствие.

Классическая музыка - это бесценное наследие прошлых эпох и народов. Её историческое и культурное значение неопределимо, ведь она отражает дух времени и идеалы общества того времени. Слушая и изучая классическую музыку, мы можем погрузиться в атмосферу прошлых веков, понять менталитет и традиции тех людей. Знание классической музыки помогает нам стать более образованными, артистичными и глубокими личностями.

Оно развивает в нас восприятие и чувство прекрасного, обогащает нас эстетическими идеалами и впечатлениями. История и культура взаимосвязаны, и классическая музыка является неотъемлемым компонентом путешествия в их истоки.

Кроме того, классическая музыка имеет историческое значение, она является неотъемлемой частью культурного наследия различных народов.

Знание и понимание классической музыки помогает людям расширять свой кругозор, познавать историю и культуру разных эпох. Таким образом, классическая музыка играет важную роль в формировании глубокого и гармоничного мировоззрения у человека.

Классическая музыка, благодаря своим особенностям, способна успокаивать, снимать стресс и повышать концентрацию. Например, произведения И.С. Баха и В.А. Моцарта часто используются для релаксации и снятия тревожности. Музыка П.И. Чайковского или Л.В. Бетховена, напротив, может вдохновить на силу и энергию. Благотворное воздействие классической музыки особенно важно в арт-терапии, где она может помочь в общении, самовыражении и восстановлении психического равновесия. Это связано с тем, что классическая музыка имеет проникающую силу и способна вызывать глубокие эмоции, что помогает людям проявить свои внутренние переживания и находиться в гармонии с окружающим миром. Все это делает классическую музыку мощным инструментом в арт-терапии и помогает

обогатить и улучшить жизнь людей. Об этом в своих исследованиях говорила А.И. Копытина [27].

Музыка, по словам выдающегося педагога XX века В.А. Сухомлинского, обладает способностью пробуждать «энергию мышления» даже у самых ленивых детей, то есть она является «эмоциональным источником мышления» [47].

По словам Д.Б. Кабалевского, классические произведения музыкального искусства получили признание в связи со своим нравственным началом [20, с.

132]. Д.Б. Кабалевский в своей книге «Как рассказать детям о музыке?» [22] приводит примеры из писем детей, которые побывали на музыкальных занятиях в лагере «Орленок»: «Вы помогли мне думать», «мне прибавилось силы воли», «я глубже понял смысл жизни», «я повзрослел» и др. Данные примеры убедительно показывают, как музыкальное воспитание может оказать благоприятное влияние на духовный мир детей и юношества при условии грамотного проведения музыкального обучения.

Музыкальное воспитание школьников имеет важное значение не только для развития музыкальных навыков и талантов, но и для формирования их морально-этических принципов и ценностей. Ю.Б. Алиевым и Д.Б. Кабалевским были предложены несколько методических путей, основанных на воздействии искусства на развитие нравственности и духовности. Прежде всего, ими было отмечено, что регулярное общение подростков с возвышенным искусством помогает им расширить свое мировоззрение и пересмотреть свои старые убеждения. Классическая музыка поможет вызвать у них глубокие эмоции и переживания, которые активируют их внутренние ресурсы и помогут задуматься о своих поступках и выборах. Кроме того, музыкальное воспитание способствует развитию эмпатии и чувства сопереживания. Через музыку школьники могут погрузиться в другие эпохи и культуры, понять, какие мысли и чувства испытывали люди в прошлом.

Это помогает подросткам быть более толерантными и открытыми к различным культурам и направлениям мысли [3].

Современные педагоги-музыканты продолжают исследовать вопрос о способах и методах воздействия классической музыки на подрастающее поколение. Их работы направлены на выявление эффективных путей и средств воспитания духовно-нравственной личности учащихся.

Об этом говорил в своих исследованиях говорил Е.Е. Белов. Он утверждал, что классическая музыка имеет большой педагогический потенциал, который способствует развитию личности школьника и участвует в процессе формирования его мировоззрения. [11].

Е.Г. Васильченко в своем исследовании [12] отмечает, что при прослушивании классической музыки на уроках музыки школьники получают возможность эмоционального сопереживания, расширяют свои первоначальные представления о ценностях и красоте человеческого поведения, а также учатся понимать красоту природы и людей. По мнению данного исследователя, классическая музыка является наиболее сложным видом музыкального искусства, так как в ее произведениях сконцентрированы нравственные и философские проблемы. Общение с классической музыкой на уроках способствует дисциплинированию учеников, а изучение сложных музыкальных образов приносит ученикам большое эмоциональное удовлетворение.

1.2. Приобщение подростков к классической музыке как педагогическая проблема

Проблема приобщения подростков к классической музыке является одной из наиболее актуальных проблем в педагогической сфере. Однако, термин «приобщение», который все чаще используется в целях решения задач музыкального образования, пока еще не получил четкой научной

интерпретации. Он часто применяется в практике современного музыкального образования, при этом не раскрывая содержания.

С.Н. Чечина в своей работе «Проблема и сущность приобщения подростков к классической музыке» затрагивает актуальный вопрос о педагогическом подходе к приобщению подростков к классической музыке.

Автор подчеркивает важность точного определения термина «приобщение» и его содержания в контексте научных исследований. Это позволит успешно вовлечь подростков в мир классической музыки и создать основу для их дальнейшего развития и понимания этого искусства. Из этого следует, что приобщение к классической музыке должно предоставить людям возможность стать активными участниками этой сферы. Это может быть достигнуто путем организации концертов, мастер-классов, образовательных программ и других мероприятий, которые позволяют не только слушать музыку, но и участвовать в ее создании. Участвовать в процессе создания музыки помогает лучше понять и оценить классическую музыку, а также развивает творческие и познавательные способности каждого человека.

Поэтому, реализация концепции «приобщение к классической музыке» имеет большое значение для развития музыкальной культуры в обществе [45].

Приобщиться – «включиться в какую-нибудь деятельность, стать участником чего-нибудь» [37].

Л.В. Добровольская провела исследование, в котором научно интерпретировала понятие «приобщение» в рамках «приобщения детей к музыкальным традициям». В своей диссертации она предложила концепцию, способствующую вовлечению детей в музыкальную культуру.

Научная интерпретация понятия «приобщение» в контексте «приобщения детей к музыкальным традициям» дается в научном исследовании Л.В.Добровольской. В ее диссертации предложена концепция, которая будет способствовать приобщению детей к музыкальной культуре.

Это «педагогический процесс организации восприятия музыкального искусства, в ходе которого приобретаются знания о музыкальных традициях и формируются умения репродуктивного и продуктивного воспроизведения освоенного знания в вокальной и инструментальной исполнительской деятельности» [16, с. 7].

При рассмотрении предложенного толкования, Л.В. Добровольская отмечает: «Существует мнение, что термин «приобщение» описывает процесс участия человека в какой-то деятельности».

В результате анализа работ было установлено, что «приобщение является педагогическим процессом, направленным на формирование определенных знаний, отношения к ним, а также на включение ребенка в деятельность на основе освоенных знаний» [16, с. 32].

Музыка способна передать глубинные чувства и эмоции, которые иногда сложно выразить словами. Она способна вызывать разнообразные настроения, вдохновлять и перенести слушателя в другой мир. Музыка имеет уникальную способность совместить разные культуры и представления о красоте. Она является универсальным языком, который может быть понят и прочувствован любым человеком, независимо от его культурного и социального развития. Поэтому музыка играет важную роль в формировании наших ценностей и понимании мира вокруг нас.

Произведения искусства могут помочь вам в освоении культуры отношений, которая представлена в них. Духовный опыт поколений представлен в программе «Музыка» Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской [40].

Л.В. Добровольская в своей работе отмечает, что наиболее успешное решение задач по приобщению к музыкальным традициям достигается в дошкольном и младшем школьном возрасте. В исследовании С.Н. Чечиной, посвященном вопросам приобщения к классической музыке в дошкольном возрасте, рассматриваются вопросы о том, как это происходит в детском возрасте. В процессе обучения музыке в школе, наиболее сложным является

возраст подростков. Именно в этот период наблюдается наибольший спрос на классическую музыку.

Причиной отсутствия популярности классической музыки среди подростков является ее рассмотрение как «старомодной» и «скучной». Она не отражает современные интересы и состояние подростка. Современная массовая музыка, напротив, предлагает энергичные ритмы, легкие на слух мелодии и привлекательные тексты, которые легко запоминаются. Это позволяет подросткам выразить свои эмоции и идентифицироваться с определенными музыкальными жанрами. Рок-музыка и рэп обладают агрессивной энергетикой, которую подростки часто переживают в этом возрасте. Такие жанры также часто содержат тексты, отражающие проблемы и реалии жизни подростка, что делает их актуальными и понятными. Все это позволяет подросткам выразить свое непонимание и бунтарское отношение к миру, а также находиться в постоянном поиске своей собственной идентичности. В текстах акцентируется внимание на актуальных для подростков проблемах и их решении. В современном мире, где уровень стресса и тревожности постоянно растет, для подростков становится все более важным обсуждать темы развития их личности, взаимоотношений с окружающими, эмоционального состояния, школьной адаптации и другие аспекты, связанные с их внутренними и внешними мирами, все это они находят в современных жанрах.

Приобщение ребёнка к музыкальному образованию с самого раннего возраста является важной составляющей его развития. Однако, к сожалению, некоторые дети, которые изначально проявляют интерес к музыке и эстетической деятельности, впоследствии могут потерять этот интерес [38].

Важно вовремя заметить возможную утрату интереса и своевременно реагировать на нее. Для этого необходимо создавать стимулирующую атмосферу вокруг музыкального образования, позволить ребенку самостоятельно выбирать жанры и инструменты, привлекать к творческим

проектам. Только тогда можно сохранить и развить интерес ребенка к музыке на протяжении его жизни.

Мы считаем, что приобщение к классической музыке в подростковом возрасте имеет долгосрочные положительные результаты. Оно способствует развитию чувства эстетики, умению анализировать, концентрироваться и испытывать эмоции. Классическая музыка вдохновляет и мотивирует, она стимулирует творческое мышление и помогает раскрыть потенциал подростка.

Л.Ф. Обухова отмечает, что в подростковом возрасте происходит ряд качественных изменений, которые связаны с половым созреванием и вступлением во взрослую жизнь. Проанализировав исследования, касающиеся психологических и физиологических особенностей развития детей подросткового возраста, мы выявили основные характеристики [1; 43].

В процессе организации музыкального воспитания и образования подростков необходимо учитывать следующее:

- Утомляемость, которая проявляется в форме нервозности, плаксивости и истощения нервной системы. Подобное состояние может наступить при прослушивании длительного произведения классической музыки.

- Желание подростка быть популярным - одна из главных причин, почему он стремится развиваться. Он хочет привлечь внимание окружающих и иногда это приводит к тому, что он делает негативные комментарии, которые могут оскорбить классическую музыку и ее авторов.

- Подросток, отрицая классическую музыку и ее ассоциации с взрослым миром, показывает свою независимость и стремление к самостоятельности. Такое отношение может быть связано с нигилизмом в отношении власти взрослых.

- Возникновение периода полового созревания сопровождается сильными колебаниями настроения, которые могут привести к высказыванию резких суждений.

- Гипертрофированное чувство собственной значимости. Такое поведение часто говорит об уязвимости и неуверенности человека в своих собственных вкусах и предпочтениях. Он боится, что его мнение будет не принято или оспорено, поэтому защищается агрессивной реакцией. Это может привести к конфликтам и негативному отношению к окружающим. Важно научиться принимать свои предпочтения как данность и не бояться высказывать свое мнение, не обижая других.

- Чрезмерная чувствительность. Такая реакция подростков связана с их стремлением выразить свою индивидуальность и сопротивление стандартам и нормам общества. Они отстаивают свое право на музыкальное самовыражение и утверждают в своих предпочтениях. Учителя и родители должны понять и принять это, вместо того чтобы осуждать их выбор. Важно создать атмосферу диалога и взаимопонимания, чтобы подростки могли расширить свой музыкальный кругозор и развить свои вкусы. Взаимное уважение и толерантность помогут сделать этот процесс более плодотворным и гармоничным.

- Существует особая подростковая общность, в которой главную роль играет общение со сверстниками. Музыкальные интересы играют особую роль в формировании подростковой личности. Общество, где музыка занимает важное место, позволяет подросткам чувствовать себя важными и не выделяться из единого коллектива. Общие интересы помогают подросткам найти единомышленников и построить здоровые, поддерживающие отношения. В подобной общине подростки находят своего рода опору, в которой те, кто их окружает, понимают и ценят их. Это позволяет им развиваться и раскрывать свои таланты, обрести уверенность в себе и преодолеть трудности, с которыми они сталкиваются в своей жизни.

Подросткам свойственны переживания и поиск себя. Классическая музыка может быть надежным партнером на этом пути. Она воспитывает в них чувство прекрасного, помогает понять и принять себя, а также развивает интеллектуальные способности и внимание. Великие произведения

классической музыки впечатляют и вдохновляют подростков, открывая новые горизонты и позволяя проникнуть в мир глубоких эмоций. Благодаря классической музыке подростки находят гармонию как со своим внутренним миром, так и с внешним окружением. Она становится для них духовным компасом, помогая справиться с жизненными трудностями и преодолеть сомнения. Таким образом, классическая музыка сопровождает подростков на их пути самопознания и помогает им найти свое место в мире [1].

Во время подросткового возраста происходит развитие сложных форм аналитической и синтезирующей деятельности, а также формирование абстрактного и теоретического мышления. Это отмечается в работе Л.Ф. Обуховой [36].

Взрослые часто ожидают, что подростки будут мыслить и рассуждать так же, как они. Но подростки еще только учатся понимать мир и формировать свое собственное мировоззрение. Они экспериментируют, задают вопросы, ищут свою истину. И хотя их мышление может показаться неразумным и незрелым, оно важно для их развития. Взрослым нужно поддерживать подростков в их поисках и помогать им осознать свои мысли и идеи. Только так можно научить их стать полноценными и самостоятельными взрослыми.

На это обращал внимание в своих исследованиях А.А. Арсеньев [7]. Т.А. Затиной отмечает, что «соприкосновение подростка с музыкой происходит на основе сопереживания, т. е. погружения в эмоциональную природу музыки» [17, с. 42].

Согласно В.Я. Семенову, в эмоциональном состоянии подростка происходят существенные изменения: «переживания становятся глубже, эмоциональное отношение – длительнее, чувства – более стойкими. Сама область чувств развивается, приобретает многогранность, подросток под маской безразличия может скрывать высокое эмоциональное напряжение, тревогу или волнение» [44, с. 39]. В связи с этим В.Я. Семенов считает, что «произведения классической музыки, обладающие глубоким эмоциональным содержанием, способны вызвать у учащихся самые разнообразные эмоции,

которые наиболее ярко проявляются в подростковом возрасте»; при обращении к классической музыке «эмоциональное напряжение и чувства могут переключаться в сферу художественно- эстетических переживаний и творческой деятельности» [44, с. 39].

Пропаганда классической музыки должна быть «не навязчивой». Это мнение высказал известный музыковед Ю.Б. Алиев, подчеркнув важность того, чтобы молодые люди не только слушали классическую музыку, но и всегда помнили о ее полезном влиянии на их развитие [4]. Исследование, проведенное Е.Е. Беловым, представляет собой интересное и актуальное исследование о том, как музыка и классические произведения влияют на духовные процессы подростков. В наше время, когда технологии и социальные сети занимают все большую роль в жизни молодежи, понимание влияния искусства на формирование духовной составляющей становится особенно важным [11].

Необходимо подчеркнуть, что вербальное представление музыкальных произведений в виде методического опыта «презентации» для школьников является важной составляющей современного музыкального образования.

Вопрос, который был задан Д.Б. Кабалеvским: «Как рассказывать детям музыке?» – и даёт на него следующий ответ: «Так, чтобы увлечь, заинтересовать их музыкой!» [22]. Благодаря анализу своего музыкального и просветительского опыта Д.Б. Кабалеvский пришёл к выводу, что в процессе разговора о музыке необходимо показать слушателю атмосферу, в которой создавалась та или иная музыкальная композиция, рассказать о тех жизненных обстоятельствах, которые способствовали ее созданию. Т.А. Затемина в своей работе, опубликованной в 2000 году, говорит о том, что «в произведениях искусства мы обнаруживаем не только ценностные результаты человеческой деятельности, но и условия творческого бытия человека» [17, с.43].

Отечественные музыковеды и педагоги музыкального образования в 1960-1970-х годах признавали, что начальное знакомство с более простыми

музыкальными произведениями является неотъемлемой частью эффективного обучения. Они рекомендовали постепенно усложнять материал, чтобы дать учащимся возможность постепенно осваивать более сложные музыкальные структуры и элементы. Такой подход помогал формировать у детей интерес к музыке, развивать их музыкальное слуховое восприятие и аналитические навыки.

Как говорил А.Н. Сохор, музыка может стать нашим компаньоном во многих жизненных ситуациях, от радости до грусти. Она способна перенести нас в другой мир, создать праздничное настроение или излечить нашу боль.

Чтобы полностью насладиться и погрузиться в мир музыки, необходимо начинать свой путь от простых мелодий и жанров, постепенно двигаясь к более серьезным и сложным произведениям [46] .

Д.Б. Кабалевский утверждал, что серьезная музыка и легкая музыка должны сосуществовать и взаимодействовать друг с другом. Они обогащают друг друга и служат разным целям. Легкая музыка обычно более доступна и привлекательна для широкой аудитории. Она может поднять настроение, вызвать эмоции и создать атмосферу радости и веселья. Однако, она может быть также поверхностной и необычайно коммерциализированной.

Серьезная музыка, с другой стороны, требует более глубокого погружения и внимания. Она наполнена эмоциями, мыслями и высшим смыслом. Она может вызвать неподдельное восхищение, заставить задуматься и пережить множество различных эмоций. Она может быть сложной и требовать определенного уровня музыкального образования, чтобы полностью оценить ее красоту и сложность.

Важно понимать, что музыка - это искусство. Она должна носить в себе глубину и особенный смысл. Независимо от жанра, хорошая музыка отличается от посредственной. Необходимо различать качество и искать музыку, которая отвечает нашим духовным потребностям.

Д.Б. Кабалевский призывал слушателей открыть свои уши для нового и наслаждаться прекрасными звуками, которые наполняют нашу жизнь. Он

подчеркивал, что музыка должна быть истинным искусством, способным проникнуть в глубину наших душ и оставить незабываемое впечатление.

Взаимодействие легкой и серьезной музыки позволяет нам наслаждаться разнообразием звуков и эмоций, сохраняя при этом внутреннюю гармонию.

Понимание и ценность музыкального искусства являются ключевыми аспектами взаимодействия легкой и серьезной музыки. Слушая различные жанры и отдавая должное их уникальности, мы расширяем свой кругозор и обогащаем свою душу [20, с. 101].

П.М. Якобсон [53] справедливо отмечает, что в начале пути к серьезной музыке необходимо предлагать произведения, которые способны доставлять истинное наслаждение и радость слушателю. Важно, чтобы эти работы вызывали яркие эмоциональные переживания и способствовали непосредственной радости. Автор считает, что это лучшие образцы мирового музыкального искусства. Такие произведения обладают способностью восхищать слушателей своей красотой и совершенством. Они заставляют нас ощутить истинное величие музыки и возбуждение перед ее наполненностью. Такие работы вызывают настоящий интерес к серьезной музыке и могут служить прекрасным стартом в мир ее исследования. Именно эти композиции позволяют нам оценить глубину и мощь музыкальной идеи, а также понять, почему именно серьезная музыка считается такой важной и значимой.

Таким образом, начало пути к серьезной музыке должно быть основано на произведениях, которые способны доставлять истинное наслаждение и радость. Только эти работы могут вызвать настоящий интерес к серьезной музыке и открыть перед нами ее бесконечные возможности. Лучшие образцы мирового музыкального искусства сочетают в себе красоту и совершенство, именно они способны привести нас к пониманию и ценности серьезной музыки.

Согласно исследованиям Е.Е. Белова [11], эти идеи нашли свое воплощение в использовании так называемой «общедоступной классики»

(или «популярной классики»). В концепции, разработанной Е.Е. Беловым, общедоступная классика является своеобразным посредником между современной музыкой и школьниками, она помогает им лучше понять друг друга. Принятие смысла музыкальных произведений, их восприятия в контексте истории и социальной реальности помогает духовному единению времен.

Е.Е. Белов [11] считает, что успешное формирование музыкальной культуры подростков будет зависеть от того, как будет организована система методического обеспечения, которая будет включать в себя содержание, формы и способы работы с подростками. Одним из главных педагогических условий является репертуар, он должен быть доступным для понимания учениками и содержать репертуар известных композиторов. Важным моментом является использование различных методов для обучения, которые помогут понять и научиться исполнять музыку. Это включает в себя эмоциональную драматургию, которая позволяет передать эмоции произведения, а также коллективное размышление, которое способствует формированию у учеников умения анализировать и искать глубинный смысл в музыке. Дифференциация также важна, поскольку ученики могут иметь разные уровни подготовки и восприятия музыки. Наконец, использование ряда приемов, таких как слушание и анализ, чтение нот, игра на инструменте и активное участие в коллективе, помогут развить у учеников навыки исполнительства и творческого подхода к музыке. Все эти условия считаются автором необходимыми для достижения успешных результатов на музыкальных уроках. Необходимо учитывать возрастные и культурные особенности современного подростка, который предпочитает рок-музыку, при интеграции и объединении музыкального материала с другими способами.

Одно из исследований показало использование разнообразных методических приемов для развития интереса подростков к классической музыке, в исследовании В.Я. Семенова [44]. Автор разработал

педагогическую технологию, в которой средства (беседа, рассказ учителя, проектная работа и так далее) и методы (сравнение, дискуссии, художественное движение, наблюдение за музыкой, междисциплинарные взаимодействия и другие) используются в трёх модулях: эмоциональном (который направлен на стимулирование эмоционального отношения подростков к классической музыке), интеллектуальном (обогащающем знания подростков в области классической музыки) и деятельностном (активирующем музыкальную деятельность подростков).

Автор подчеркивает, что такой подход к изучению музыки может быть более привлекательным для девочек, которые, по его мнению, больше интересуются современными музыкальными жанрами и звучанием.

Одновременно, это может помочь мальчикам более глубоко понять искусство классической музыки, переосмысливая ее через современные технологии.

Автор уверен, что такой подход позволит детям насладиться музыкой и развить свое творческое мышление, а также заинтересовать их в более глубоком изучении музыкального искусства. В соответствии с мнением Т.А. Зятеминой, человек, который интересуется искусством и в частности музыкой, «соприкасается непосредственно с процессом творческой деятельности. Осмысление этой деятельности или ее перевоссоздание позволяет осознать свою самость» [17, с. 43].

Следует отметить, что и в трудах Т.А. Зятеминой, и в других работах под осмыслением процесса творческой деятельности понимается прежде всего деятельность композитора, а итогом этого является музыкальное произведение. У нас сложилось мнение, что в предлагаемых методических путях, направленных на приобщение подростков к классической музыке, недостаточно внимания уделяется исполнителям музыкальных произведений.

До настоящего времени не все еще понимают, насколько велик потенциал

музыкального исполнительского искусства. В следующем разделе мы рассмотрим данный аспект.

1.3 Особенности деятельности музыканта-исполнителя

Концепция Д.Б. Кабалевского подчеркивает важность взаимодействия композитора, исполнителя и слушателя в процессе обучения музыке. Учащиеся изучают эту концепцию в рамках предмета «Музыка», чтобы осознать, что музыка - это не просто написанные ноты, а целостный художественный процесс. Композитор создает музыку, исполнитель воплощает ее в жизнь, а слушатель приобщается к этому искусству. Каждый из участников вносит свой вклад в создание и исполнение музыки, что делает ее более значимой и значимой для всех.

Концепция триединства в музыке объединяет композитора, музыканта и слушателя. Она является основой современных методик обучения музыке, помогая развить у детей музыкальное мышление во всех аспектах общения с музыкой.

В современной программе по предмету «Музыка» одним из основных принципов является концепция триединства, высказанная Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской. Эта концепция подразумевает, что музыкальная деятельность требует взаимодействия трёх ключевых сторон: композитора, исполнителя и слушателя. Развитие музыкального мышления у учащихся во всех видах общения с музыкой осуществляется на основе этого принципа.

Композитор играет важную роль в создании музыки. Он является творческим источником, придумывающим мелодии, гармонию и ритмы, которые передают определённые эмоции и настроение. Учащиеся должны понимать, что композиторы выражают свои идеи и эмоции через музыку, а

их собственное творчество может быть средством передачи своих мыслей и чувств.

Исполнитель, в свою очередь, воплощает музыку на инструменте или голосе. Он является посредником, который передает то, что композитор задумал, через свою технику и умение.

Наконец, слушатель играет не менее важную роль. Он воспринимает и интерпретирует музыку, искренне откликается на эмоции, передаваемые композитором и исполнителем. Подростки должны осознавать, что слушая различные жанры и стили музыки, они расширяют свой кругозор, развивают чувство вкуса и умение воспринимать и анализировать музыкальные произведения.

В русском языке слово «исполнитель» имеет несколько значений, и одно из них относится к сфере искусств: «артист, исполняющий художественное произведение перед публикой, в кино, на телевидении» [37, с. 253]; «артист, исполняющий художественное или музыкальное произведение (в театре, кино, на телевидении и т.п.)» [45, с. 250]; «музыкант-инструменталист или певец, исполняющий музыкальное произведение или отдельную партию в опере, хоре, оркестре и т.п.» [51, с. 92].

Следующее значение глагола «исполнить» является - «воспроизвести перед слушателями, зрителями» [45, а под «исполнительством» понимается «деятельность музыкантов, певцов» [45, с. 250].

Исполнительство - это активная деятельность музыкантов, певцов или дирижеров, владеющих уникальной способностью превращать ноты на бумаге в звуки, которые пленяют душу слушателя и переносят его в мир, созданный композитором. Таким образом, музыка становится живой и оживает только благодаря исполнительскому мастерству. Именно поэтому концертные выступления и живые исполнения музыки всегда сопровождаются особыми эмоциями и ощущениями, которые нельзя передать в записи или нотах. Искусство музыки находится в близком

взаимодействии с человеком, его чувствами и восприятием, и только исполнитель способен передать все эти нюансы слушателю [18, с. 537].

Музыкальное исполнение - это искусство передачи музыкальных произведений живым исполнением. Основными типами музыкального исполнения являются вокальное и инструментальное. Вокальное исполнение предполагает использование голоса как инструмента, а инструментальное исполнение - использование музыкальных инструментов.

Музыкальное исполнение может быть как сольным, так и коллективным. В сольном исполнении один исполнитель представляет произведение публике. В коллективном исполнении участвуют несколько исполнителей, которые выполняют разные партии одновременно.

Кроме того, музыкальное исполнение может относиться к определенному жанру. Камерное исполнение предполагает малый состав исполнителей, обычно в интимной обстановке. Хоровое исполнение включает в себя исполнение музыкальных произведений хором. Оперное исполнение - это специфический жанр музыкального искусства, в котором исполнители объединяют в себе вокальное и актерское искусство.

Музыкальное исполнение имеет различные формы и охватывает широкий спектр стилей и жанров. Оно является одним из наиболее популярных и доступных способов наслаждаться музыкой и передачи чувств и эмоций через звуки.

Музыкальное исполнение представляет собой не просто воспроизведение нот и мелодий, но и передачу эмоций, интерпретацию произведения через свою индивидуальность и стилистические характеристики. Оно может быть осуществлено в различных формах - сольный концерт, оркестровое исполнение, хоровое пение и т.д. Важно, чтобы весьма понимал и ощущал музыку, чтобы привнести в нее свою душу и создать неповторимое произведение искусства.

Музыкант-исполнитель должен внимательно изучить композицию, разобраться в ее структуре, мелодических и ритмических особенностях. Он

должен уметь передать эмоциональную глубину и интенсивность композиции, вжиться в образ, который хотел выразить автор.

Исполнение не должно быть статичным и однообразным, должно быть живым и выразительным. Музыкант может добавить свои эмоции и интонации, чтобы более полно передать идею произведения. Он должен владеть инструментом настолько хорошо, чтобы быть свободным в передаче музыкальных идей и оттенков.

Музыкант должен быть готов к творческому процессу, к исследованию и поиску. Исполнение музыки – это возможность для музыканта самореализоваться, привнести в произведение нечто свое, уникальное. В результате такого исполнения музыка оживает, становится живой и значимой для слушателя [51, с. 168].

Исполнительная деятельность музыканта-исполнителя включает в себя различные действия, целью которых является интерпретация музыкального произведения [10].

Термин «интерпретация» (от латинского слова «interpretatio» – «посредничество, толкование, объяснение») в более широком смысле означает объяснение, разъяснение или толкование значения или смысла чего-либо с помощью более простого языка [19, 45]. В данном контексте термин применяется для указания на различные аспекты, процессы и явления реальности [10].

Применительно к искусству интерпретация рассматривается как:

- «творческое раскрытие образа или музыкального произведения исполнителем» [45];
- «творческое освоение художественного произведения, связанного с его избирательным прочтением (порой полемическим): в обработках и транскрипциях, в художественном чтении, режиссерском сценарии, актерской роли, музыкальном исполнении» [19, с. 204].

Применительно к музыкальному искусству интерпретация рассматривается как «процесс звуковой реализации нотного текста» [24, с.

214], «истолкование музыкального произведения в творческом процессе исполнения» [51, с. 91]. Индивидуальный подход к исполняемой музыке, активное отношение к ней и наличие у исполнителя собственной творческой концепции воплощения авторского замысла является необходимым условием для интерпретации. [24]. В отличие от собственно нотной записи, «многие исполнительские обозначения в нотах (темп, динамика и т. п.) относительны и в определенных пределах могут реализоваться по-разному» [18, с. 537]. Поэтому созданный композитором нотный текст, предоставляет музыканту-исполнителю «широкие возможности для индивидуального толкования содержания исполняемого произведения» [51, с. 168].

Таким образом, «каждый исполнитель, раскрывая авторскую концепцию сочинения, неизбежно вносит в исполнение и индивидуальные черты» [18, с. 537].

Интерпретация музыки - это не просто повторение звуковых последовательностей, а способ передачи чувств и эмоций, которые заложены в нотах. Исполнитель должен понимать, что лежит в основе произведения, его идею, его душу. Только тогда музыкант сможет передать слушателю то, что задумал композитор. Однако, важно не забывать о своей индивидуальности. Каждый исполнитель имеет свой почерк, свой стиль, свой особый набор нюансов. Именно они делают его интерпретацию особенной и неповторимой. Музыка становится живой и осязаемой благодаря этому вкладу исполнителя. Таким образом, интерпретация музыкальных произведений является процессом передачи идей композитора через призму творческого начала и индивидуальности исполнителя. О посреднической функции исполнительства упоминала в своих работах А.Н. Байгушева.

Интерпретация, как истолкование музыкального произведения, «связана со звуковым воплощением нотного текста в соответствии с эстетическими принципами школы, направления, индивидуальными особенностями и идейно-художественным замыслом артиста» [51, с. 91].

Для музыканта-исполнителя крайне важно изучать эпоху, в которой жил композитор, понимать его творческий путь и эстетические взгляды. Также необходимо знать обстоятельства создания исполняемого произведения.

Прослушивание и анализ различных интерпретаций музыкального произведения помогут музыканту лучше понять и передать его суть [18, 51].

О феномене фортепианного исполнительства писали известные педагоги, композиторы и исполнители, такие как И. Гофман [14], Г. Коган [25], Н. К. Метнер [32], Г. Г. Нейгауз [35], Г. М. Цыпин [48] и др. Музыка – это искусство, способное овладеть нашими эмоциями и возбудить наши чувства. На первый взгляд может показаться, что лишь техническая мастерство исполнения музыкальных произведений является решающим фактором в оценке музыканта-исполнителя. Однако, есть и другие аспекты, которые имеют не меньшее значение. Соотношение технических и художественных аспектов в деятельности музыканта является ключевым в образовании таких исполнителей. Техника игры на инструменте важна, но она служит средством, а не самоцелью. Именно благодаря технике музыкант может эффективно передавать и раскрыть художественные задачи и идеи. Однако, важно также отметить, что техника игры должна быть в гармонии с эмоциональной сферой саморегуляции исполнителя. Музыкант должен быть способен управлять своими эмоциями и переносить их на публику через свою музыку. Именно в этом взаимодействии кроется суть музыкального искусства. Быстрая игра и виртуозность, конечно, могут вызывать восхищение у слушателей. Однако, они не могут принести настоящее эстетическое наслаждение, если исполнитель не стремится достичь художественного результата. Важно не только демонстрировать техническое мастерство, но и использовать его для выражения и передачи эмоций. Помимо технических и художественных аспектов, формирование личностных качеств играет важную роль в развитии музыканта. Целеустремленность, настойчивость, самодисциплина и самоконтроль – это качества, которые необходимы музыканту для достижения успеха в своей

области. Они помогают музыканту развиваться и расти как профессионал. Эмоциональная сфера саморегуляции также играет важную роль в формировании личности музыканта. Умение контролировать свои эмоции и эффективно использовать их в музыке позволяет исполнителю создавать подлинный и глубокий контакт с публикой и передавать свои эмоции через музыку.

Таким образом, значимость технических и художественных аспектов в деятельности музыканта несомненна. Однако, важно помнить, что техника служит средством для выражения и передачи эмоций. Формирование личностных качеств и эмоциональной сферы саморегуляции также имеет огромное значение для музыканта. Только совокупность всех этих аспектов позволяет музыканту-исполнителю полноценно выразить себя и донести свои идеи до публики. В своих мемуарах Н. К. Метнер был убежден, что «недостаточно иметь фортепианную технику», нужно приобретать «умение владеть ею при возможных обстоятельствах», что «в этом умении кроется весь смысл техники» [32, с. 15].

Согласно Г.М. Цыпину [48], в основе технической базы исполнителей лежит детство, а также она формируется на начальных этапах профессионального становления человека. Обобщая историю возникновения и развития фортепианной педагогики, Г. М. Цыпин отмечает: «В XIX веке единственным способом приобретения мастерства считалось использование пальцевого тренажера» [48].

Большое количество печатных изданий, как отечественных, так и зарубежных, было посвящено исключительно механическим методам работы.

В настоящее время в сфере музыкальной педагогики преобладает идея проведения сознательной работы над техникой исполнения музыкальных произведений. Согласно Г.М. Цыпину [48], технические упражнения требуют максимальной концентрации внимания и сосредоточенности. У педагога есть задача научить своего подопечного играть «предусмотрительно», то есть

предугадывать возможные трудности, происходящие с его руками и уметь заранее подготавливать их к ним.

Г.М. Цыпин перечисляет следующие качества, которые необходимы для того, чтобы стать хорошим музыкантом: терпение, музыкальность, способность к восприятию музыки, умение слушать и слышать музыку, техника, настойчивость, усидчивость и трудолюбие. Педагог должен вдохновлять ученика, помогать ему развивать его потенциал и стимулировать его стремление к совершенствованию. Также важным аспектом являются регулярные занятия. Чтобы достичь высокого уровня игры, необходимо уделять достаточно времени тренировкам и повторению упражнений.

Однако помимо всех перечисленных качеств, музыкант должен обладать еще одним важным качеством - любовью к музыке. Именно она будет служить источником мотивации и вдохновения в трудные моменты. Любовь к музыке делает музицирование более эмоциональным и неповторимым. Она помогает проникнуться смыслом произведения, передать его непосредственно и с убежденностью.

Кроме того, становление музыканта - это не только процесс технического освоения инструмента и улучшения музыкальных навыков, но и культурное развитие. Важно изучать историю музыки, разбираться в стилях, жанрах и композиторах. Знание музыкальной литературы поможет расширить горизонты и проникнуться различными направлениями и идеями.

Все вышеперечисленные качества и факторы являются необходимыми для формирования хорошего музыканта. Они помогают развить технику, музыкальность и уверенность в себе. Они способствуют формированию индивидуальности и уникальности исполнителя. Но главное - это любовь к музыке, которая является сердцем и душой музыканта, источником его творчества и силы [48].

Музыкальное творчество – это искусство передать свои эмоции и мысли через звуки. Однако, чтобы музыка нашла путь к сердцу слушателя,

необходимо не только умение играть на инструменте или владение вокалом, но и способность оживить и интерпретировать каждую ноту. Художественная интерпретация играет важную роль в том, чтобы музыка звучала глубоко и искренне.

Высокий технический уровень музыканта – это основа для исполнения сложных композиций. Овладение техникой и техническими навыками позволяет музыканту свободно выразить свое музыкальное видение. Однако, техника сама по себе не способна передать эмоциональную глубину музыки. Она нужна лишь как инструмент для воплощения художественной идеи.

Внешний облик артиста играет значительную роль в восприятии музыки зрителями. Визуальное воздействие нашего органа зрения может подчеркнуть или сделать незаметными недостатки в исполнении. Харизма, стиль и манера поведения артиста способны увлечь публику и создать атмосферу сопереживания и взаимодействия.

Возраст исполнителя не имеет особого значения, если перед нами настоящий мастер своего дела. Большинство великих музыкантов начинали свой путь в молодом возрасте, однако, с годами они только совершенствовались свое мастерство и наполняли исполнение глубиной и опытом. Важно то, каким образом музыкант передает свои эмоции и идеи через инструмент или голос.

Главный фактор воздействия на зрителя – это эмоциональное впечатление, которое музыка оставляет в сердцах и душах слушателей. Какому жанру принадлежит исполнитель или как он выглядит не является главным. Главное – это музыка и реакция людей на нее. Мелодии, звуки и слова могут вызывать радость, грусть, восторг или умиление, именно благодаря искусству музыканта донести до слушателя глубинные чувства и эмоции.

Таким образом, художественная интерпретация музыки, сочетание высокого технического уровня и неповторимого стиля исполнителя, а также воздействие на зрителя через эмоциональное восприятие создают идеальное сочетание для того, чтобы музыка заставила нас чувствовать и переживать.

Важно помнить, что музыка – это универсальный язык, который не знает границ и возрастных ограничений, и способен объединять людей в едином чувстве и восхищении.

ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТВОРЧЕСТВОМ КОМПОЗИТОРОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 19 ВЕКА

2.1. Ход и содержание опытно-экспериментальной работы по приобщению подростков к классической музыке посредством ознакомления с творчеством композиторов-исполнителей 19 века

В данном параграфе мы опишем ход и содержание опытно-экспериментальной работы по проверке педагогических условий приобщения подростков к классической музыке посредством ознакомления с творчеством композиторов-исполнителей 19 века. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 18 г. Пензы с учащимися 7 класса.

Нами были определены задачи опытно-экспериментальной работы:

1. Определить исходный уровень приобщенности подростков к классической музыке.
2. Педагогическая диагностика уровня уровня приобщенности подростков к классической музыке посредством ознакомления с творчеством композиторов-исполнителей 19 века.
3. Провести опытно-экспериментальную работу, состоящую из трех этапов: констатирующего, формирующего, контрольного;
4. Проверка эффективности педагогических условий приобщения подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века.

5. Обработка полученных результатов и выводы.

Для выявления степени приобщенности подростков к классической музыке посредством ознакомления с творчеством композиторов-исполнителей 19 века нами были разработаны **критерии и показатели**:

1 критерий - знаниевый - осведомленность о событиях в мире классической музыки, где звучат произведения композиторов 19 века (конкурсы, фестивали, проекты и др.); знание имен композиторов-исполнителей их творческие достижения.

2 критерий - художественно-интерпретационный - осмысление художественного образа исполненного музыкального произведения; оценивание уровня технического мастерства музыканта-исполнителя .

3 критерий - личностно-ориентирующий - осмысление комплекса эмоционально-волевых качеств композитора-исполнителя; □ осмысление образа его жизни, подчиненного достижению поставленной высокой цели.

Проектирование возможных вариантов приобщения подростков к классической музыке посредством ознакомления с творчеством композиторов-исполнителей 19 века позволило нам определить 3 уровня (низкий, средний, высокий) и определить характеристики для каждого уровня в соответствии с разработанными критериями.

Таблица 1.

**Уровни приобщенности подростков к классической музыке
посредством ознакомления с творчеством композиторов-исполнителей
19 века**

Уровень	Характеристики уровня
Высокий	Подросток следит за событиями в мире классической музыки (конкурсами, фестивалями, проектами), в которых исполняются произведения композиторов 19 века, и вовлечен в них в качестве зрителя и «болельщика»; знает имена известных

	<p>исполнителей и исполненные ими музыкальные произведения, выбрал предпочитаемых (любимых) исполнителей и музыкальные произведения; повторно прослушивает или просматривает аудио- и видеозаписи музыкального исполнения; повторно обращается к исполненному музыкальному произведению в различном исполнении (критерий 1).</p> <p>Даёт развернутую характеристику художественного образа исполненного музыкального произведения, анализируя роль музыкально-исполнительских средств и отмечая особенности его интерпретации композитором-исполнителем; оценивает уровень технического мастерства музыканта-исполнителя как средства раскрытия художественного образа (критерий 2).</p> <p>Проецирует эмоционально-волевые качества композитор-исполнителя, которыми обладает музыкант, на собственный музыкально-исполнительский и жизненный опыт; принимает и уважает образ жизни композитора-исполнителя, подчиненный достижению поставленной высокой цели; определяет в этой связи перспективы личностного саморазвития (критерий 3).</p>
Средний	<p>Подросток следит за событиями в мире классической музыки (конкурсами, фестивалями, проектами), в которых звучат произведения композиторов-исполнителей 19 века; знает имена известных композиторов 19 века и исполненные ими музыкальные произведения;</p>

	<p>выбрал предпочитаемых (любимых) исполнителей и музыкальные произведения; повторно прослушивает понравившиеся музыкальные произведения (критерий 1).</p> <p>Характеризует художественный образ исполненного музыкального произведения, анализируя роль музыкально-исполнительских средств; при помощи учителя обращает внимание на особенности его интерпретации юным исполнителем; оценивает уровень технического мастерства композитора-исполнителя (критерий 2).</p> <p>Оценивает эмоционально-волевые качества композитора-исполнителя, необходимые для выступления на сцене, и уважительно относится к музыканту-исполнителю, обладающему данными качествами; принимает и уважает образ жизни композитора-исполнителя, подчиненный достижению поставленной высокой цели (критерий 3).</p>
Низкий	<p>Подросток имеет отдельные, несистематизированные представления о конкурсах, фестивалях, но не соотносит их с миром классической музыки; не знает имен композиторов-исполнителей и исполненных ими музыкальных произведений.</p> <p>Даёт общую характеристику художественного образа музыкального произведения, не обращая внимания на особенности исполнительской интерпретации. Признаёт уровень технического мастерства композитора-исполнителя, но не</p>

	<p>рассматривает его в связи с художественным образом музыкального произведения.</p> <p>Признаёт, что музыкант-исполнитель должен обладать комплексом эмоционально-волевых качеств, необходимых для достижения высокого уровня мастерства и выступления на сцене, и подчинить свой образ жизни достижению поставленной цели.</p> <p>Дистанцируется от такого образ жизни или не принимает его.</p>
--	--

Практическая реализация процесса приобщения подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века обеспечивалась в ходе опытно-экспериментальной работы на основе трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. В опытно-экспериментальной работе приняло участие 22 ученика.

Рассмотрим содержание каждого из этапов.

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы заключался в изучении и выявлении исходного уровня приобщенности подростков к классической музыке посредством ознакомления с творчеством композиторов-исполнителей 19 века.

Во время констатирующего этапа было изучено музыкальные предпочтения, интересы и вкусы подростков, а также проведен поиск эффективных методов приобщения их к классической музыке.

Для этого нами специально было проведен урок музыки, посвященный этой теме. Урок включал в себя беседу, анкетирование, а также оценку реального состояния знаний подростков о композиторах-исполнителях 19 века.

В рамках констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы проводится беседа с подростками и анкетирование, цель которых – определить предыдущий музыкальный опыт и музыкальные предпочтения учащихся, а также их знания о композиторах и исполнителях 19 века. Важно отметить, что этап также включает выявление и диагностику исходного

уровня знакомства подростков с классической музыкой, основываясь на разработанной критериально-уровневой оценочной системе.

Нами была разработана анкета, в которой мы задали ряд вопросов о месте классической музыки в жизни подростков. Нас интересовало, какие музыкальные жанры предпочитают подростки и как с течением времени меняются их музыкальные предпочтения. Также нам было интересно, чувствуют ли подростки неуверенность в своих музыкальных вкусах и насколько выбор друзей влияет на их предпочтения в музыке. Результаты анкетирования и педагогических наблюдений побудили авторов обратиться к творчеству композиторов-исполнителей 19 века, чтобы определить тему исследования и сформулировать гипотезу. Разработанная анкета была предложена ученикам 7 класса и включала в себя 6 вопросов:

1. Часто ли ты слушаешь классическую музыку?
2. Знакомы ли тебе имена композиторов-исполнителей 19 века?
3. Если бы на уроках музыки чаще показывали видеофрагменты с участием исполнителей-музыкантов, стало бы тебе интереснее?
4. Легче ли тебе воспринимать информацию о музыкальных произведениях, если ты смотришь видео исполнение классического произведения?
5. Как ты относишься к людям, которые музыкально одарены?
6. Как ты считаешь, легко ли стать известным музыкантом ?

Поставленный вопрос номер один предполагает раскрыть информацию о том, сколько времени молодежь тратит на прослушивание классической музыки, занимаются ли они этим помимо уроков музыки и с какой частотой.

Мы сформулировали второй вопрос с целью выяснить, насколько хорошо учащиеся знакомы с композиторами-исполнителями и знают ли их имена.

Третий вопрос исследует интерес подростков к классической музыке и выясняет, насколько им важно, как музыкальное произведение представлено (через видео или аудиофайл).

Четвертый вопрос должен был предоставить нам информацию о том, что подросткам важно при восприятии классической музыки.

Вопрос номер пять призван выяснить мнение обучающихся по поводу одаренных музыкантов и какие эмоции они испытывают при наблюдении и прослушивании их выступлений.

Шестой вопрос сформулирован таким образом, чтобы студенты могли оценить усилия композиторов-исполнителей и выразить свое мнение на эту тему.

Результаты анкетного опроса среди учеников 7 класса показывают, что классическая музыка занимает последнее место среди других музыкальных направлений. Рэп, поп-музыка и клубная музыка пользуются бóльшей популярностью. Примечательно, что с возрастом подросткам становится все менее интересна классическая музыка. В 7 классе лишь 5% проявляют подобный интерес. Тем временем, музыка, которая распространяется через СМИ, имеет большой спрос у подростков.

Опрос показал, что молодежь, увлекающаяся классической музыкой, регулярно слушает ее. Однако у них ограниченные знания о композиторах-исполнителях. Исследование также выявило, что молодым людям было бы интересно изучать музыку с помощью видеофрагментов с участием этих композиторов-исполнителей. Многие подростки мечтают стать музыкантами или художниками, однако они осознают, что достичь успеха в творческой сфере непросто. Ученикам будет сложно бросить учебу ради занятий музыкой или иным хобби, поскольку это требует множества времени, труда и таланта.

Среди 22 подростков, 5 из них имели отдельные знания о композиторах-исполнителях классической музыки, в то время как 4 проявили свое отношение к ним на среднем уровне. Важно отметить, что у 3 человек на среднем уровне были проявлены оба показателя.

По художественно-интерпретационному критерию у всех 22 человек показатели соответствовали низкому уровню. Проанализировав информацию,

мы пришли к выводу о том, что для достижения показателей данного критерия на достаточном уровне необходима планомерная и систематическая работа в ходе проведения бесед на уроках музыки.

Таким образом, мы пришли к следующему выводу. Интерес учащихся к классической музыке пробуждается в ходе бесед с учителем, в процессе слушания, анализа музыкальных произведений и использованных в них средств музыкальной выразительности, оценивания услышанного, изложения своих взглядов на музыку, обсуждения в классе тех или иных вопросов. Во время прослушивания и анализа композиций, а также обсуждения и оценки их, ребята начинают проявлять интерес к этому искусству. Также важно, чтобы ученикам предоставлялась возможность высказываться и обсуждать различные аспекты музыки в классе.

Целенаправленное ознакомление подростков с творчеством композиторов-исполнителей 19 века может стать действенным способом приобщения их к классической музыке.

Изучение и обсуждение музыкальных произведений помогает ученикам развить свои предпочтения в музыке и понять историческую и культурную ценность классической музыки. Кроме того, это способствует развитию музыкального слуха и аналитических способностей.

Активное прослушивание и анализ произведений композиторов-исполнителей 19 века позволяет молодым людям узнать их уникальный стиль и выразительность. Они могут обсуждать их технику игры, музыкальные идеи и их отношение к социальным и политическим событиям своего времени.

Далее с учащимися 7 класса была проведена тематическая **беседа** о творчестве композиторов-исполнителей 19 века.

Беседа проводилась на основе отобранного нами содержания; в ходе ее проведения апробировались методы и приемы проведения беседы; фиксировались ответы подростков.

Осмысление первого опыта преподнесения подросткам информации о композиторах-исполнителях 19 века в ходе тематической беседы, анализ семиклассников на вопросы анкеты, анализ ответов и высказываний, зафиксированных в ходе беседы и последующего общения – всё это позволило нам убедиться в перспективности выбранного методического пути приобщения подростков к классической музыке и сосредоточить внимание на поиске информации, видео- и аудиоматериала для продолжения работы в данном направлении.

По ходу беседы были выявлены предпочтения школьников в выборе исполнителей и оценке их мастерства; сделаны выводы о результативности содержания, форм, методов ознакомления подростков с творчеством композиторов-исполнителей 19 века как способа приобщения подростков к классической музыке.

По результатам констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы нами была выдвинута гипотеза исследования; определён замысел методического решения исследуемой проблемы (разработка и апробация цикла тематических бесед о творчестве композиторов-исполнителей 19 века); составлен план действий по сбору и систематизации необходимой информации, аудио- и видеоматериалов и разработке диагностического инструментария опытно-экспериментальной работы (анкета, критерии, показатели, уровни).

В ходе констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы выявлялось то, как часто подростки слушают классическую музыку; проявляют ли они интерес к творчеству композиторов-исполнителей 19 века; каково их отношение к композиторам-исполнителям с точки зрения оценки их личностных качеств.

Таким образом, в результате констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы мы выяснили, что только 10% детей владеют какими-либо сведениями о композиторах-исполнителях 19 века.

Проанализировав ответы учащихся, мы составили таблицу, позволяющую определить уровень приобщенности подростков к классической музыке.

Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы по приобщению подростков к классической музыке

Таблица 2.

Критерии	Знаниевый			Художественно-интерпретационный			Личностно-ориентирующий		
Уровни	в	ср	н	в	ср	н	в	ср	н
Кол-во чел.									
22	2	4	16	5	4	13	2	4	16

В ходе констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы учащиеся 7 класса показали следующие результаты:

Только 10% подростков имеют представление о творчестве композиторов-исполнителей 19 века.

80% учащихся не имеют слухового опыта.

10% учащихся отказались отвечать на вопросы, посчитав эту тему не интересной.

Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы показали, что большинство учащихся с 7 классе не имеют достаточных знаний о композиторах-исполнителях 19 века. Таким образом, представляется важным внедрить уроки музыки в учебный план, чтобы они могли познакомиться с творчеством этих композиторов и обогатить свои музыкальные знания. Внедрение изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века в школьный образовательный процесс является

актуальной задачей. Это позволит стимулировать интерес учащихся к классической музыке и развить их музыкальные способности. Ознакомление с творчеством композиторов-исполнителей 19 века поможет подросткам расширить кругозор и укрепить навыки музицирования.

Формирующий этап. Цель формирующего этапа опытно-экспериментальной работы – реализация разработанных нами педагогических условий по приобщению подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века.

Проверив исходный уровень знаний о творчестве композиторов-исполнителей 19 века школьниками подросткового возраста, мы разработали и провели ряд уроков музыки. Перед нами стояла задача расширить знания у учащихся о творчестве композиторов-исполнителей 19 века. Уроки музыки проводились по программе, разработанной Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. На своих уроках мы дополнительно включали в содержание учебного процесса интересные сведения о композиторах-исполнителях 19 века и их наиболее яркие классические музыкальные произведения.

Мы руководствовались разработанными критериями и показателями. При наличии проявлений, соответствующих уровню, мы ставили знак «+», при отсутствии – знак «-». Мы определяли уровень обучающихся, исходя из анализа ответов на анкетные вопросы, а также из записанных ответов, полученных во время уроков музыки, бесед и прямого общения с подростками.

Первый урок был посвящен беседе о творчестве композиторов-исполнителей 19 века.

Для этого нами был отобран материал о наиболее выдающихся композиторах-исполнителях 19 века. При разработке конспектов уроков музыки мы стремились реализовать разработанные нами педагогические условия осуществления исследуемого процесса. Также мы учитывали возрастные особенности учеников и их интересы, чтобы сделать уроки более интерактивными и увлекательными. В результате, разработанные конспекты

уроков музыки помогли достичь поставленных целей и сделали обучение более эффективным

На уроках музыки семиклассники узнавали о композиторах-исполнителях 19 века, о их биографии и творчестве. Нами были показаны видеофрагменты с исполнением известных произведений, они добавили интерес к урокам. Учащиеся активно записывали полученные знания в тетрадях и закрепляли изученный материал.

Работа по приобщению подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века велась по следующему плану:

1. Прослушивание музыкального произведения или фрагментов.
2. Определение стилевых признаков музыкального произведения и индивидуального подчерка композитора-исполнителя.
3. Анализ специфических особенностей и элементов музыкального языка.
4. Разбор образно-эмоционального содержания произведения (фрагментов).
5. Разбор средств выразительности, которыми достигается создание музыкального образа.
6. Пропевание (если это возможно) характерных интонационных оборотов музыкального произведения для закрепления их в музыкальной сенсомоторной памяти учащихся.

При разработке конспектов уроков нами учитывались знания музыкального материала, накопленные за предыдущие годы. Опираясь на примеры из ранее прослушанной музыки, мы помогали подросткам лучше понять и освоить особенности музыкального стиля композиторов-исполнителей 19 века. Уроки музыки были построены в соответствии с прогрессией знаний и помогали учащимся глубже погрузиться в классическое музыкальное искусство. Основной формой работы на уроках была беседа.

Беседа в дидактике – это и форма организации деятельности, и диалогический способ преподавания (иными словами, **метод**), при котором преподаватель посредством постановки тщательно обдуманной концепции задач подводит учащихся к осознанию новейшего материала, либо проводит проверку усвоения ими уже пройденного материал [8].

В нашей работе были реализованы оба смысла понятия «беседа».

Мы начали беседу с вопроса, почему подростки слушают классическую музыку? Ответы были разными. Причины, по которым подростки слушают классическую музыку, могут быть разными. Некоторые из них выбирают классику из-за учебных заданий в школе, они стремятся познакомиться с произведениями великих композиторов. Другие подростки находят в классической музыке умиротворение, она помогает им расслабиться и успокоиться. Еще одной причиной может быть желание расширить свои музыкальные предпочтения и познакомиться с новыми направлениями. Но, конечно, есть подростки, которые категорически не интересуются этим жанром музыки. В любом случае, выбор музыки является индивидуальным, отражающим вкус и предпочтения каждого.

Далее подросткам был задан вопрос, приобщаются ли они к классической музыке, если да, то как? Ответы были разными, достаточно информативными и интересными: слушают классику в аудиозаписях, а также в современной обработке; некоторые сказали, что ходят в театр с родителями и с классом, а кроме этого приобщаются на различных концертах, которые проходят у них в школе, или конкурсах, где они принимали участие.

В ходе беседы мы акцентировали внимание семиклассников на:

- исполнительской интерпретации музыкального произведения (в единстве художественного и технического начал);
- личностных качествах композитора-исполнителя, стремящегося к вершинам исполнительского мастерства и подчиняющего свой образ жизни достижению поставленной высокой цели.

После просмотра и прослушивания музыкальных произведений, реакция ребят была различной.

На наш вопрос о том, сложно ли добиться такого успеха, ребята ответили, что, конечно, трудно, и нужно быть очень трудолюбивым человеком, чтобы стать успешным исполнителем.

Ученики задавали спонтанные вопросы во время беседы, такие как, сколько времени исполнителям требуется чтобы научиться играть такие сложные произведения. Пришли к выводу о том, что исполнители занимаются 5-6 часов в день, а также проводят систематические и ежедневные репетиции.

Мы спросили, хотел ли кто-нибудь из класса достичь такого успеха, как композиторы-исполнители, которых они недавно видели на уроке. Многие ученики мечтают достичь успеха в музыке, но понимают, что это потребует от них огромных усилий и времени. Сочетание музыкальных занятий с учебной представляется сложной задачей.

Далее мы спросили ребят, в чем заключается трудность выступлений на сцене, на что они ответили, что несмотря на технические сложности произведений, очень трудно держаться именно эмоционально, ведь каждое выступление – это напряжение и концентрация.

Когда ребята смотрели видеофрагменты, они обратили внимание на манеру исполнения, следили за выражением лица и пытались анализировать, какие чувства испытывает исполнитель в данный момент.

В ходе беседы ученики осознали значимость навыков, которыми должен обладать композитор-исполнитель: умение выдерживать концертную нагрузку, преданность делу, настойчивость, музыкальность, чувство ритма и артистичность. К тому же, во время занятия, ученики освоили определения таких музыкальных терминов, как «исполнитель», «художественная трактовка музыкальных произведений» и «классическая музыка».

Ученики высоко оценили информацию, которая была представлена во время беседы. Они интересно провели время, узнавая новые факты и

вспоминая уже знакомые музыкальные произведения. В конце беседы приятно было видеть, как они вдохновенно говорили о классической музыке и разных композиторах-исполнителях. Мы надеемся продолжить обсуждение этой темы на последующих уроках и поделиться другими интересными фактами.

В ходе беседы были применены различные **методы и приемы**, как дидактические, так и педагогики музыкального образования. Опишем некоторые из них.

Метод **демонстрации**, как правило, связан с демонстрацией видеофрагментов, а также предполагает демонстрацию учащимся компьютерной презентации с портретами композиторов и фотографиями композиторов-исполнителей. В нынешних обстоятельствах особое внимание уделяется использованию подобного средства наглядности, как компьютер персонального использования [8].

Метод **сравнения**. Н.Л. Гродзенская пишет, что данный метод используется в любом процессе обучения, он «помогает заметить то, что неопытное ухо само по себе не обратило бы внимания» [15, с. 40].

Метод **анализа**. Во время работы в классе ученикам приходилось анализировать и манеру композитора-исполнителя, и их музыкальное произведение, и весь музыкальный образ в целом [8].

Метод **осознания личностного смысла** (А.Н. Леонтьев). Во время слушания музыкального произведения и просмотра видеофрагмента ученики невольно представляли себя на месте музыканта, в том концертном зале, сидящими за роялем и исполняющими мастерски то или иное музыкальное произведение, тем самым ребята пытались прочувствовать все эмоциональное состояние исполнителя. А.Н. Леонтьев писал, что личностный смысл событий, разыгрывающийся в жизни ребенка, заставляют его как бы приостановить на мгновение поток своей активности, всмотреться в сложившиеся у него жизненные ценности, чтобы найти себя в них или, может быть, пересмотреть их [30].

Метод эмоциональной драматургии (Д.Б. Кабалевский). Данный метод направлен на активизацию эмоционального отношения школьников к музыке, а также способствует созданию увлеченности и живого интереса к музыкальному искусству. Композиторы-исполнители, благодаря своей игре на инструменте и своему мастерству, не оставили равнодушным ни одного ученика.

Метод перспективы и ретроспективы в процессе обучения (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин).

Позволяет устанавливать преемственные связи между пройденным и новым материалом, формируя целостное представление о музыке у школьников. На уроке данный метод был актуален, так как ученики возвращались к уже знакомым музыкальным произведениям, а далее знакомились с новыми, еще неизвестными, изучать которые они будут по школьной программе позже [5].

Метод восхождения от частного к общему (В. Алеев). Данный метод отражает постоянное развитие компонентов программы по пути все более полного, всестороннего и целостного охвата материала. Начиная разговор о музыкантах, мы пришли к определению композитора-исполнителя; ведя диалог о классической музыке и о музыкальных предпочтениях подростков, мы определили проблему приобщения подростков к классической музыке; обсуждая просмотренный видеофрагмент, мы вышли на определение интерпретации музыкального произведения. Метод восхождения от частного к общему успешно реализовывался на уроках во время нашего исследования [5].

Метод музыкального собеседования (Л. Безбородова). Весь урок был построен на диалоге с ребятами, мы общались о музыке и о разных ее составляющих, тем самым представленный метод осуществлялся на протяжении всего урока [41].

В процессе проведения уроков музыки мы знакомили учащихся 7 класса с исполнительским стилем композиторов 19 века. К их числу относятся: Ф. Шопен, Н. Паганини, Ф. Лист и К. Дебюсси.

Мы провели **3 урока на темы:**

1. **«Творчество композиторов-романтиков. Фредерик Шопен».**
2. **«Н. Паганини и Ф. Лист - знаменитые виртуозы и композиторы».**
3. **«Исполнительский стиль Клода Дебюсси».**

Фрагменты уроков музыки представлены в приложении.

Изученный **репертуар:**

- Ф. Шопен. «Фантазия-экспромт», «Вальс № 7 до-диез минор», «Революционный этюд № 12 до-минор».
- Н. Паганини. «Кампанелла» Финал скрипичного концерта.
- Ф. Лист. Этюд «Кампанелла»
- К. Дебюсси. Фортепианный цикл «Детский уголок», «Бергамасская сюита» и прелюдии «Фейерверк», «Затонувший собор», «Лунный свет».

2.2. Результаты опытно-экспериментальной работы по проблеме исследования

Подведение итогов и проверка знаний, полученных школьниками подросткового возраста на наших уроках музыки, проводилась на **контрольном этапе** опытно-экспериментальной работы по приобщению подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века. На этом этапе выполнялся анализ и оценка разработанных нами педагогических условий.

Целью данного этапа являлось сравнение исходных и сформированных в процессе опытно-экспериментальной работы уровней приобщенности подростков к классической музыки в содержании общего музыкального образования школьников подросткового возраста на основе описанной выше критериально-уровневой оценочной системы.

Для этого нами было проведено итоговый урок музыки, включающий музыкальную викторину, тестирование и анкетирование. При определении уровня приобщенности подростков к классической музыки в содержании общего музыкального образования школьников подросткового возраста мы придерживались тех же критериев, что и на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы.

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы по приобщению подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века нами были использованы те же методы, что и на констатирующем этапе. Мы повторно изучили уровень приобщенности подростков к классической музыке, проследили его динамику.

Подводя итоги опытно-экспериментальной работы, мы можем отметить, что сравнение уровней приобщенности подростков в классической музыке на начало и конец опытно-экспериментальной работы показывает значительный положительный рост.

На основании ответов учащихся на вопросы анкеты, наблюдение за ними во время занятий, во время беседы, мы пришли к выводу о том, что творчество композиторов-исполнителей 19 века может и должно осваиваться на уроках музыки в общеобразовательной школе. Исследование показывает, что подростки с легкостью понимают и наслаждаются этой музыкой, а также умеют анализировать и сравнивать ее с другими произведениями. Включение такого материала способствует развитию музыкального вкуса и аналитического мышления у учащихся. Это дает возможность им углубить свои знания о музыке и расширить представления о классическом искусстве.

При общении с семиклассниками мы акцентировали внимание на феномене исполнительства, поскольку музыкальное исполнение является неотъемлемой частью классической музыки, а наша задача - познакомить учащихся с ней.

Анализ высказываний обучающихся в соответствии с разработанными критериями и показателями, показал следующую картину.

Результаты исследования показали, что среди подростков сформировался особый взгляд на композиторов-исполнителей. Более половины опрошенных проявили интерес к художественной интерпретации музыки и поделились своими впечатлениями. К тому же, число учащихся, достигающих высоких показателей по двум критериям, выросло до шести человек.

Уроки музыки доказали, что важно включать в них произведения композиторов-исполнителей 19 века и делать это в интересной и понятной форме для подростков. Результаты итогового урока музыки, который проводился на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы были отражены нами в таблице 3.

Результаты контрольного этапа опытно-экспериментальной работы по приобщению подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века

Таблица 3.

Критерии	Знаниевый			Художественно-интерпретационный			Личностно-ориентирующий		
Уровни	в	ср	н	в	ср	н	в	ср	н
Кол-во чел.									
22	20	2	-	22	-	-	22	-	-

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что использованная нами методика способствует повышению уровня приобщенности подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века по всем обозначенным критериям. Это было выявлено в результате наблюдений и анализа опытно-

экспериментальной работы. Было замечено, что уровень приобщения подростков с классической музыкой существенно вырос. Это позволяет сделать вывод о важности правильного подхода к преподаванию и изучению этого вопроса.

Таким образом, наблюдение и анализ за подростками в процессе опытно-экспериментальной работы показали, что уровень приобщенности подростков к классической музыке, существенно возрос.

Сравнение констатирующего и контрольного этапов опытно-экспериментальной работы по приобщению подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века, наблюдения за учащимися во время их деятельности показали, что 86% из них усвоили основные стилевые закономерности изучаемых композиторов-исполнителей, запомнили названия музыкальных произведений, овладели правильной терминологией, научились давать оценку качественному содержанию музыки и высказывать свою точку зрения, возросла степень художественного образного воображения и способность к выявлению музыкального образа. Опытно-экспериментальная работа по приобщению подростков к классической музыке показала положительные результаты. Подростки, изучавшие творчество композиторов-исполнителей 19 века, осознали основные стилевые закономерности, запомнили названия музыкальных произведений и овладели правильной терминологией. Они также научились оценивать качественное содержание музыки, выражать своё мнение и улучшили своё художественное образное воображение и способность выявлять музыкальные образы. Эти результаты говорят о важности и перспективности подобных программ в образовании молодёжи.

Полученные результаты могут быть положены в основу проектирования музыкально-образовательного процесса, предполагающего систематическую работу по приобщению подростков к классической музыке с творчеством композиторов-исполнителей 19 века. В ходе данной работы следует уделить

особое внимание аспектам, связанным с осмыслением художественной интерпретации музыкальных произведений.

После проведенного исследования мы приходим к выводу, что можно приобщать подростков к классической музыке, предлагая произведения, которые им известны, показывая видеозаписи творчества композиторов-исполнителей 19 века, а также важно акцентировать внимание на том, что близко подросткам.

1. Благодаря наглядности подросткам было проще воспринимать классическую музыку, тем самым их приобщение к ней осуществлялось намного качественнее и легче.

2. Просмотр видеофрагментов и слушание музыки способствовало мотивации учащихся к дальнейшим плодотворным урокам музыки.

3. Интерес к классической музыке проявляется, когда ребятам знакомо произведение, т.е. грамотно подобранный музыкальный репертуар играет очень важную роль в приобщении подростков к классической музыке.

4. Учащимся легче воспринимать классическую музыку наблюдая за композитором-исполнителем с помощью видео.

6. Благодаря видео учащиеся также наблюдают за манерой исполнения предложенного им музыкального произведения, они наглядно могут убедиться в сложности произведения и высоком исполнительском мастерстве композитора-исполнителя.

7. Наблюдая за композитором-исполнителем, подросток ставит себя на место музыканта и понимает всю сложность и уровень исполнения.

Далее мы планируем вести работу в этом же направлении, сосредоточив внимание подростков на исполнительской интерпретации.

В перспективе существует два пути развития нашего исследования: продолжить беседы о композиторах-исполнителях хотя бы раз в четверть на уроках музыки или, опираясь на программу по музыке, стараться каждые 2-3 урока после слушания музыкального произведения, показывать ученикам видеофрагмент с исполнением композиторов-исполнителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения опытно-экспериментальной работы по проблеме приобщения подростков к классической музыке посредством изучения творчества композиторов-исполнителей 19 века мы пришли к следующим выводам:

Под сущностным определением классической понимается «образцовая» и «совершенная» музыка. Она воспитывает эстетическое восприятие и развивает интеллект, что сегодня особенно важно. Для заинтересования подростков нужно проводить концерты, организовывать встречи с известными музыкантами, показывать фильмы о классике. Также необходимо широко использовать интернет и соцсети для популяризации классической музыки. Важно вернуть ей престиж и актуальность, чтобы вдохновить молодое поколение на ее изучение и творчество.

Под понятием приобщения понимается включение человека в определенную активность, делая его участником процесса. Педагогической основой этого процесса является участие ученика в реальной практической деятельности, например, в музыкальном творчестве. В процессе такой активной работы формируются не только знания и навыки, но и понимание и ценность музыки.

При использовании отечественной методики музыкального образования, особое внимание уделяется передаче информации о классической музыке без навязчивости и идей о ее превосходстве. Вместо этого, преподаватель старается создать интересный рассказ о музыке, ее происхождении, эпохах и композиторах. Он инициирует беседу с учениками, основываясь на доступной и интересной информации для подростков.

В сочетании с использованием разнообразных активных форм работы, таких как игры, музыкальные эксперименты, а также прослушивание и обсуждение известных композиций, ученики получают возможность приобщиться к музыке и развить свои музыкальные способности.

Таким образом, в основе приобщения в педагогике лежит не только передача информации, но и формирование интереса, понимания и ценности к данному предмету, а методика музыкального образования в России успешно применяет эти принципы, позволяя подросткам обрести новые знания и умения в музыкальной сфере. Информация о композиторах-исполнителях 19-го века имеет важное значение, так как она помогает лучше понять и насладиться музыкальным наследием этой эпохи.

Важной составляющей в процессе восприятия классической музыки является ее исполнение. Триада композитор-исполнитель-слушатель является основой музыкальной культуры и ее развития. Они составляют пазл, который дополняет и завершает друг друга. Без одного из этих трех элементов музыка была бы лишь пустым звуком. Композиторы создают, исполнители приносят жизнь, а слушатели оживляют и взаимодействуют с музыкой своими эмоциями и восприятием. Именно благодаря этому триединству музыка остается живой и актуальной на протяжении веков, радуя и вдохновляя людей по всему миру.

Использование творчества композиторов-исполнителей 19 века в педагогической работе с подростками способствует их знакомству с классической музыкой. В жизни этих музыкантов можно без сомнения найти впечатляющие примеры упорной работы, любознательности и самоотверженности в достижении своих целей. Они не просто прославлены своим талантом, но и смогли добиться успеха благодаря своему неутомимому стремлению к совершенству. Сравнивая различные варианты исполнения одного произведения, удастся обратить внимание на вопросы художественной интерпретации музыки. Такие действия связаны с поиском

высокого образца, подлинным интересом к достижениям великих музыкантов и их творческой деятельности.

Мы использовали комплекс дидактических и специальных методов музыкального образования для того, чтобы приобщить подростков к классической музыке посредством их знакомства с творчеством композиторов-исполнителей 19 века.

В результате проведенного опытно-экспериментального исследования, цель которого – реализация разработанных нами педагогических условий – мы пришли к выводу об их эффективности, что подтверждает выдвинутую гипотезу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов. М.: Академия, 1999. - 672 с.
2. Алешина А. Талант – всегда новость // Музыкальная жизнь. 2016. № 2. - С. 45 - 48.
3. Алиев Ю.Б. Музыка. 7 класс. М. : Музыка, 1982. - 60 с.
4. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.: Владос, 2000. - 325 с.
5. Анализ программы «Музыка» под редакцией В.В. Алеева [Электронный ресурс]. URL: https://studwood.ru/1337944/pedagogika/analiz_programmy_muzyka_redaktsiey_aleeva
6. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М.: Просвещение, 1983. - 215 с.
7. Арсеньев А.А. Подросток глазами философа // Искусство в школе. 1995. № 2. - С. 15-20
8. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. М. : Просвещение, 1985. - 208 с.
9. Байгушова А.Н. Методологические подходы к профессиональной подготовке музыкантов-исполнителей // Вестник Самарского Государственного Университета. 2011. № 7. - С. 132-135.
10. Байгушова А.Н. Формирование способностей к интерпретации у музыкантов-исполнителей в ходе профессиональной подготовки в ВУЗе : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Самарский Государственный Университет, Самара: 2013. - 19 с.

11. Белов Е.Е. Методическое сопровождение освоения классической музыки подростками в общеобразовательной школе: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва 2002. - 26 с.
12. Васильченко Е.Г. Музыка в развитии личности ребенка // Материалы межрегиональной научно-практической конференции, Екатеринбург-Салехард, 28.10.2010 г. Салехард. - 152 с.
13. Виноградов Л.В. Музыка или инструмент // Искусство в школе. 1995. № 2. - С. 38-40.
14. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М. : Государственное музыкальное издательство, 1961. - 222 с.
15. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. М.: Просвещение, 1969. - 77 с.
16. Добровольская Л.В. Приобщение младших школьников к музыкальным традициям казахского народа : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2013. - 26 с.
17. Затымина Т.А. Классическая музыка в формировании мотивационной направленности подростков на продуктивную музыкально-творческую деятельность // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2015. № 7(102). - С. 41-45.
18. Исполнение музыкальное // Большая советская энциклопедия (в 30 томах) / Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. Т. 10. М.: Советская энциклопедия, 1972. - С. 537-538.
19. Интерпретация // Новая иллюстрированная энциклопедия / Гл. ред. А.П. Горкин. Т. 7. М. : Большая Российская энциклопедия, 2000. - С. 204.
20. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. М. : Просвещение, 1984. - 206 с.
21. Кабалевский Д.Б. Дорогие мои друзья. М.: Молодая гвардия, 1977. - 119 с.
22. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? Кн. для учителя. М. : Просвещение, 2005. - 224 с.

23. Кабалевский Д.Б. Программы общеобразовательных учреждений: Музыка. 1-8 классы. М.: Просвещение, 2006. - 186 с.
24. Келдыш Г.В. Музыка: Большой энциклопедический словарь. 2-е изд. М. : Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1998. - 672 с.
25. Коган Г.М. У врат мастерства. Работа пианиста. М.: Музыка, 1969. - 334 с.
26. Конен В.Д. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке 20 века. М. : Музыка, 1994. - 160 с.
27. Копытина А.И. Арт-терапия – новые горизонты [Электронный ресурс]. М. : Когито-Центр, 2006. - 336 с. URL: <http://www.topauthor.ru>.
28. Левашева Г.Я. Музыка и музыканты. Л.: Детская литература, 1969. - 271 с.
29. Левашева Г.Я. Поговорим о музыке. Л.: Детская литература, 1964. - 251 с.
30. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность М.: Политиздат, 1975. - 115 с.
31. Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» имени И.Н. Вороновой [Электронный ресурс]. URL: <http://newnames.ru/фонд/о-фонде/>
32. Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора. Изд. 2. М. : Музыка, 1979. - 67 с.
33. Музыка. 1-8 классы / Под общ. ред. Ю.Б. Алиева. М.: Просвещение, 1993. - 80 с.
34. Музыка в начальных классах: метод. рекомендации к урокам музыки /под ред. Д.Б. Кабалевского. М.: Просвещение, 1985. - 140 с.
35. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры, М.: Музыка, 1965. - 263 с.
36. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013. - 460 с.

37. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., дополн. М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. - 944 с.
38. Полозова А.В. Проблема формирования музыкальных предпочтений школьников-подростков // Научный потенциал: работы молодых ученых. Научный журнал. М., 2011. № 1. - С. 257-261.
39. Программы для общеобразовательных учебных учреждений: Музыка. Под руководством Д.Б. Кабалевского. 1–8 классы / под ред. Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 2-е изд. М.: Просвещение, 2005. - 223 с.
40. Программы общеобразовательных учреждений: Музыка. 5-9 классы /авт.-сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. М.: Просвещение, 2005. - 46 с.
41. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена: Лекция 5 [Электронный ресурс]. URL: <https://studfiles.net/preview/1763823/>
42. Россихина В.П. Беседы о классической музыке. М.: Просвещение, 1980. - 110 с.
43. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков. М.: Академия, 2002. - 432 с.
44. Семенов В.Я. Средства формирования интереса к классической музыке у подростков в общеобразовательной школе // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2015. № 1(96). - С. 38-42.
45. Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. М. : Ридерз Дайджест, 2004. - 960 с.
46. Сохор А.Н. О музыке серьезной и легкой. Л.: Музыка, 1964. - 38 с.
47. Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Политиздат, 1988. - 55 с.
48. Цыпин Г.М. Исполнитель и техника : учебное пособие. М.: Академия, 1999. - 171 с.

49. Чечина С.Н. Приобщение к классической музыке. Каким оно должно быть? // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3.; [Электронный ресурс]. URL: http://science_education.ru/ru/article/view?id=13585

50. Щелкунчик: Международный телевизионный конкурс юных музыкантов [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nutcracker.tv/section.html?cid=64>

51. Энциклопедический музыкальный словарь / отв. ред. Г.В. Келдыш, сост. Б.С. Штейнпресс и И.М. Ямпольский. М.: Большая советская энциклопедия, 1959. - 326 с.

52. Эсаулова Т. Чудо-дети: XII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» // Музыкальная жизнь. 2016. № 2. - С. 28 - 31.

53. Якобсон П.М. Изучение чувств у детей и подростков. М. : Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1961. - 215 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Урок №1 на тему:

«Творчество композиторов-романтиков. Фредерик Шопен»

Цель урока: познакомить обучающихся с творчеством композиторов-романтиков, творчеством польского композитора Ф. Шопена.

Задачи урока:

1. Сформировать представление обучающихся об эпохе романтизма, рассмотреть особенности музыки данного периода, познакомить с жизнью и творчеством композитора Ф. Шопена.

2. Развивать коммуникативные компетентности учащихся, навыки анализа музыкального произведения, умение аргументировать свою точку зрения, развивать интеллектуальные умения (анализировать, обобщать, систематизировать информацию).

3. Вызвать эмоциональную отзывчивость на прослушанные музыкальные произведения, воспитывать музыкальный вкус, интерес к мировой классической музыке.

Тип урока: урок формирования новых знаний.

Методы обучения: беседа, проблемно-поисковый.

Материально-техническое обеспечение содержания урока: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация к уроку Power Point, видеофрагменты Ф. Шопен «Фантазия-экспромт», «Вальс № 7 до-диез минор», «Революционный этюд № 12 до-минор».

Ход урока

I. Мотивация (организационный момент).

Слово учителя. (Музыкальное приветствие)

– Здравствуйте, дорогие ребята. Рада видеть всех вас и надеюсь на продуктивное сотрудничество на сегодняшнем уроке.

II. Актуализация знаний учащихся.

Слово учителя.

– Мы поговорим сегодня с вами об удивительной эпохе европейской культуры 18-19 веков – Романтизме. Давайте попробуем погрузиться в эту атмосферу. Представьте себе героя – человека, для которого реальная жизнь тягостна, поэтому он стремится к прекрасной мечте, часто фантастической, к совершенству, к высоким чувствам. Этот герой – яркая личность, бунтарь-одиночка, который часто бросает вызов всему человечеству и тяготеет к природе, порой дикой и могущественной.

Звучит фрагмент «Фантазии-экспромта» Ф. Шопена.

Приём «Мозговой штурм»

– Давайте попробуем продолжить предложение: «Сейчас меня поразило в прослушанной музыке...» (Примерные ответы: воздушность, чувственность, волнообразность, нежность, хрупкость.)

III. Подготовка к вхождению в тему урока.

Работа с эпиграфом.

– Эпиграфом к нашему уроку являются слова не менее выдающегося немецкого композитора XIX века Роберта Шумана: «Шляпы прочь, господа, перед вами гений!» Этими словами Шуман приветствовал Фредерика Шопена, польского композитора, чью музыку вы только что прослушали. Как вы думаете, что имел в виду Шуман, называя Шопена гением? (Примерный ответ: Шуман имел в виду, что Шопен – выдающийся композитор, гениальный.)

Слово учителя.

– Совершенно верно, но прежде, чем мы скажем о гении фортепианной музыки Фредерике Шопене, давайте поговорим об эпохе романтизма и определимся, кто из композиторов принадлежал к этому направлению.

Это музыкальное течение развивалось преимущественно в Европе с конца XVIII века до первой части XIX века и было связано с одноимёнными литературным и художественным движением.

Музыка данного периода была выразительной, эмоциональной. Композиторы-романтики старались передать самые тонкие стремления человеческой души, поэтому часто обращались к картинам природы, фантастическим образам, историческим событиям. Они считали, что с помощью музыки можно изменить мир и людей, поэтому старались выступать на публичных концертах с целью популяризации своей музыки.

В эпоху романтизма музыка разделилась на два жанра: серьёзный (психологический, героический) и лёгкий (развлекательный). Появились новые жанры: фантазии, увертюры, баллады, небольшие произведения связывались в циклы, связанные одной драматической линией. И, как вы уже убедились, особенностью музыки эпохи Романтизма становится усиление гармонической красочности, более сложными стали аккорды, более смелыми тональные сопоставления. Следует отметить и звучание новых инструментов в симфоническом оркестре, виртуозность музыкантов и мастерство дирижёров. Именно в эпоху романтизма зарождаются национальные композиторские школы, появляются композиторы мирового значения – Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, Роберт Шуман, Пётр Ильич Чайковский, Рихард Штраус, Фредерик Шопен.

Фронтальная беседа.

– Давайте подытожим, что мы узнали об эпохе романтизма? (Примерный ответ: стиль нашёл свое выражение в живописи, литературе и в музыке, композиторы пытались передать чувства человека, музыка стала красочнее, виртуознее, появляются композиторы мирового значения.)

IV. Вхождение в тему урока. Объявление темы урока.

– Мы поговорим сегодня на уроке о жизни и творчестве польского композитора Ф. Шопена. Давайте откроем тетради, запишем дату и тему нашего урока. Посмотрите на тему урока, попробуйте определить цели нашей работы. (Примерный ответ: проанализировать музыкальные произведения композитора, узнать о жизни и творчестве Шопена).

Слово учителя.

Помним, что говоря о Шопене, мы, прежде всего, говорим о величайшем гении фортепианной музыки. О нём говорили «поэт фортепиано», потому что именно этот музыкальный инструмент зазвучал под пальцами Шопена по-новому: композитор поднял на высокий уровень пианистические приёмы.

Русский поэт XX века Василий Фёдоров, подчёркивая виртуозность музыки Шопена, написал о польском пианисте стихотворение «Руки Шопена», давайте послушаем его.

Читает подготовленный ученик:

Чуткие руки,
Бывало, взлетят,
Вскинутся с лёгкостью птичьей,—
Мнится, два кречета рядом парят
Над присмирившей добычей.
Миг —
И на клавиши,
Точно на луг,
Мчится за кречетом кречет...
Миг —
И стремительно пойманный звук
Плачет в тоске
И трепещет...
Так ему жить
И терзаться в веках.
Это в мучениях плена
Сетует горько
В его же руках
Скорбное сердце Шопена.

Великий композитор, пианист-виртуоз, педагог, ярчайший представитель романтизма в музыке, основатель польской национальной композиторской школы Фредерик Шопен родился в Польше 22 февраля 1810

года в деревне Желязова-Воля недалеко от Варшавы. Мать будущего виртуоза Текла Юстина хорошо играла на фортепиано, именно она привила любовь к музыке – интерес к игре на фортепиано проявился у Шопена в раннем детстве. Уже в 12 лет юноша считался одним из лучших пианистов Польши!

После окончания Варшавского лицея Шопен начал изучать теорию музыки, уже тогда его называли «Музыкальным гением». Шопен легко импровизировал, сочинял для оркестра и хора, но все же любимым инструментом для него осталось фортепиано.

Примерно с 1829 года началась артистическая деятельность Шопена. Он выступал с концертами во многих европейских городах. В 1830 году Шопен покинул родину, позже, узнав о поражении польского восстания за независимость, композитор написал свой знаменитый «Революционный этюд». Давайте послушаем его.

Звучит музыкальный фрагмент.

– Соответствует ли настроение музыки названию «революционный»? Подберите эпитеты к характеру прослушанного фрагмента. (Примерный ответ: соответствуют, музыка бурная, призывная, зовущая к победе, эпитеты: характер бурный, раскатистый, волнующий.)

За границей Шопен жил в Париже, затем в Лондоне, давал концерты, писал музыку, вёл преподавательскую деятельность. Композитор имел серьёзное заболевание лёгких, кроме того на состоянии здоровья сказывались непростые отношения с писательницей Жорж Санд. Последний концерт великого композитора состоялся в Лондоне 16 ноября 1848 года, примерно через год композитор ушёл из жизни. Случилось это в Париже 17 октября 1849 года. Похоронен Шопен на парижском кладбище Пер-Лашез. Согласно последней воле композитора, его сердце было отправлено в родную Варшаву и замуровано в колонну церкви Святого Креста.

V. Практикум. Осмысление музыкального произведения.

– Шопен оставил богатое музыкальное наследие: два концерта, три сонаты, четыре баллады, множество ноктюрнов, этюдов, полонезов, вальсов и других фортепианных произведений. Его музыка смелая, мелодичная, отличается фантазией и изобретательностью. Одним из самых известных вальсов является «Вальс № 7 до-диез минор». Послушайте его.

Просушивание вальса.

– Дети, этот вальс был написан под влиянием чувства, догадались какого? (Примерный ответ: любовь.)

Слово учителя.

– Считается, что этот вальс Шопен посвятил Марии Водзинской, которая была сестрой лицейского приятеля и в которую композитор был страстно влюблён. Хотя молодые люди и поклялись в верности друг другу, но судьба распорядилась иначе: Мария уехала в Польшу, где вышла замуж за сына богатого графа.

«Вальс № 7 до-диез минор» написан в трёхчастной форме с чертами рондо. После каждой из трёх частей звучит добавочный рефрен – быстрый, изящный, передающий кружение, именно он объединяет три части в единое целое. В первой и третьей частях музыка неторопливая, печальная, похожая на мазурку, создаётся впечатление, что музыкальные звуки передают вздохи влюблённого человека, вторая часть немного отличается, здесь слышим более воздушную музыку, мечтательную и лёгкую. В целом вальс – это грустная история любви, полная горечи и боли, это обнажённые чувства Шопена в один из самых тяжёлых жизненных моментов.

– Сейчас мы слушаем вальс ещё раз, прошу поднять руки, когда услышите рефрен.

Повторное слушание вальса.

Приём «Ассоциативная цепочка».

– Давайте попробуем составить ассоциативную цепочку, итак, в вальсе единый музыкальный образ может быть похож на что? (примерный ответ: балерина в музыкальной шкатулке, карусель, юла, ветер.)

Работа над хоровым пением.

– На прошлом уроке мы с вами разучивали песню Я. Френкля на слова Р. Гамзатова «Журавли». Что вы помните об истории этой песни?

– Давайте вспомним слова первого куплета. (**Исполнение 1 куплета песни, разученного на прошлом уроке, работа над текстом, чистотой интонирования мелодии, певческим дыханием, фразировкой.**)

– Сейчас мы поработаем над вторым куплетом песни. (**Работа над текстом, чистотой интонирования мелодии, певческим дыханием, фразировкой.**)

VI. Выводы. Достижение цели.

– Как вы считаете, достигли ли мы цели, поставленной в начале урока?

VII. Рефлексия.

– Подводя итоги нашего урока, я хочу услышать ваше мнение: Действительно ли музыка Шопена гениальна?

VIII. Оценивание.

– Я благодарю вас за продуктивную и творческую работу на уроке (оценивание обучающихся, комментирование достижений).

IX. Объяснение домашнего задания.

– Представить и нарисовать образ романтического героя на фоне природы.

– Спасибо за урок!

Урок №2 на тему:

«Н. Паганини и Ф. Лист - знаменитые виртуозы и композиторы»

Цель урока: Знакомство с творчеством Н. Паганини и Ф. Листа.

Задачи урока:

1. Расширение музыкального кругозора. Знакомство с творчеством композиторов – виртуозов Никола Паганини и Ференца Листа. Выявить роль музыки Паганини для последующих поколений. Ответить на главный вопрос «В чем сила музыки?». Познакомить с понятием «этюды».

2. Развитие вокально-слуховых и вокально-хоровых навыков учеников. Требовать полное подчинение дирижёрскому жесту у учащихся. Расширение диапазона, развитие эмоционального отзыва на музыкальное произведение. Формирование двухголосного пения.

3. Воспитание любви к классической музыке.

Оборудование: Портреты Н. Паганини и Ф. Лист, видеозапись произведений Н. Паганини и Ф. Листа, отрывок из рассказа А. Клёнова «Секрет Паганини».

Музыкальный материал: Н. Паганини «Кампанелла» Финал скрипичного концерта. Ф. Лист Этюд «Кампанелла», песня С. Баневича «Дорога без конца».

Ход урока

I. Вход в класс: песня Сергея Баневича «Дорога без конца».

Попевка-приветствие: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас на уроке.

II. Организационный момент:

– **С какими композиторами романтиками мы уже познакомились?**

– Мы познакомились с творчеством композитора-романтика Ф. Ф. Шопеном.

III. – Ребята, мы сегодня познакомимся с творчеством итальянского композитора – виртуоза Николы Паганини и венгерского композитора – виртуоза Ф. Листа. Я прочитаю вам отрывок из рассказа Алексея Клёнова «Четыре струны Паганини».

1 слайд – портрет Паганини

- Попрошу внимательно прослушать и ответить на мои вопросы.

Вернувшись в гостиницу, Паганини немного отдохнул и раскрыл футляр. Много скрипок было у великого скрипача, но всем им предпочитал он прекрасный инструмент работы кременца Джузеппе Гварнери. Эту скрипку подарил великому маэстро один любитель музыки после того, как Паганини играл на ней для жителей итальянского городка Ливорно. Случилось так, что

скрипач оказался в этом городе без своих инструментов, и, страстно желая услышать игру Паганини, любители музыки упростили одного богатого меломана дать ему на вечер свою скрипку.

2 слайд – портрет Паганини

- Оставьте этот инструмент себе,— сказал после концерта владелец скрипки.— Я не посмею прикоснуться к инструменту, на котором играл такой мастер.

Паганини сел на краешек стула и очень тихо стал играть «Кампанеллу». Когда все ноты стали звучать безукоризненно, Паганини отложил скрипку. «Божественный скрипач! Дьявольский скрипач! — с насмешкой бормотал он, расхаживая по комнате.— Знали бы добрые мои критики, чего мне это стоит. Уже сейчас мои жизнеописатели хотят знать, куда я исчез и чем занимался с девятнадцати до двадцати четырех лет. Пять лет каторжного труда понадобилось мне для того, чтобы открыть то, что вы ныне туманно именуете «секретом Паганини». С утра до ночи! А вы хотите все узнать в одну минуту».

Шорох за дверью прервал его размышления. Паганини быстро подошел к двери и распахнул ее. Человек, прильнувший к замочной скважине, даже не успел разогнуться.

— К вашим услугам,— сердито сказал Паганини.

— Ах, маэстро! Простите, простите, простите, — скороговоркой выпалил человек. — Я ожидал услышать музыку.

— Если вы хотите рассматривать то, что нужно слушать, у вас, вероятно, плохо со слухом....

— Ах, нет-нет! Боже упаси! Я не затем пришел сюда, маэстро. Тут господин стал объяснять, что вот уже много месяцев подряд он следует за Паганини, надеясь услышать его не только на эстраде во время концерта, но и тогда, когда маэстро упражняется. Но маэстро, видимо, смазывает свой смычок мылом или маслом, чтобы он скользил по струнам беззвучно. А как же иначе объяснить, что ни разу из-за дверей комнаты Паганини не

послышалось ни единого звука? А может быть, какая-то дьявольская сила помогает маэстро. Просто маэстро обладает каким-то секретом.

– А вы, позвольте спросить, тоже трудолюбивый музыкант?

– Нет, я, видите ли, владелец ресторана.

– Владелец ресторана? – изумился Паганини. – А зачем вам тогда секрет Паганини. Подавать его как одно из лакомых блюд?

– Ну что вы, маэстро! Такие шутки... Я знаю множество богатых и знатных синьоров, которые не блещут ничем, кроме своего богатства – Любой из этих знатных господ отдал бы значительную часть своего капитала за то, чтобы выделиться среди других. А вы, синьор, являетесь обладателем бесценного капитала и не знаете, как его использовать.

– Так-так, – оживился Паганини. – А вы знаете?

– Конечно! – вдохновенно продолжал господин. – Все очень просто. Вы раскрываете мне секрет, а я его продаю.

– Хорошо, – сказал Паганини, прервав предприимчивого господина. – Я открою вам секрет. Для того чтобы стать хороших скрипачом... Господин весь подался вперед.

– Нужно десять раз в день мыть руки.

– И... это все?

– Ну конечно, – сдерживая смех, сказал Паганини. – Разве можно заниматься великим искусством, если у тебя грязные руки! Искусство любит чистоту, синьор рестораник.

– **Открыл ли этому человеку Паганини свой секрет?**

– Нет. Он просто подшутил.

– **А как вы думаете на самом деле в чём был его секрет?**

– В трудолюбии, в усердии.

– **А почему купец из Ливорно не взял назад свою скрипку, ведь даже в то время она стояла очень дорого? В чем сила музыки Паганини?**

– **А как этот поступок характеризует этого человека?**

Купец понимал какой талантливый человек Паганини и у достойного музыканта должна быть достойная скрипка.

– Кому на самом деле подарил скрипку мастера Гварнери подарил купец Паганини или..?

– Слушателям.

Мы прослушаем Н. Паганини «Кампанелла» Отрывок Финала скрипичного концерта.

Слушание: Н. Паганини «Кампанелла» Отрывок Финала скрипичного концерта.

3 слайд – Элементы музыкальной речи.

Элементы музыкальной речи.

Разберём по элементам музыкальной речи.

Мелодия – Игриво, весело, радостно.

Лад – Мажор

Темп – быстрый

Тембр – скрипка

Слушание: Ференц Лист Этюд «Кампанелла»

– В чём отличия между этими двумя произведениями.

Разберём по элементам музыкальной речи.

Мелодия – Игриво, весело, радостно.

Лад – Мажор

Темп – быстрый

Тембр – фортепиано

– Как вы считаете, почему Лист на основе произведения Паганини создал свою трактовку.

– Произведения Паганини открыли новые горизонты в исполнительском исполнении для последующих поколений.

4 слайд

IV. Запишите в тетради

Этюд – это музыкальная пьеса, предназначенная для совершенствования технических навыков игры на инструменте.

Кампанелла – колокольчик. Подражать звучанию воды, пенью птиц – характерно для композиторов романтиков. Хотя за это критиковали Паганини. За его заискивание перед простыми слушателями.

5 слайд

Гарри Рокчинский и Владимир Васькин – это наши калмыцкий художник и скульптор они обращались в своём творчестве к образу Паганини.

6 слайд

Показ: Владимир Васькин литография.

– **Зачем современным художникам обращаться к образу Паганини?**

– Его жизнь была овеяна легендами и загадками.

– У него загадочная внешность.

Таинственности в образ знаменитого скрипача добавляла внешность, описание которой оставили его великие современники Гете и Бальзак: «мертвенно-бледное, как будто вылепленное из воска лицо, глубоко запавшие глаза, худоба, угловатые движения и – самое главное – тонкие сверхгибкие пальцы какой-то невероятной длины, как будто вдвое длиннее, чем у обычных людей».

– Секретом Паганини в наши дни пользуются многие исполнители – музыканты.

Это репетирование без звучания инструмента. А сейчас мы будем правильно петь без звучания голоса.

V. Физкультминутка.

7 слайд

Упражнение «Ладшки»

Исходное положение: встать прямо, показать ладошки «зрителю», при этом локти опустились, рука далеко от тела не уводить – поза экстрасенса.

Делайте короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно сжимайте ладошки в кулачки (хватательное движение). Руки неподвижны, сжимаются только ладошки.

Сразу же после активного вдоха выдох уходит свободно и легко через нос или через рот. В это время кулачки разжимаем.

8 слайд

Упражнение «Обними плечи»

Исходное движение : встаньте прямо. Руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. Важно, чтобы руки двигались параллельно, а не крест-накрест. При этом одна рука окажется над другой, причём какая над какой – всё равно. Главное – помнить, что в течении всего упражнения положениям рук менять не следует.

Все упражнения делаем по 4 раза.

VI. Распевка: «Пой за мной»

– Мы сегодня разучим новую песню Сергея Баневича «Дорога без конца», которую мы сейчас прослушаем.

VII. Слушание песни: «Дорога без конца».

– **О ком эта песня?**

– О Паганини.

– О музыканте.

– **Мелодия песни очень изобразительно. Что она изображает?**

– Широкое поле. Повозку, которая бежит по дороге.

О чём эта песня?

– О любви и расставании.

– О жизни талантливого музыканта.

Работа над песней.

1. Выстраивание первого звука.

2. Разучивание мелодии а капелла по фразам, по руке.

3. Исполнение 1 куплета и припева.

VIII. Обобщение:

– В чем сила музыки Паганини и Шопена?

– В трудолюбии, усердии.

– Она дарила чудо. Ведь никто до появления Паганини, так не играл.

– Она открыла новые горизонты в исполнительстве для последующих поколений.

IX. Домашнее задание: Нарисовать рисунок к песни Сергея Баневича «Дорога без конца».

Урок №3 на тему:

«Исполнительский стиль Клода Дебюсси»

Цель урока: Знакомство с творчеством К. Дебюсси.

Задачи урока:

1. Расширение музыкального кругозора. Знакомство с творчеством композитора-исполнителя Клода Дебюсси.

2. Выявить роль музыки К. Дебюсси. Ответить на главный вопрос «В чем сила музыки?».

3. Познакомить учащихся со стилем «импрессионизм».

4. Воспитание любви к классической музыке.

Оборудование и материалы: Портрет К. Дебюсси, видеозапись исполнения его произведений, репродукции картин К. Монэ «Восход солнца», «Мост Ватерлоо. Эффект тумана», Э. Дега «Голубые танцовщицы», поэзия французских символистов.

Музыкальный материал: К. Дебюсси фортепианный цикл «Детский уголок», запись цикла К. Дебюсси «Бергамасская сюита» и Прелюдий.

Ход урока

I. Вход в класс.

II. Попевка-приветствие: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас на уроке.

II. Организационный момент:

- С какими композиторами-исполнителями мы уже познакомились?

- Мы познакомились с творчеством композиторов-исполнителей Ф. Шопеном, Н. Паганини и Ф. Листом.

III. - Ребята, Сегодня вы узнаете о жизни и творчестве французского композитора **Клода Дебюсси**.

Слайд 1.

Ашиль Клод Дебюсси родился на северо-западной окраине Парижа 22 августа 1862 года и был старшим из пяти детей Мануэля-Ахилла Дебюсси и его жены Викторины Манури.

Когда началась война между Францией и Пруссией, мать Клода решила не оставаться в воюющем Париже и уехала с детьми в Канны, где жила сестра её мужа. Именно в доме тётки маленький Клод начал получать свои первые музыкальные уроки. После возвращения в Париж занятия продолжились, и мальчику повезло с преподавателем: ею стала Антуанетта дэ Флервиль. Чутьё дамы вовремя подсказало, что Клод имеет выдающиеся перспективы. Мадам дэ Флервиль дала родителям мальчика судьбоносный совет, которым те не стали пренебрегать – отдать сына на обучение в консерваторию.

В 11 лет Клод блестяще сдал вступительные экзамены в **Парижскую консерваторию**. Он учился у талантливых и выдающихся педагогов. Особо отмечались наставниками стиль исполнения Клода, наполненный глубокой выразительностью, и его удивительная способность создавать зримые образы, словно «оживляющие» музыкальные произведения.

Слайд 2.

В 12 лет Клод Дебюсси получил премию за исполнение концерта Шопена и заслужил репутацию прекрасного пианиста.

Летом и осенью 1880 года Клод Дебюсси жил у **Надежды фон Мекк** многолетнего друга по переписке и «спонсора» Петра Ильича Чайковского. В обязанности Дебюсси в доме фон Мекк входили

музыкальные занятия с детьми Надежды Филаретовны и исполнение камерной музыки. Путешествуя вместе со своей покровительницей, он увидел Швейцарию, Флоренцию, Венецию. В два следующих года Надежда фон Мекк приглашала его в Москву на летние каникулы, предоставляя ему шанс познакомиться с шедеврами российской музыки.

Слайд 3.

В 1884 году Дебюсси окончил Парижскую консерваторию и решил посвятить себя музыке. Он участвовал в конкурсе на получение Римской премии. Первый приз Дебюсси получил за **кантату «Блудный сын»**. Согласно правилам конкурса, теперь он мог жить в течение трёх лет на вилле Медичи в Риме, но должен был ежегодно представлять специальной комиссии по одному произведению.

На второй год своей «стажировки» в Риме в качестве отчётного произведения Клод Дебюсси представил академической комиссии **симфоническую сюиту «Весна»**. И тогда по отношению к его творчеству впервые прозвучало слово «импрессионизм».

Важным событием в жизни Клода Дебюсси стала Всемирная выставка, проходившая в Париже. Специально к её открытию была построена знаменитая Эйфелева башня. Дебюсси прогуливался возле неё, когда слышал произведения русских композиторов, с которыми познакомился в Москве. Также композитора восхитил оркестр из Индонезии, состоявший в основном из ударных инструментов.

Под впечатлением от услышанного Клод Дебюсси написал несколько произведений, которые имели новый музыкальный язык. Композитор ярко использовал своё звуковое изображение. Он смог совместить французские мотивы с экзотическими.

В начале XX века Клод Дебюсси стал музыкальным критиком. Он написал книгу **«Господин Крош – антидилетант»**, в которой собрал свои лучшие критические статьи, а также представил собственный взгляд на искусство. Дебюсси называл музыку главной среди искусств.

Композитор был довольно скромным человеком, его не привлекала слава и всенародная любовь. Он даже не всегда посещал премьеры своих произведений, предпочитая оставаться в тени. А свой невероятный талант Дебюсси объяснял просто как дар Всевышнего: «Если бы Бог не любил мою музыку, я бы её не писал».

В 46 лет Клод Дебюсси написал для своей дочери Шушу сюиту для фортепиано. Открывает **«Детский уголок»**, состоящий из шести пьес-миниатюр, трогательное посвящение: «Моей дорогой маленькой Шушу с нежными извинениями отца за то, что последует».

Каждая пьеса – это картинка из жизни маленькой девочки: вот она занимается за фортепиано, играет с любимыми игрушками, любит красоту природы. Все пьесы сюиты, пропитаны нежностью и любовью Дебюсси к своей маленькой дочери, отличаются особой теплотой, душевностью, тонким юмором и изяществом.

Первое произведение, «Доктор Градус», представляет собой комическую ссору стилей – этюда и арабески.

Слушание пьесы «Доктор Градус».

Этюд – это небольшая пьеса, основанная на частом применении какого-то трудного приёма исполнения и предназначенная для усовершенствования техники исполнителя.

Арабеска – это небольшая пьеса со сложным мелодическим рисунком.

Следующая за «Доктором» пьеса «Колыбельная слону» – колыбельная для плюшевого слоника Шушу. За нею идут «Серенада кукле» (песенка, которую ребёнок поёт своей кукле), «Снег танцует», лёгкий набросок, вдохновлённый метелью, увиденной из окна детской, и «Маленький пастушок».

Заключительное произведение, «Кэкуок Голливога» (ещё её называют «Кукольным кэкуоком»). Эта пьеса представляет нам смешную куклу Голливога, танцующего кэкуок, модный танец, зародившийся на плантациях Северной Америки. Его название переводится как «шествие за пирожным».

Клод Дебюсси написал балет для детей. Он называется **«Ящик с игрушками»**. Главные герои балета: Кукла, Солдатык и Полишинель – персонажи истории, придуманной художником Андре Элле. Свой сценарий балета и картинки к нему Элле показал Дебюсси, композитору идея художника понравилась и он начал работу над музыкой.

Слушание произведения «Ящик с игрушками».

Малыши-детки характеризуются в балете весёлой полькой, красавица Кукла – изящным вальсом, Солдатыка сопровождает смелый фанфарный мотив, за Полишинелем Дебюсси «закрепляет» стремительную мелодию из детской песенки.

В балете можно встретить много музыкальных цитат, как из собственных произведений Дебюсси, так и из сочинений других композиторов.

Импрессионизм – это направление в искусстве, которое отражает личные переживания и впечатления автора произведения.

Прежде чем начать такое увлекательное путешествие в мир музыкального импрессионизма, давайте вспомним:

- Что такое импрессионизм в мировом искусстве и когда он появился?

(Это такое художественное явление, которое появилось во Франции в конце 19 столетия)

- Какие художники работали в этом стиле?

(К. Моне, Э. Дега, О. Ренуар, К. Писсаро, А. Сислей и др.)

- Совершенно верно. Как эстетика, так и техника этих художников возникли на эмпирической основе. Выход из мастерской на пленэр и наблюдения за действием солнечного света в природе навели их на мысль, «что верное воспроизведение действительности может основываться на представлении того, что он в ней видит, а не того, что он о ней знает». Следуя этому принципу, импрессионисты тонко и красочно запечатлели образ современной им Франции: поля и морские пейзажи,

парижские бульвары и площади, непринужденные сценки народных гуляний и т. д.

- На новую технику живописи повлияла игра света на воде. Из наблюдаемого ими разложения и соединения красок на дрожащей поверхности воды родилась идея класть краски на полотно одну к другой, не смешивая, и только тех цветов, какие имеются в солнечном спектре, без нейтральных тонов светотени. На полотне эти пятнышки, соответственно расположенные, должны вызывать у зрителя впечатление вибрации, скрадывающей всякую четкость контуров изображения.

- Из просмотренных заранее репродукций, какие картины понравились и запомнились больше всего?

- Они очень светлые и радостные, от них исходит позитивная энергия. У него много пейзажей и бытовых зарисовок.

Также понравились картины Э. Дега своим таинственным колоритом. Его картины светятся «лунным светом», несмотря на приглушённые тона.

- Какая картина по колориту и образному содержанию более всего подходит для сравнения с нашей пьесой? (Э. Дега «Голубые танцовщицы»).

- А видели ли вы картины других художников, которые своим содержанием напоминали бы образ ноктюрна «Лунный свет»?

- Да! Мне нравится картина русского художника Архипа Куинджи «Ночь на Днепре». Этот художник родился в Мариуполе и на его творчество оказал большое влияние Айвазовский. Он был современником Репина и Крамского и тоже считался русским передвижником, но потомки окрестили его русским К. Моне. Картины его очень музыкальные и запоминаются своим необычным звучанием.

В картине «Ночь на Днепре» настроение очень созвучно нашей пьесе. Там царит тишина и покой. Воды Днепра, как зачарованные, превратились в зеркало, которое отражает лунную дорожку. Луна, светящаяся среди тёмных облаков, похожа на огромный глаз неведомого животного. Небольшое движение картине придаёт мелкая рябь на воде. Многие первые зрители

были уверены, что художник спрятал в Луне лампочку, поэтому она так ярко светит. На самом деле секрет заключался в сочетании красок: художник сделал Луну ярко-лимонной и поместил её на фиолетовый фон неба. Этот контраст и «зажѐг» Луну!

- Молодец! Действительно замечательная самостоятельная работа! А теперь пришло время поговорить о музыкальном импрессионизме, который складывается позже.

С основной линией в живописи музыкальный импрессионизм роднит восторженное отношение к жизни. Ему свойственны изысканная фантастика, экзотика, интерес к тембровым и звуковым колоритам, гармонии. Также музыкальный импрессионизм воспринял от живописи стремление к обертоново - акустическому звучанию инструмента и тяготение к поэтической пейзажной программности. В сочинениях импрессионистов красочность звучания становится главным выразительным средством, ей подчинено развитие мелодии и гармонии.

Звучит пьеса К. Дебюсси «Фейерверк».

- Как ты думаешь, какой композитор написал эту пьесу?

- Это Клод – Ашиль Дебюсси. Я уже слышал эту пьесу.

- Совершенно правильно! Говоря о новаторстве в творчестве К. Дебюсси (1862-1918), следует отметить, что он возродил в новом качестве исконные французские традиции модального мышления, в результате чего пришел к свободному оперированию созвучиями, не скованными тесными рамками гармонических функций. В связи с этим у композитора сложный гармонический язык. Мелодии отличаются своеобразностью. Они лаконичны, капризны, хрупки, переливчаты. Размытые контуры мелодического рисунка преобладают над ясностью линии. Мотивы часто сменяют друг друга, это как бы «мелодии-миги».

Но главное своеобразие заключается в том, что мелодия уступает свой приоритет звукоизобразительной фактуре. Фигуративное изложение гармонии Дебюсси поднимает до значения «фонового тематизма». Фактура

занимает особое место в создании звукового колорита. Широко рассредоточенная, охватывающая далекие регистры, она создает ощущение пространственности звучания, звуковой перспективы.

Звучит прелюдия «Затонувший собор».

Изменчивый пульс формы, филировка звукового потока во времени – все это придает музыке текучесть, подобную текучести воздуха, воды и облаков. Она пульсирует, подобно живой материи.

Пьеса, которую мы прослушали, является частью большого цикла. Примечательно, что наибольшие симпатии у широкой публики снискал ноктюрн «Лунный свет». Эта пьеса является не только композиционным, но и выразительно смысловым центром сочинения. По существу это пьеса-настроение. Как называется этот цикл?

- «Бергамасская сюита»

- Совершенно верно! Кто же стал идейным вдохновителем этого цикла?

- Французский поэт-символист Поль Верлен. Он написал цикл стихотворений «Галантные празднества», которые и легли в основу сюжета сюиты.

- Давайте выразительно прочтём первую строфу, написанную поэтом в изысканно-непринужденной манере:

Весь облик ваш – изысканный пейзаж,

Где на газон под струнный звон

Слетают маски в пляске бергамасской.

Их фантастический вид

Печаль в себе таит...

Звучит пьеса «Лунный свет».

- «Лунный свет» - одно из самых обаятельных вдохновений нежного и хрупкого раннего импрессионизма Дебюсси. Ничто не напоминает о романтической экспрессии чувств, скорее здесь созерцательность, отстраненность, эстетизм стилизации. Образный мир пьесы передает эмоциональное состояние композитора в этот период его жизни. К. Дебюсси

переживал сильное любовное увлечение, завершившееся разочарованием и болью. Как никогда чувство одиночества было значительным, весомым, оно определяло весь строй внутренних ощущений композитора, питало его художественное воображение, пробуждало созерцательность. В связи с этим прочтите, пожалуйста, стихотворение «Благословенный час».

Луна ала на темных небесах;
Качается туман; луг холодеет
И спит в дыму; в зеленых тростниках
Лягушка квакает; прохлада реет.
Закрылись чаши лилий водяных;
Ряд тополей в немой дали туманен,
Прямых и стройных, - призраков ночных;
Блеск светляков, над ивняками, странен.
Проснулись совы; то вперед, то прочь,
На тяжких крыльях, лет бесшумный, мерный
Свершают; у зенита свет неверный,
И, белая, Венера всходит: ночь!

- В музыке ноктюрна несомненно изображение струящегося света. Дебюсси в максимальной степени достиг отождествления музыкального звучания с пейзажностью. Свои эмоциональные ощущения он детализировал в оттенки пейзажа и добился тем самым предельной слитности душевных переживаний и природы. Своим творчеством композитор поднял созерцательное отношение к природе на высоту трагически неразрешимого конфликта художника и окружающей его реальности. Благодаря этому, романтическая идея «бегства от действительности» получила совершенную и безукоризненную трактовку.

Как вы считаете, каким образом ещё проявилось увлечение поэзией символистов в творчестве К. Дебюсси?

- Затрудняемся ответить....

- Обратите внимание, как много агогических изменений! Композитор их очень скрупулезно выверял. Причём он одним из первых стал использовать французские указания в своих произведениях. Его ремарки удивительны по своему разнообразию, образности, яркости, именно в них и ощущается влияние символистской поэзии П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме, Ш. Бодлера.

- Дебюсси привержен динамике *pp*, т. к. ищет состояния, характеризующие тишину и покой. Он ищет динамику, которая гасила бы звонкость и ударность фортепиано. Подобно Ф. Шопену, К. Дебюсси искал область ирреального, фантастичного.

Важнейшей частью стиля являются педальные эффекты. Это и дыхание, и колорит, объемность, пространственность звучания, обертоновость. Без педали исполнение произведений Дебюсси не имеет смысла, оно просто невозможно и требует тонкого и умелого владения ею. Очень часто музыка Дебюсси предполагает использование левой педали, именно она и поможет тебе добиться нюанса «*pp*».

Эта пьеса вся соткана из переливов мягких звуковых красок, таящих в себе бесконечное количество тончайших оттенков. Дебюсси писал: «Нужно заставить забыть, что у рояля есть молоточки». Руки должны быть мягкими, легкими, гибкими, пальцы цепкими и точными, движения ласкающими, экономными.

Сам К. Дебюсси был великолепным интерпретатором собственных сочинений. Правда, он не так часто публично выступал, но всё же остались некоторые свидетельства современников, носящие противоречивый характер.

Из воспоминаний Маргерит Лонг: «Дебюсси был несравненным пианистом, невозможно забыть гибкость, мягкость и глубину его туше!» Он скользил по клавиатуре с такой захватывающей нежностью – и вместе с тем прочно владел ею, извлекая из нее аккорды необычайной экспрессивной мощи. Именно здесь кроется загадка его музыки, именно в этом особенность техники Дебюсси: необычайная нежность в сочетании с непрерывным

нагнетанием, а отсюда и богатство красок, достигаемое средствами одного только рояля. Он почти всегда играл в полутонах, но с полной и интенсивной звучностью, без какой-либо резкости в атаке звука, как и Шопен. В диапазоне его нюансов от тройного «piano» до «forte» никогда не было беспорядочных звучаний, поглощающих изысканность гармонии».

Дебюсси придавал огромное значение умелому выбору темпа, считая его «цементирующим» фактором исполнения. Судя по оставшимся записям, композитор предпочитал брать в быстрых сочинениях умеренные темпы, видимо стремясь к тому, чтобы достаточно рельефно выявить все детали музыкальной ткани. Медленные же произведения, например, «Затонувший собор», он играл в довольно подвижном, текучем движении, явно избегая статики. Все, слышавшие игру композитора, отмечают в первую очередь удивительные качества звучания инструмента. По словам А. Сюареса, Дебюсси играл не как пианист, но как поэт.

«Теперь, после того, как мы уже столько говорили о «труде», «скрупулезности», «поисках» и т. д., осмелимся сформулировать парадокс, который вообще остается одним из незыблемых законов исполнительства: первое условие исполнения музыки Дебюсси – не считать ее трудной. Да поймут меня правильно: музыка К. Дебюсси остается одной из труднейших, однако, ключом к ней должно быть состояние благодати. Нужно сразу подпасть под ее чары и полностью донести эту свою внутреннюю убежденность до слушателя», - М. Лонг.

IX. Домашнее задание: слушать произведения К. Дебюсси.