Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. П. И. Чайковского»

Методическое сообщение на тему: «Взаимосвязь исполнительских и музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ»

преподаватель Замчинская К. Х.

Целью доклада является: попытка осмысления более качественного развития музыкальных способностей (музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, певческий голос), творческих способностей (уметь самостоятельно передать характер музыки в движении и пении, импровизировать, сочинять), образного восприятия музыки, а также интереса к музыке у детей, занимающихся в ДМШ и ДШИ.

Основными задачами музыкальных школ является: обучение и ознакомление учеников с теорией, а также знания нотной грамоты, правильное восприятие музыки, овладение музыкально-теоретическими знаниями.

Слуховое развитие в

процессе музыкального обучения осуществляется комплексно посредство м слушания музыки, разбора музыкальных произведений, пения, игры н а инструменте и путём специальных упражнений на уроке сольфеджио.

<u>Главная цель слухового развития детей – эстетическая</u>: научить их воспринимать и слушать музыку, осознавать её содержание. И совершенно очевидно, что упражнения по сольфеджированию, диктанту, слуховому анализу отдельных элементов музыкальной речи, как бы важны они ни были для развития слухового аппарата, не приведут к этой цели, если слух постоянно не питать художественны ми впечатлениями от прослушивания самой разнообразной музыки.

Не случайно особенностью курса является соединение на одном уроке двух видов занятий: 1) слушание музыки, 2) музыкальная грамота. Изучение теоретических понятий ведется на основе изучаемого материала по разделу «Слушание музыки». Раздел «Музыкальная грамота» необходим для более активного восприятия учащимися музыкального материала, грамотного его понимания. Получая музыкально-теоретические знания, учащиеся подробно знакомятся с разнообразными метроритмическими и структурными особенностями изучаемой музыки.

Комплексный метод преподавания, широкое взаимопроникновение содержания учебных предметов, единство целей обучения и практическая

слуховая основа всех дисциплин в ДМШ — все это создает благоприятные объективные условия для разносторонних и плодотворных меж - предметных связей в музыкальном воспитательном процессе.

Преподаватели

всех дисциплин призваны прививать любовь к искусству, эстетически воспитывать, а наиболее одарённых детей подготовить к дальнейшему обучению в профессиональных учебных заведениях.

Каждый педагог, занимающийся с ребенком обучению игре на музыкальном инструменте, стремится раскрыть и развить его музыкальные данные, дать ряд практических навыков, научить слышать, воспринимать и осознавать музыкальное звучание во всем его многообразии. Это понимают и сами ученики, и их родители, старательно выполняя все рекомендации их преподавателя по специальности. Но, к сожалению, не всегда это понимание касается предмета в музыкальной школе под названием «сольфеджио», и даже самые успевающие учащиеся не всегда понимают связь между теорией (сольфеджио, музыкальной литературой) и практикой (музыкальным исполнительством). Однако, она есть.

«Работая на инструменте над звуком, добиваясь неустанно его улучшения, мы влияем на слух и совершенствуем его», «... а развивая слух, мы непосредственно действуем на звук», - говорил Г.Нейгауз. Эти слова великого музыканта выражают сущность взаимосвязей уроков теоретических дисциплин с исполнительскими.

Огромную помощь в достижении поставленных целей может иметь постоянное сотрудничество педагогов исполнительских отделений с преподавателями сольфеджио и музыкальной литературы. Ведь исполнительство уже с первых уроков требует от учащегося наличия музыкальной памяти, которую нужно все время тренировать. Развитие музыкальной памяти происходит так же на уроках сольфеджио, путем заучивания наизусть музыкальных примеров из учебника, повторения (письменно или устно) услышанных мелодий. Но для лучшего запоминания

произведения, ученику необходим навык анализа ладотональностей, аккордов, интервалов и т.д. К сожалению, этот навык остается неразвитым или недостаточно развитым, и полученные знания так и остаются в области теории. Чтобы восполнить этот пробел, педагоги – теоретики должны на своих уроках больше обращать внимание на анализ музыкальных произведений, а преподаватели специальности почаще прибегать к использованию теоретических знаний своих учеников, регулярно проводя их проверку.

Раздел «Чтение с листа» вошёл в учебные планы и программы всех дисциплин. Известно, что этот навык развивается очень медленно и требует большой и кропотливой работы.

Вот тут-то педагогам- специалистам и теоретикам необходимо объединить свои усилия. А именно, чтение с листа в специальных и теоретических классах требует предварительного анализа, оно опирается на ладовое восприятие мелодии, а для этого слух должен быть соответственно подготовлен. Нельзя допускать механического чтения от ноты к ноте, надо добиваться охвата учащимся целого.

Подбор мелодии по слуху и транспонирование, как и чтение с листа, имеет большое практическое значение, это так же одна из важных форм работы. Но в теоретических классах невозможно заниматься с каждым учеником отдельно. Здесь необходима помощь специалиста, который может не только прослушать ученика, но и дать совет по применению той или иной фактуры, аппликатуры и т.д., указать на ошибки.

При изучении интервалов аккордов необходимо И учащихся с их звучанием в музыкальном тексте, чтобы они почувствовали, что интервалы и аккорды не есть что-то отвлечённое, а что из них музыкальное произведение. Нужно, чтобы учащиеся складывается находили их в нотном тексте, и, в первую очередь, в произведениях, которые они сами исполняют в специальных классах. Необходимо, чтобы педагоги-специалисты на своих занятиях использовали знания, полученные теоретических предметах (например: учащимися на арпеджио - это

трезвучия и их обращения). Известно, что гармонический анализ произведения способствует более быстрому его запоминанию, сводит к минимуму количество ошибок, делает исполнение более осмысленным.

Хочется сказать несколько слов о роли хора в цикле учебных На хоровых занятиях, как и на уроках специальности и музыкальной литературы, учащихся следует знакомить не только содержанием. В хоре ученики постоянно слышат в живом звучании интервалы и аккорды, с которыми они имеют дело на уроках сольфеджио и специальности, и их тоже необходимо называть. Педагоги- музыканты в повседневной работе не должны замыкаться в рамках своей узкой специальности, а как онжом чаще проникать сферу смежных специальностей.

А теперь следует поговорить о связи музыкальной литературы со специальными предметами. Именно благодаря изучению этого предмета учащиеся получают те знания в области истории музыки, которые так необходимы им в определении отличий стилей разных композиторов, и просто знание музыки разных стран. Как правило, этот предмет привлекает ещё и благодаря возможности узнать о жизни и творчестве многих композиторов, а это ребятам всегда очень интересно.

В этом плане преподаватели - историки и специалисты должны объединиться в стремлении расширить музыкальный кругозор наших учащихся. Ведь иногда встречаются и с такими примерами: учащиеся не всегда могут назвать авторов своих пьес, не говоря уже о том, в какое время жил этот композитор. А с каким интересом ученики младших классов слушают рассказы об исторической и музыкальной эпохе 18 века, о танцах, костюмах, о композиторах.

И ещё обиднее тот факт, когда уже среди старшеклассников находятся ученики, которые также не могут назвать авторов своих произведений, хотя переиграли их к этому времени очень много. Наверное, поэтому на академических концертах, а иногда и на выпускных экзаменах произведения

композиторов разных эпох, стилей звучат одинаково, нельзя отличить Бетховена от Гайдна, Баха от Кабалевского.

Опыт показал, что чем больше музыкальных впечатлений накоплено учащимися, чем больше ими прослушано музыки, тем ярче их музыкальный интеллект, тем эмоциональнее и образнее игра.

Занимаясь разными формами работы, преподаватели музыкальной литературы во многом помогают преподавателям по специальности. Надо только умело использовать знания учащихся в этой области. Например, во втором году обучения музыкальной литературы изучаются не только творчество западно-европейских композиторов, но и много времени отводится анализу сонатно - симфонического цикла и, в частности, сонатном allegro. И оказывается, играя к этому времени много сонат до-классического периода, ребята не понимают особенности сонатного цикла этого периода, поэтому плохо, с трудом воспринимают строение классического сонатного /allegro. Позже, когда знания уже есть, учащиеся начинают разбираться и в сонате и в симфонии.

В процессе анализа любого музыкального произведения, учащиеся на практике знакомятся с понятиями:

- 1. Музыкальные стили, жанры;
- 2. Формы музыкальных произведений;
- 3. Фактура, склад музыкальных произведений;
- 4. Музыкальный синтаксис (музыкальная речь);
- 5. Средства музыкальной выразительности;

На уроках слушания музыки и музыкальной литературы целесообразно развивать кругозор учащихся, в качестве домашнего задания, используя формы доклада, сочинения, размышления о композиторе, изучаемом на уроках специальности. При этом можно ставить различные задачи: сбор сведений об эпохе в целом, о композиторе — авторе конкретного произведения, об особенностях его музыкального стиля, об истории написания

произведения. Это значительно облегчит воссоздание образа, передачу идейного и эмоционального замысла композитора в работе специалиста.

При изучении средств музыкальной выразительности также очень полезно обращаться к примерам учеников из специальности. Такая форма работы играет огромную роль в осознании развития образа музыкального произведения.

Важнейшая сторона интеграции предметов теоретического цикла с общеобразовательными – тесная взаимосвязь музыкального искусства с историей. Ведь важнейшей частью истории является изучение общественного художественной культуры как явления сознания. Музыкальные произведения своего времени обязательно отражают в себе и исторический облик эпохи в целом, и мораль общества, его идеологию и надежды народа.

Полезно проводить параллели между историческими событиями одного времени в разных странах и оценивать степень их взаимовлияния и влияния на культуру.

Для решения проблем, связанных с межпредметными связями можно применить следующие подходы:

- 1. Разработка и внедрение интегрированных учебных программ: создание учебных программ, которые уже изначально предусматривают интеграцию различных предметов, поможет обеспечить эффективную межпредметную связь. Это может включать разработку специальных модулей, курсов или проектов, которые объединяют разные аспекты музыки и предоставляют студентам более полное и глубокое понимание.
- 2. Усиление координации между преподавателями: важно создать условия для тесного взаимодействия и сотрудничества между преподавателями разных предметов. Это может быть достигнуто через организацию регулярных собраний, обмен опытом и информацией, а также совместное планирование уроков и программ.

- 3. Повышение квалификации преподавателей: обучение преподавателей методикам межпредметных связей и развитие их компетенций в этой области могут значительно улучшить реализацию межпредметных связей в практике обучения. Это может быть достигнуто через проведение специальных тренингов, семинаров или курсов повышения квалификации. Для того чтобы музыкальная школа выпускала всесторонне развитых, умеющих творчески мыслить, глубоко чувствовать, любящих искусство детей педагогу необходим постоянный поиск новых форм и приемов работы, совершенствования своего педагогического мастерства, вдохновения, полной отдачи, безграничной преданности своему делу.
- 4. Поиск дополнительных ресурсов и поддержки: детская музыкальная школа может искать поддержку от внешних организаций, фондов или спонсоров, чтобы получить дополнительные ресурсы для развития межпредметных связей. Это может включать финансирование оборудования, программного обеспечения, материалов или организацию мастер-классов и гостевых лекций.
- 5. Внедрение технологий: использование современных технологий, таких как интерактивные программы и онлайн-ресурсы, может значительно улучшить межпредметные связи. Это позволяет ученикам более эффективно осваивать разные аспекты музыки и создавать связи между различными предметами.

Применение этих подходов поможет улучшить межпредметные связи, расширить знания и навыки учащихся, а также повысить качество и результативность образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Итак, для выполнения одной из основных задач музыкальной школы – воспитание будущего музыканта- профессионала или любителя – необходима единая направленность в работе педагогов всех

специальностей, нужна связь между преподаванием специальных и теоретических дисциплин.

Для осуществления этой связи необходимо, чтобы педагогитеоретики чаще обращались к живой музыкальной практике учащихся, а педагоги-специалисты не ограничивались обучением игре на инструменте. Необходимо всесторонне развивать учащихся, опираясь на знания, полученные в теоретических классах.

«Музыкальный педагог не должен быть «спецом» в одной какойто области музыки. Он должен быть и теоретиком, и регентом, и музыкальным историком, и исполнителем, владеющим инструментом... Главное, он должен знать музыкальную литературу, т.е. музыкальные произведения в возможно большем количестве» (Б. В. Асафьев).