

**Научные взгляды на развитие ассоциативно-образного мышления
школьников в процессе освоения содержания учебников и учебных пособий
«Музыка» для 1 – 8 классов издательства «Просвещение»**

Сергеева Галина Петровна,
канд. пед. наук,
доцент, Заслуженный учитель РФ,
руководитель проектов «Музыка» (1 – 8 классы),
«Искусство» (8 – 9 классы) издательства «Просвещение»
Москва, Россия
E-mail: gsergeeva@list.ru

В «Концепции преподавания предметов образовательной области «Искусство» (опубликована на портале Министерства просвещения РФ 30 декабря 2018 г.) определено значение предметной области «Искусство»: «В Российской Федерации как многонациональном государстве особое значение приобретает искусство, обладающее способностью опосредованно передавать духовно-нравственные, эстетические и художественные традиции, содействуя развитию художественной культуры обучающихся и ценностному восприятию произведений искусства и объектов художественной культуры. Изучение учебных предметов в рамках предметной области «Искусство» направлено: на формирование общероссийской культурной идентичности на основе изучения отечественного и мирового искусства; на приобщение обучающихся к сфере духовной жизни общества; на развитие художественно-ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности творческого освоения окружающей среды. Непрерывность и преемственность предметной области «Искусство» являются основой формирования личности, которая знает и любит культуру своей страны и направляет свою деятельность на дальнейшее ее развитие» [21, с. 1 – 2] .

Развитие ассоциативно-образного мышления школьников на уроках по предметам «Музыка», «Искусство» направлено на формирование их художественной культуры как части духовной культуры личности, творческого освоения окружающей действительности.

При изучении проблемы развития ассоциативно-образного мышления учащихся мы опираемся на философскую концепцию развития личности известного отечественного философа А.Г. Спиркина, в основу которой положена идея становления *универсальных способностей личности*:

а) способности индивида к концептуальному образному мышлению, то есть целостному видению мира сквозь призму самореализации;

б) способности к «сопереживанию» общему благу, деятельностное «сочувствование» природе, человеку, обществу;

в) способности воплощения целостного представления о мире в осмысленной творческой деятельности [55, с. 11 – 12].

Вопросы развития ассоциативно-образного мышления учащихся разных возрастов, по нашему мнению, должны рассматриваться в опоре на художественно-эстетический компонент образования, который предполагает осознание и оценку школьниками художественных произведений разных видов искусства – музыка, литература, изобразительное искусство, театр, кино – на основе их интеграции.

Процессу развития ассоциативно-образного мышления учащихся должны способствовать профессиональные компетентности учителя, который будет осуществлять этот процесс на уроках в школе. Поэтому педагогу целесообразно использовать в процессе художественного образования следующие подходы:

теоретические (изучение педагогической, психологической методической литературы, обобщение собственного опыта обучения музыке, искусству и опыта своих коллег);

диагностические (анкетирование, тестирование обучающихся), наблюдационные (наблюдение, мониторинг развития ассоциативно-образного мышления на разных этапах развития художественной и музыкальной культуры);

экспериментальные (моделирование установки на восприятие музыки через ассоциативно-образные связи с другими искусствами, прогнозирование наглядно-образных ассоциаций детей и способов художественной деятельности, представленность художественно-образных ассоциаций в проектной и исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, разработка диагностических процедур, направленных на успешность развития ассоциативно-образного мышления школьников).

Рассмотрим процесс музыкального образования школьников в контексте современного гуманитарного образования. Понятие гуманитарной культуры – субъекта образовательного процесса – трактуется учеными как универсальное отношение человека к миру, к окружающим его людям, к самому себе. В концепциях развития личности, разработанных русскими философами прошлого (Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, П.Ф. Флоренский и др.) и настоящего (А.С. Арсеньев, М.М. Бахтин, Э.В. Ильенко, М.К. Мамардашвили, А.Г. Спиркин и др.), человек предстает как *эпицентр культуры*, е высшая духовная ценность.

Так философ М.М. Бахтин считал, что «основополагающее свойство целостного человека культуры – это его способность к культурной идентификации, т.е. к осознанию своей принадлежности к определенной культуре, *интериоризации*¹ ее ценностей (принятию их как своих), выбору и осуществлению культуросообразного образа жизни и поведения,

¹ *Интериоризация* – это формирование устойчивых внутренних психических структур через внешнюю социальную деятельность. При интериоризации происходят процессы: развитие мышления; созревание и становление функций психики в целом; формирование жизненного опыта; социализация человека.

Источник: <https://interiorizaciya-v-pedagogike-i-psihologii>

*самодетерминации*² в горизонте большого и малого времени культуры» [3, с. 6].

Формирование ценностно-смыслового пространства ученика как человека культуры необходимо осуществлять через проектирование учебного процесса в общеобразовательной школе таким образом, чтобы предоставить каждому обучаемому возможность не только изучить и освоить основы научных знаний (в соответствии с требованиями ФГОС) но, что не менее важно, «поместить» себя в мир общечеловеческих ценностей и «присвоить» их. Если учесть тот факт, что современные условия жизнедеятельности учащихся характеризуются дефицитом духовности, отчуждением культуры от личности, то педагогический процесс должен оперировать следующей «цепочкой» взаимодополняющих понятий: «образование – воспитание – обучение – культура».

По мнению выдающихся отечественных психологов Л.С. Выготского и А.Г. Лурия, различные знаково-символические системы – вербальные (словесные), невербальные, звуковые, письменные, визуальные, оптико-кинетические (жесты, мимика); пара- и экстралингвистические (вокализация, пауза, темп); проксемантические (пространство, время), кодовые системы и др. оказывают влияние на психическое развитие человека, которое осуществляется через усвоение всего предшествующего опыта культуры [38, с. 26].

Осмысление учащимися разных возрастов изучаемой информации, представленной в содержании предмета «Музыка», требует становления у них общеучебных умений и навыков, опирающихся на приемы умственной деятельности, универсальных учебных действий, в основе которых лежат сложные мыслительные операции: анализ и синтез, сравнение и сопоставление, классификация и систематизация и др.

Освоение содержания музыкального образования (на материале учебных программ, а также учебников и тетрадей, входящих в состав учебно-методических комплектов), непосредственно перерастает в процесс обобщения музыкальных знаний, музыкально-слуховых представлений, интонационного опыта, присутствия этих элементов в музыкально-практической деятельности школьников.

К ассоциативно-образному мышлению исследователи относят такой тип мышления, результатом которого является создание художественных произведений, любой процесс отображения окружающей действительности в образах, включающий элементы субъективно-авторского видения мира, осуществляемого через призму индивидуального сознания. Ассоциативно-образное мышление – это высшая степень познания человеком действительности, чувственных ощущений, восприятия и представлений в образах.

² *Самодетерминация* – процесс превращения личности из объекта и средства деятельности с субъект деятельности. При этом человек сам ставит свои цели, сам выбирает пути и средства её достижения. При этом он поступает сам, от себя и для себя, когда сознание его независимо от внешнего мира и неотделимо от самосознания /Источник: Основы духовной культуры: энциклопедический словарь педагога. Сост. В.С. Безрукова. – Екатеринбург, 2000/.

Обратимся к формулировке ряда понятий, необходимых для развития ассоциативно-образного мышления школьников.

Ассоциация (от лат. *associatio* – соединение) – связь между психическими явлениями, благодаря которой появление (восприятие, представление) одного из них в определенных условиях влечет за собой появление другого, с ним связанного [28, с. 401]. Ассоциативная психология выделяет ассоциации по типу их образования: по сходству, по контрасту, по смежности в пространстве или во времени, причинно-следственные ассоциации. Исследователями установлено, что сила связи зависит от ряда условий: глубина и устойчивость впечатлений, вызываемых элементами связи, их новизна, а также способности индивида [34].

В 80-х гг. XX века в трудах Г.Д. Гачева, М.Н. Эпштейна получило свое развитие понятие мыслеобраз, в котором органически соединяются обобщенно-логическое и конкретно-чувственное, что позволяет в каждом конкретном явлении художественной культуры увидеть закономерности ее общего развития. Мышление не только теснейшим образом связано с ощущениями и восприятием, но оно формируется на основе их. Переход от ощущения к мысли – сложный процесс, который состоит в выделении и обособлении предмета или признака его, в отвлечении от конкретного, единичного и установлении существенного, общего для многих предметов.

В художественной педагогике используются различные трактовки понятий, действие которых направлено на развитие ассоциативно-образного мышления: «синтез искусств», «интеграция искусств», «взаимодействие искусств», «синестезия», «конвергентность».

Синтез – (от греч. *synthesis* – соединение, сочетание, составление). Философия определяет синтез как универсальный метод мышления, как соединение множества элементов в единое целое, осуществляемое в познавательной и практической деятельности. В педагогической науке синтез рассматривается как одна из основных мыслительных операций, обеспечивающих целостность восприятия, в результате которой путем объединения, синтеза отдельных существенных признаков предметов и явлений образуются понятия [53, с. 431].

Синтез искусств – органичное соединение разных видов искусства в художественное целое, эстетически организующее материальную и духовную среду бытия человека. Синтез в философии определяется как универсальный метод мышления, как соединение множества элементов в единое целое, осуществляемое в познавательной и практической деятельности.

Т.Ф. Владышевская, исследователь древнерусской музыки, пишет о том, что: «синтез искусств <...> по существу был воплощен в средневековом искусстве. Древнерусское богослужение носило характер мистерии, во время которой человек мог получить духовное очищение, освободиться от тяготивших его забот и суеты, нравственно возвыситься» [6].

Русский философ о. Павел Флоренский называет богослужение музыкальной драмой: «Тут все подчинено единой цели: верховному эффекту катарсиса этой музыкальной драмы, и потому все подчиненное друг другу здесь

не существует или, по крайней мере, ложно существует, взятое порознь» [54, с. 290].

Термин синтез по отношению к искусству был широко распространен в России на рубеже XIX-XX вв. В трудах философов (Ф. Ницше, В. Соловьев, П. Флоренский), творчестве композиторов (Р. Вагнер, А. Скрябин), писателей и поэтов, прежде всего символистов (А. Белый, А. Блок, С. Есенин, К. Бальмонт), художников (В. Кандинский, Н. Рерих, М. Чюрленис и др.) отмечается главная цель практически всех искусств – идея преобразования человека, изменения мира, стремления к духовному идеалу.

Интеграция – (от лат. *integrum* – целое; *integratio* – восстановление, восполнение) – в общем случае обозначает объединение, взаимопроникновение каких-либо элементов (частей) в целое, процесс взаимного сближения и образования взаимосвязей. В процессе музыкального образования возможны различные варианты интеграции: горизонтальная – объединение сходного материала в разных учебных темах; вертикальная – объединение материала, который тематически повторяется в разные годы обучения на разном уровне сложности.

Так предметная интеграция осуществляется на уровне содержания, форм и методов одного учебного предмета; тематическая интеграция: два–три учебных предмета раскрывают одну и ту же учебную тему («А.П. Бородин – композитор и ученый-химик»); проблемная интеграция: одну проблему школьники решают на уровне содержания и технологий разных предметов («Образы защитников Отечества в искусстве»: музыке, литературе, изобразительном искусстве (живописи, скульптуре, архитектуре, графике), истории, географии, духовном краеведении, основах православной культуры); концептуальная интеграция: рассматривается различными предметами в совокупности всех их средств и методов («Образ Человека в поисках Истины, Добра, Красоты в произведениях искусства»); теоретическая интеграция: философское взаимопроникновение различных теорий – разработка в творческой и проектной деятельности теории диалога культур: «Разум культуры актуализируется именно как разум общения логик, общения культур» (В.С. Библер); «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже» (М.М. Бахтин); «Подлинное постижение культуры прошлого возможно лишь при диалогической встрече двух культур» (Д.С. Лихачев).

Взаимодействие искусств находит свое преломление в музыковедении при рассмотрении этого процесса в сценических видах музыкального искусства – оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы, музыкального фильма, драматического спектакля и т. п. Эти синтетические жанры достаточно широко представлены в содержании общего музыкального образования, в программах и УМК различных авторских коллективов.

В 20-е–30-е годы XX в. пристальное внимание к проблеме поиска взаимодействия искусств в системе эстетического воспитания уделяли педагоги А.В. Бакушинский, А.П. Зеддлер, Г.В. Лабунская и др. Над идеей

многостороннего эстетического развития детей средствами синтеза искусств работали Е.А. Флерина, В.Н. и С.Т. Шацкие и др.

В 60-е–90-е гг. XX в. вновь возрос интерес к проблеме взаимодействия искусств в области педагогики, философии и психологии. В системе эстетического образования это направление рассматривали В.В. Алексеева, Е.Я. Гембицкая, Д.Б. Кабалевский, Е.В. Квятковский, Б.С. Мейлах, Б.М. Неменский, Б.М. Теплов, Ю.Н. Усов, Б.П. Юсов и др. Так под руководством Б.П. Юсова был разработан комплект интегрированных программ по полихудожественному воспитанию детей, определены критерии их художественной развитости, педагогические условия интегрированного освоения искусства.

Для современного этапа реализации идеи интеграции искусств значимо исследование И.Э. Кашековой, в котором дается анализ различных подходов к интегративной организации учебного процесса и содержания образования, показывается актуальность и культуросообразность самой идеи построения образования на интегративной основе. Возможность их реализации повышается в интеграционном образовательном пространстве школы, построенном на принципах культуроцентричности, диалогичности, креативности, эмоционального насыщения, вариативности [16].

Определенный интерес для учителей музыки может представлять исследование И.С. Казаковой, в котором автор констатирует тот факт, что «технологическая революция конца XX – начала XXI вв. кардинальным образом изменила социокультурное пространство всего мира. Резкий скачок компьютерных технологий привел к развитию мультимедиа, синтетических жанров и видов музыки, созданных с помощью музыкальных компьютерных модулей с визуальным сопровождением и усложненным виртуальным пространством. Новые синтетические формы выражения, новый информационный механизм, новые мощные каналы коммуникации и общения в сфере музыкального искусства обусловили создание невиданного доселе многомерного эстетического пространства», неотъемлемой частью которого является видеообраз».

Синемафония. Рассматривая синемафонию как новую жанровую разновидность свето-музыкального искусства, И.С. Казакова выделяет практику проведения современных рок-концертов, использование мультимедийных световых эффектов в различных эстрадных шоу и концертах, построенных на академических жанрах и т.д. «Это и практика фейерверка, декоративно-световой фон современного ночного города («рисунки подсветок», неоновая реклама, светодинамические стенды). Особого внимания заслуживает роль света в современных театрализованных действиях, где музыка тесно переплетается с визуальными художественными изображениями, в основе которых лежит синтез динамического света, мультимедийного художественного изображения и музыкального произведения. Яркими примерами будут являться свето-лазерная живопись и архитектура, театрализованные светомузыкальные шоу <...> синтетический жанр «синемафония» в академической музыке и жанр видеоклипа в эстрадной».

Автор подчеркивает, что в условиях нового этапа развития синтеза светодинамического изображения и музыкального произведения, необходимо активно вводить в практику обучения педагогов-музыкантов мультимедиа технологии, направленные на приобщение современной молодежи к классической музыке (в том числе освоение понятий «светомузыка», «синестезия», «полихудожественная творческая деятельность», «мультимедиа»; создание мультимедийных аудиовизуальных композиций в творческой проектной деятельности и др. [13].

Синестезия – (от др.-греч. *synaisthesis* – соощущение) – означает форму восприятия, которая характеризуется связями между чувствами в психике, а также результатами их проявлений в конкретных областях искусства. При этом данное понятие в разных областях знаний – психологии, лингвистики, поэтики, музыкознания, искусствоведения, эстетики – имеет некоторую терминологическую «размытость». Все уровни объяснения синестезии обусловлены таким базовым, психологическим явлением как межчувственная связь.

Буквальная этимологическая расшифровка понятия «синестезия» как «соощущения» не соответствует реальному содержанию этого явления. Синестезия – это, скорее «со-представление», «со-чувствование». По психологической своей природе это конкретно-межчувственная ассоциация.

Простейшие ассоциации – это «ассоциации по смежности» (основа метонимии в поэзии), а наиболее значимые для искусства — «ассоциации по сходству» (основа метафоры). Последние могут возникать на основе сходства по форме, структуре, гештальту³ слухового и зрительного образов (на этом строится синестетическая аналогия «мелодия – рисунок»). Сходство может быть и по содержанию, по эмоциональному воздействию (на этом основаны синестетические аналогии «тембр – цвет», «тональность – колорит»). Последний тип синестезии наиболее присущ искусству.

При связующем посредничестве высших социальных эмоций, в формировании синестезии можно усмотреть участие мыслительных операций, пусть они и осуществляются чаще всего на подсознательном уровне. Синестезия принадлежит к области невербального мышления, наряду с музыкальным и визуальным мышлением [2].

Слухозрительная синестезия является связующим компонентом визуального и музыкального мышления. Синестезия как специфическая форма взаимодействия в целостной системе чувственного отражения есть проявление сущностных сил человека. Это не некий эпифеномен, не аномалия, но норма (хотя, ввиду возможной «скрытости» своего происхождения в каждом конкретном случае, она и не всегда доступна для поверхностного научного анализа).

³ Гештальт (от нем. *gestalt* – целостный образ, форма) – это структурное формирование частиц в единое целое, основное понятие гештальтпсихологии. Люди должны осознавать свои потребности, эмоции и чувства, предпочтения в общении и восприятия внешнего мира.

В каждом виде искусства совокупность присущих ему синестезий образует свой так называемый «синестетический фонд», структура и содержание которого отвечают эволюции выразительных средств... Например, в XVII-XIX вв. синтез осуществлялся на сцене, в XX в. – на экране и в открытом пространстве [8, с. 140].

Для осмысления понятия «синестезия» педагогами-музыкантами важны обращения к цветовым и пространственным образам, вызываемым музыкой, а также на процесс взаимодействия между искусствами (зрительными и слуховыми).

К литературной синестезии относят выражения типа «...флейты звук зоревый, голубой» («В дымке» К. Бальмонт), к живописной – картины М. К. Чюрлёниса и В. Кандинского, к музыкальной – произведения К. Дебюсси, М. Равеля, Н. А. Римского-Корсакова, А. Н. Скрябина, подразумевая при этом существование особых «синестетических» жанров (программная музыка, музыкальная живопись) и видов искусства (светомузыка, синестетический фильм).

Конвергенция, конвергентность (от лат. *convergo* – сближаю) – процесс сближения различных сфер деятельности. Термин употребителен в различных естественных и гуманитарных науках. Широкое распространение данный термин приобретает сегодня в экономике, политике, образовании, включая преподавание искусства. Известный современный испанский социолог М. Кастельс писал: «Сложное взаимодействие между технологией, обществом, экономикой, культурой и политикой, которое преобразует мир, но не обязательно к лучшему. Это целиком и полностью будет зависеть от нас, от того, как мы, люди, используем эти технологии и приспособливаем их к нашим нуждам, нашим мечтам, нашим проектам в конкретных жизненных условиях в каждом обществе и для каждого человека» [15, с. 49].

Применительно к музыкальному образованию конвергентность можно рассматривать как процесс сближения музыкального и художественного мышления школьников на основе единых подходов к восприятию разных видов искусства и формам творческой деятельности учащихся.

В московской школе № 1748 «Вертикаль» в течение ряда лет проводится проблемно-тематический семинар «Конвергентность в области "Искусство"»: от дошкольника до выпускника школы» (руководитель семинара И.А. Переверзева), на котором учителя музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры, музыкальные руководители и воспитатели дошкольных образовательных организаций, психологи и педагоги дополнительного образования обсуждают широкий спектр вопросов художественного образования в рамках общей темы семинара:

- а) «Преимущества дошкольного, начального, основного уровней образования»;
- б) «Проектная и исследовательская деятельность в области "Искусство"»;
- в) «Урок искусства в современном образовательном и социокультурном пространстве»;

г) «Системно-деятельностный подход и принцип вариативности: единство противоположностей?» и др. [46, с. 10 – 15].

В апреле 2019 г. на данном семинаре происходил обмен опытом работы по теме «Два способа познания мира», где шла речь о взаимодействии науки и искусства. Данные методические материалы составлены также с учетом этой темы. В 2020 г. данный семинар продолжит свою работу.

Культуросообразность воспитания. На основе культурологического подхода, получившего научное осмысление в трудах ряда ученых и философов (Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев, П.А. Флоренский и др.), к началу третьего тысячелетия разрабатывается тезис о культуросообразности воспитания в современном образовании (В.Т. Кудрявцев, В.И. Слободчиков, Л.В. Школяр). Данное обстоятельство определило приоритетность педагогических исследований, изучающих влияние разных видов искусства на развитие творческого потенциала обучаемых (Е.А. Бодина, Е.В. Николаева, А.Н. Малюков, А.А. Мелик-Пашаев, Л.П. Печко, В.Г. Ражников, Л.Г. Савенкова, К.В. Тарасова, Е.М. Торшилова, Н.Н. Фомина, Л.В. Школяр, Г.М. Цыпин и др.).

В 70-е гг. прошлого столетия Д.Б. Кабалевский в своей концепции определил идею взаимосвязи музыки с другими видами искусства: литературой, изобразительным искусством, театром, кино. Главным понятием реализации этой идеи является категория «художественный образ» как общая «платформа» для взаимодействия искусства в процессе музыкальных занятий.

Д.Б. Кабалевский сформулировал значимый для педагогики искусства принцип интеграции на уроках музыки – принцип опоры на жизненные связи различных искусств, их «вырастания» из единой жизненной почвы. Важен и тот факт, что среди множества жизненных явлений в программе Д.Б. Кабалевского были выделены такие, в процессе изучения которых происходит формирование духовно-эстетического отношения школьников к картине мира, запечатлевающей и нравственный опыт предшествующих поколений, и духовные ориентиры современников: Родина, природа, Человек, защита Отечества, любовь, материнство и др. Эти «вечные темы» жизни в данной программе являются нравственной системообразующей воспитательного процесса [33, с.84 – 89].

Элементы научного знания нашли свое воплощение в «переплавке» основных понятий музыковедения, эстетики, социологии, культурологии и других смежных с музыкальным искусством наук в основных положениях музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского, в которой задачи воспитательной направленности предмета «Музыка» решаются на основе усвоения основных закономерностей музыкального искусства.

В этой связи целесообразно привести слова известного музыковеда, доктора искусствоведения В.В. Медушевского, который анализируя «содержательно-нравственную интегрированность педагогической системы Д. Б. Кабалевского», пишет о том, что «программу необходимо продолжать, развивать..., так как в эпоху гомосексуализма не могло быть и речи о духовных категориях. Духовность здесь нужно понимать в исконно-истинном, а не в

советском смысле. Дух человеческого есть икра богоподобия; устремленность человеческого духа к Божественному, интонационно отраженная, есть причина возвышенности музыки, и потому ее действие на душу переживается как светлое окрыление. Ключевым словом, которым можно было бы охарактеризовать главное направление в развитии программы и педагогического движения Д. Б. Кабалевского является слово «духовность» в его исконном религиозном смысле» [24, с. 64 – 65].

Развитие ассоциативного мышления учащихся – задача важная. Ее решение дает могучий стимул для развития его «зоркости души» (М. Пришвин). Но учителю музыки не следует забывать о том, что урок музыки не должен терять своей специфики и превращаться в развлекательное шоу – с обилием слайдов, стихов, драматизаций, рисования и пр. Раскрытие глубинных связей музыки с другими видами искусства требует сегодня бережного отношения к проблеме изучения именно музыки, ее интонационно-образной и жанрово-стилевой природы, а интеграция искусств должна лишь стимулировать этот процесс.

Исследования отечественных и зарубежных нейрофизиологов и психологов убедительно доказывают факт ассиметрии больших полушарий коры головного мозга: в левом полушарии сосредоточены центры переработки вербально-знаковой информации, речи, аналитической оценки, опорно-двигательные центры, в правом – центры невербального наглядно-образного восприятия и оценки, высших психических функций, в том числе эмоций. Благодаря симультанности (одновременности) и синтетической природе пространственно-образного мышления обеспечивается целостность восприятия, распознавание образов в нескольких смысловых плоскостях.

Задача художественной педагогики заключается в том, чтобы в условиях преобладания рационального логического мышления в современном образовании, не дать «угаснуть» правополушарной функции коры большого полушария головного мозга человека, продлить ее действие в условиях музыкального образования [23, с.73–74].

В процессе развития ассоциативно-образного мышления на уроках музыки в школе целесообразно применять следующие методики и практики (экспериментальные и традиционные):

- методика формирования установки на восприятие музыкальных произведений.
- включение различного рода ассоциаций (литературных, живописных, нотно-графических и др.) перед прослушиванием музыки и т.п. могут создавать произведения различных видов искусств, которые использует учитель на уроках музыки;
- формирование литературных ассоциаций предполагает адекватность подбора литературных произведений (или их фрагментов) к музыкальному образу, содержание которого осваивается (восприятие или исполнение) на уроке музыки (поэзия, проза, цитаты), выявление общности содержания образов, особенностей стиля и языка;

- формирование зрительных и визуально-сценических ассоциаций (живопись, скульптура, архитектура, иконопись, графика, фотография, кино, театр), которая строится на адекватности подбора художественных произведений к конкретному музыкальному образу, поиску содержательного, стилевого, языкового соответствия (образ – жанр – стиль – язык);
- выявление социального значения музыки, ее взаимодействия с другими искусствами в кино, театре, на телевидении;
- выявление специфики музыкальных (и шире – художественных) образов в зависимости от сюжета, жанровой специфики, драматургии, режиссерского замысла;
- моделирование ситуаций прогнозирования художественно-образных ассоциаций к конкретным музыкальным сочинениям («Если бы я был поэтом, писателем..., то написал бы к этой музыке...»; «Если бы я был художником, то нарисовал бы к этому музыкальному сочинению...»; «Если бы я был скульптором, то...», «Если бы я был режиссером спектакля, представления, то...» и т. п.);
- передача в пластических образах эмоционального строя, характера и настроения музыкального произведения (пластическое интонирование, драматизация, инсценирование, театрализация);
- анализ произведений искусства, созвучных музыке, на основе выявления их «сходства и различия» по Д.Б. Кабалевскому, «тождества и контраста» по Б.В. Асафьеву;
- воплощение в разных видах музыкальной и художественной деятельности особенностей сценических жанров музыки – опера, балет, оперетта, мюзикл, рок-опера (вокализация главных тем из сценических жанров, постановка отдельных сцен, свободное дирижирование, пластические этюды, ритмические импровизации на темы и сюжеты музыкальных спектаклей, создание эскизов костюмов, декораций, программ, афиш к ним);
- написание литературных отзывов о просмотренных в театре, на телевидении, в сети Интернет оперных, балетных спектаклей, мюзиклов и т.п.;
- создание тематических художественных коллекций (на электронных носителях);
- разработка ассоциативных рядов в процессе участия в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах и пр.;
- использование информационно-коммуникационных технологий (электронные образовательные ресурсы, обучающие программы, аудио- и видеоматериалы), поиск художественных ассоциаций к музыкальным сочинениям в сети Интернет, на портале «Российская электронная школа» (РЭШ);
- использование ассоциативно-образных связей между музыкой и другими видами искусства в процессе разработки и защиты

творческих и исследовательских проектов как средства активизации познавательной деятельности школьников, развития их креативности (творческого мышления, способов деятельности), исследовательских умений, коммуникативных навыков;

- воссоздание художественно-образных представлений о взаимодействии искусств во внеурочной, внешкольной, досуговой художественно-эстетической деятельности;
- создание «новых» продуктов художественно-музыкальной деятельности на основе интеграции искусств: сочинение песен, инструментальных, пластических, художественных импровизаций, а также учебных пособий для отдельных тем при изучении содержания предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура»;
- разработка содержания праздников, конкурсов, концертов «Семейной филармонии культуры и искусства», «Киноклуба» для учащихся и родителей под влиянием образов разных видов искусства и др. [49].

Содержание проектов, предлагаемых для разработки и защиты учащимися в учебниках «Музыка», ориентировано на постижение школьниками «вечных тем» искусства и жизни: например, «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве»; «Музыка в храмовом синтезе искусств»; «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы» и др.

Так, в учебнике «Музыка» для 8 класса (2019 г. издания), который является новым учебником в педагогической практике, предлагаются следующие темы проектов:

«История Отечества в музыкальных памятниках»; «Известные интерпретации /интерпретаторы/ классической музыки»; «Музыка и религия: обретение вечного»; «Музыка мира: диалог культур»; «Композиторы «читают» классические литературные произведения»; «Современная популярная музыка: любимые исполнители»; «Музыка в моей семье»; «Народные праздники в нашем городе (селе, крае)»; «Музыкальные инструменты моей малой родины»; «Песни, которые пели бабушки и дедушки»; «Культурные центры нашего города»; «Музыкальные традиции моей семьи»; «Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения»; «Мои любимые музыкальные видеофильмы»; «О чем рассказали нам старые пластинки»; «Знаменитые композиторы/исполнители моего города (области, края)»; «Музыка в организации досуга молодежи города (микрорайона)».

Заметим, что тематика творческих и исследовательских проектов дана в учебнике 8 класса по избыточному принципу, что дает возможность вариативности ее использования, разработки индивидуальных проектов, включения их в воспитательную систему образовательной организации.

Рассмотрение проблемы развития ассоциативно-образного мышления школьников на материале учебно-методических комплектов по предмету

«Музыка» издательства «Просвещение» целесообразно начать с анализа научных подходов к построению современных учебников.

Среди научных теорий по проблемам школьного учебника следует выделить ту, которая нашла выражение в диссертационном исследовании О. Н. Журавлевой, автора известных учебников по истории, в котором обоснованно утверждается мысль о том, что именно учебник способен превратить образование личностных смыслов в целенаправленный педагогический процесс.

В данном исследовании «учебник рассматривается как системообразующий элемент гуманитарного образовательного пространства, проектирующий условия и возможности взаимодействия субъектов образовательного процесса в ходе осмысления бытия, освоения социальной среды развития». При этом характеристиками такого образовательного пространства автор считает «интегративность, гуманистичность, диалогичность, вариативность» [10].

Особую значимость сегодня приобретают также идеи О. Н. Журавлёвой о том, что современный этап модернизации образования должен разрешить противоречие между учеником-личностью и содержанием учебника. «Современный учебник должен дать ученику, – пишет автор исследования, – реальную возможность осваивать знания и умения, позволяющими найти свое место в обществе как субъекту культуры, обладающему способностями выстраивать продуктивное взаимодействие с окружающим миром на основе личностно принятых ценностей. На страницах учебника должны встретиться два субъективных мира, два сознания – «автор» и «реципиент», когда для ученика создаются условия для проявления его творческой сущности в познании – для «сотворчества», «сопереживания», «содеятельности» – и читатель, по сути, становится «соавтором» [11, с. 261 – 268].

Если рассмотреть содержание учебников нового поколения, творческих/рабочих тетрадей, дневников музыкальных впечатлений, то педагог-музыкант может убедиться в том, что проблема развития ассоциативно-образного мышления их авторами решается по-разному. Прежде всего, направленность на возникновение художественных ассоциаций возникает при обращении к их зрительному ряду – рисунки художников-оформителей, детские рисунки, графика, картины живописцев прошлого и настоящего (рубрики «Звучащие картины», «Краски и звуки», «Картинная галерея»), скульптуры, гравюры, памятники архитектуры, коллажи, предметы декоративно-прикладного искусства, донотная графика, нотные примеры, адаптированная запись партитур музыкальных сочинений, ее графическое оформление, фрагменты рукописей композиторов, их портреты, документальные фотографии.

Среди заданий в рабочих/творческих тетрадях можно выделить задания, направленные на формирование ассоциативно-образного мышления: передай настроение от музыки в рисунке, запиши линией развитие мелодии, создай цветовую композицию на основе музыкальных впечатлений, если бы ты был художником, то какую картину мог бы нарисовать к этому музыкальному

сочинению, найди соответствие образов между музыкой и литературным сочинением (стихи, проза) и т.п.

Задания учебников и тетрадей, направленные на активизацию моторно-двигательных процессов, тактильных ощущений, мелкой моторики рук (игра на немой клавиатуре), координации движений рук, ног, корпуса (маршировка под музыку, исполнение элементов танцев, игра в дирижёра, имитация игры на каком-либо музыкальном инструменте, инсценировка фрагментов балета и т.п.), также направлены на закрепление художественных ассоциаций, способствующих стимуляции развития музыкального слуха, памяти, воображения, творческих проявлений. Но при этом следует признать тот факт, что учебник – это «молчащая книга», а музыкальные впечатления учащихся при общении с книгой могут «оживать», давать отклик в их сознании, резонировать в опоре на музыку и образы других искусств.

Традиционно выделяются такие общехудожественные категории и понятия, на которые следует опираться при развитии ассоциативно-образного мышления учащихся: **образ** → **интонация** → **жанр (вид)** → **стиль** → **язык**.

Ассоциативно-образные связи музыки с другими видами искусства выявляются при активном использовании метода «тождества и контраста» (Б.В. Асафьев), «сходства и различия» (Д.Б. Кабалевский).

Так при сопоставлении образов музыки и живописи (например, «Прелюдия» соль-мажор для фортепиано С. Рахманинова и живописное полотно «Весна. Большая вода» И. Левитана) целесообразно выявить «пары» средств художественной выразительности: мелодия – линия; лад – колорит; ритм – ритм; тембр – цвет; форма – композиция, подкрепив анализ двух произведений размышлением на проблемном вопросом: как ты понимаешь слова русского писателя М. Пришвина: «Многие любят природу, но не многие ее принимают к сердцу, и даже тем, кто к сердцу принимает, не часто удается так сойтись с природой, чтобы почувствовать в ней собственную душу»?

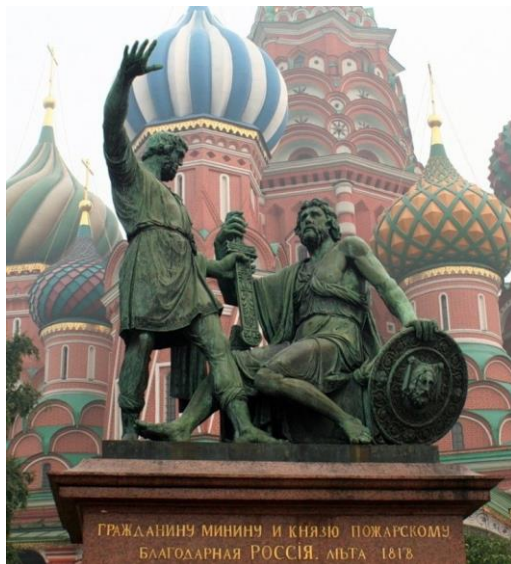
Другой пример. Учащимся предлагается выстроить ассоциативный ряд: музыкальные сочинения (спеть их главные темы) и произведения изобразительного искусства, созвучные героическим образам защитников Отечества – картины: П. Корин «Александр Невский» (центральная часть триптиха), И. Глазунов «Князь Игорь», В. Васнецов «После побоища Игоря Святославовича с половцами»; В. Верещагин «Конец Бородинского сражения»; скульптуры – И. Мартос «Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому» (Москва), Е. Вутетич «Памятник Ивану Сусанину» (Кострома); циклы гравюр «Вечно живые», «Реквием» С. Красаускаса и др.

В процессе выявления ассоциативно-образных связей музыки со смежными искусствами следует, ориентируясь на вопросы и задания учебников и тетрадей, предлагать учителям музыки вести поиск художественных аналогий в других школьных предметах, использовать их во внеурочной деятельности (утренники, праздники, выступления перед родителями, защита творческих и исследовательских проектов).

В тесты, самостоятельные, контрольные, проверочные работы для учащихся, рекомендуется включать фрагменты литературных сочинений (проза, стихотворения), произведений изобразительного искусства (живопись, скульптура, архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство), фрагменты синтетических жанров (опера, балет, мюзикл, театральный спектакль с музыкальным оформлением, кинофильмы, мультфильмы, обучающие компьютерные программы) с целью их сопоставления с образным строем музыкальных сочинений, выявления общности содержания музыки и других видов искусства, особенностей художественного языка, индивидуальные оценки взаимодействия искусств школьниками.

Корин П. Александр Невский

Мартос И. Памятник Минину и Пожарскому

Глазунов И. Князь Игорь

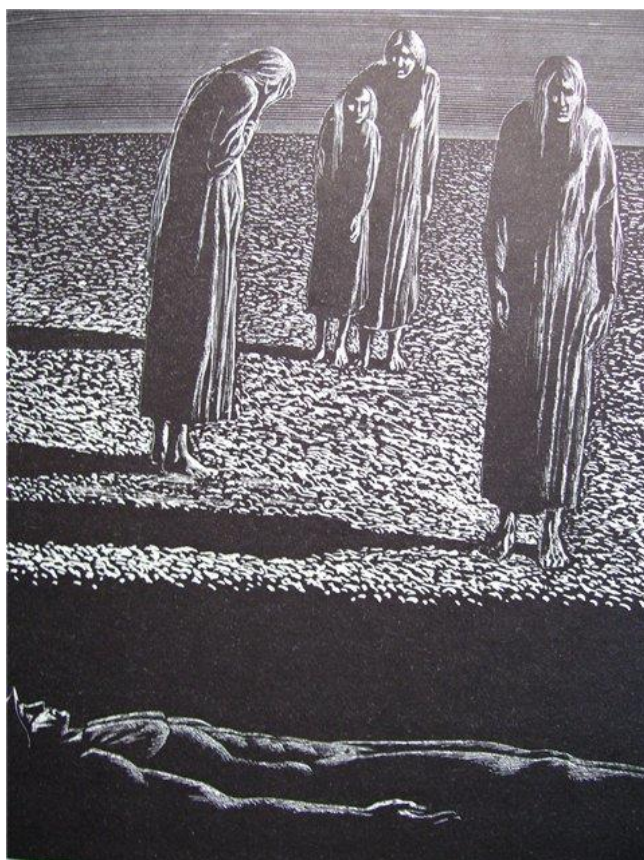

Верещагин В. Конец Бородинского сражения

В настоящее время значимым становится вопрос, связанный с выявлением и поддержкой одаренных детей в процессе изучения искусства, их художественно-творческой деятельности. Широкое использование ассоциативно-образных связей музыки с другими видами искусства дает положительные результаты. Именно установление ассоциативных связей со смежными искусствами позволяет расширять образную палитру мышления одаренных детей, обогащать их музыкальные представления, полнее раскрывать содержание музыки, активизировать творческое воображение и фантазию.

Лавинский Н. Памятник Ивану Сусанину в Костроме

Красаускас С. Вечно живые.

Васнецов В. После побоища Игоря Святославовича с половцами

Методы работы с художественными рядами учебников, тетрадей, иллюстративными материалами. Художественный ряд учебников и тетрадей складывается из репродукций известных живописных полотен русских и зарубежных художников разных стилей и творческих направлений, репродукций изображений архитектурных и скульптурных памятников, графических полотен, изделий декоративно-прикладного искусства, иконографии, фрагментов интерьеров храмов, церквей.

Учебники и тетради по музыке широко иллюстрируются тематическими рисунками художников-оформителей – изображения исполнителей, слушателей, жизненных ситуаций бытования музыки (народной и профессиональной), музыкальных инструментов, детей, слушающих и исполняющих музыку, разнообразных «подложек» под тексты – нотных, графических, живописных и др.

Зрительный ряд учебников включает также документальные фотографии – портреты композиторов, исполнителей, фрагменты из сценических произведений (опера, балет, мюзикл, театральный спектакль, рок-опера), афиши, программы концертов, кадры из художественных кинофильмов, мультфильмов и др.

Художественное оформление учебника дает возможность их авторам в отдельных случаях структурировать их содержание и выделять материал в отдельные разделы («Музыка и изобразительное искусство») и рубрики («Звучащие картины», «Краски и звуки», «Картинная галерея», «Галерея религиозных образов» и др.).

Методы и приемы работы с художественными рядами учебников и тетрадей могут включать в себя:

- поиск ассоциативно-образного родства музыкальных произведений и других видов искусства по содержанию образных сфер, тематики, жанрового и стилистического единства;
- выявление «сходства и различия» средств художественной выразительности (языка) при сопоставлении музыкальных сочинений и произведений других видов искусства;
- обращение к художественным образам для создания установки на восприятие музыкальных сочинений;
- осознание синтеза искусств в вокальных, программных инструментальных, сценических произведениях, в кино и театре;
- включение художественных образов разных видов искусства в процесс диагностики эффективности усвоения учебных тем, разделов в частности, музыкальной культуры в целом;
- расширение представлений учащихся о значении искусства в жизни людей;
- стимулирование познавательной деятельности и процесса самообразования, самосовершенствования на основе понимания роли взаимодействия искусств в музыкальной культуре;

- применение интеграции искусств в процессе творческой, проектной и исследовательской деятельности;
- самостоятельную разработку и оформление учащимися «дополнительных» страниц в учебники и тетради, расширяющих представление о той или иной учебной теме, явлении музыкального искусства;
- создание школьниками персональных электронных творческих тетрадей или тетрадей на печатной основе;
- составление виртуальной художественной галереи на электронных носителях в процессе подготовки проектов, самообразования.

Зрительный ряд учебников и тетрадей позволяет в процессе их использования активизировать музыкально-слуховые представления в опоре на художественные образы, развивать «внутренний слух», музыкальную память, воображение, ассоциативно-образное мышление, вербальные процессы (речь), накапливать багаж художественных впечатлений, формировать разные группы универсальных учебных действий, направленных на выработку способов анализа, синтеза произведений искусства различных жанров и стилей. Работа с художественным рядом должна быть организована на основе заданий репродуктивного, проблемного и творческого характера из учебников и рабочих (творческих) тетрадей [47].

На Российском инвестиционном форуме (Сочи, 14–15 февраля 2019 г.) обсуждались стратегии реализации национального проекта «Образование». Минкультуры РФ и Минпросвещения РФ планируют разработать «культурные нормативы для школьника», которые позволят интегрировать в учебные программы культурные компоненты. Каждый школьник должен будет посетить определенное количество театральных постановок, музеев и выставок, концертов классической музыки (реально или виртуально – с помощью современных мультимедийных платформ, например, платформы «Российская электронная школа» – РЭШ) [39]. Так дети смогут ознакомиться с объектами культурного наследия, расположенными не только в регионе, где ребёнок проживает, но и на территории всей страны, и поделиться своими впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике.

Методы организации «выходов за пределы» учебника предполагают широкое использование форм концертной деятельности учащихся: «Каждый класс – хор!» (Д. Б. Кабалевский), «Каждый класс – концертный зал», «Каждый класс – оркестр», а также подразумевают посещение музеев, организацию экскурсионной работы (реальной или виртуальной), применение методов театральной педагогики, включение музыкальных знаний о творчестве композиторов, исполнителей, «биографий» музыкальных сочинений в региональный компонент музыкального образования, в дополнительное музыкально-эстетическое развитие учащихся, в их досуговую деятельность, процесс саморазвития, музыкального просветительства.

Так, Министерство просвещения РФ, ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии» Российской академии образования в ежегодно проводят в г. Анапе Всероссийский фестиваль «Диалог искусств» в рамках

которого организован конкурс «Играй, свирель!», на котором учащиеся из разных регионов России демонстрировали мастерство коллективного и сольного музицирования⁴.

Методы, стимулирующие процесс музыкального самообразования школьников, следует рассматривать в связи с накоплением багажа музыкально-слуховых представлений школьников на уровне:

а) формирования персональной или коллективной музыкальной фонотеки;
б) создания домашней видеотеки (музыкальные фильмы, экранизации опер, балетов, мюзиклов, рок-опер, концертных программ популярных исполнителей классической и современной музыки;

в) создания банка персональных презентаций по учебным темам, разделам учебников;

г) формирования умений пользователя сетью Интернет по поиску необходимых дополнительных материалов (записи музыки в различных интерпретациях, галереи живописных полотен, скульптурных и архитектурных памятников, комплектование поэтических и прозаических сборников-хрестоматий);

д) формирования индивидуального портфолио школьников (портфеля достижений), включающего в себя творческие работы (эссе, сочинения о музыке и музыкантах), выполненные самостоятельные и контрольные работы, тесты, распечатки презентаций, грамоты за участие в различного рода проектах, олимпиадах, конкурсах фестивалей и др.;

е) «пробы пера» (эссе, отзывы, заметки в газету, журнал о музыке, музыкантах, событиях музыкальной жизни);

ж) составления и реализации плана музыкально-эстетического саморазвития, самообразования;

з) фиксации результатов музыкально-творческой деятельности в рамках коллективных дел класса, школы, района, города (олимпиады, конкурсы, марафоны) и др.

и) работы в рамках мультимедийной платформы «Российская электронная школа».

Российская электронная школа (РЭШ) – мультимедийный проект, который предлагает для учителя и учащихся сценарии уроков, которые расширяют их информационное и проблемное поле, предлагает тесты для учащихся для закрепления изученного материала. Уроки ведут лучшие учителя: А. В. Заруба, О.В. Таранюк, И.А. Переверзева, Н.В. Суслова и др. [39].

Так для уроков музыки в 8 классе можно рекомендовать следующие темы из РЭШ:

а) Неизвестный Свиридов

<http://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/main/>

б) Рок-опера «Преступление и наказание» Э. Артемьева

⁴ Лауреатом степени. «Гран-при» 2019 г. стал ансамбль свирелей «Огоньки» ГБОУ «Школа № 1748 «Вертикаль» г. Москвы в номинации «Инструментальное исполнение с вокальным сопровождением» (руководитель И.А. Переверзева).

<http://resh.edu.ru/subject/lesson/3191/main/>

в) Мюзикл <http://resh.edu.ru/subject/lesson/3187/main/> и др.

В разных регионах России сейчас предпринимаются попытки диссеминации опыта лучших учителей музыки. Предлагаем ссылку на уроки О.В. Таранюк, учителя музыки МБОУ «Гимназия № 2» г. Электросталь Московской области:

А. Шнитке. Ревизская сказка («Гоголь-сюита»), 7 класс (8 класс – вариант 2019 г. издания).

https://www.youtube.com/watch?v=Cl5YvR_Sqz0

Приведем примеры на развитие ассоциативно-образного мышления школьников из учебников издательства «Просвещение».

Учебники «Музыка». 1 – 4 классы (серия «Школа России»).

Авторы – Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (издания 2019 г.) [18].

Первый класс

В учебнике «Музыка» для 1 класса своеобразным путеводителем по разным видам искусства служит изображение Музы, играющей на различных музыкальных инструментах (флейта, лютня, арфа, рояль), рисующей на мольберте, с театральной маской, в костюме артистки цирка или в русском народном костюме, танцующей или наблюдающей за красотой природы и др.

Первый раздел «Музыка вокруг нас».

Разворот «Звучащие картины» (с. 36 – 37). На данном развороте представлены картины: «Лель и Снегурочка». М. Пашинин (Федоскино), «Флейтист». Х. Тербрюгген (1621 г.). «Портрет воспитанницы Императорского воспитательного общества благородных девиц Глафиры Ивановны Алымовой с арфой». Д.Г. Левицкий (1773 г.); «Гусляры» Викт. Васнецова (1899 г.).

Вопросы и задания учебника направлены на выявление зрительных впечатлений первоклассников (назвать музыкальные инструменты, на которых играют музыканты, при этом слова-«посказки», разбросанные по развороту учебника, помогут детям справиться с заданием), а также на определение стилиевой принадлежности музыки – народная или сочиненная композиторами – которую могут играть Лель, флейтист, гусяры, арфистка. Напомним, что на предыдущих разворотах учебника школьники знакомились со звучанием этих музыкальных инструментов в народных песнях и наигрышах, сочинениях Н.А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева, И.С. Баха, Х.В. Глюка. При рассматривании картин и определении их содержания детьми необходимо подтверждать их рассуждения звучанием музыкальных фрагментов (в записи, при напевании учителем главных тем – воспроизведение голосом или игра на фортепиано, например, при исполнении народных песен первоклассниками и сопровождение их звучания игрой на музыкальных инструментах – свистульках, свирели и др., а также имитация игры на них).

Литературные тексты учебника (народные песни, фрагмент былинного сказа, стихотворение М.Ю. Лермонтова) помогают учащимся понять значение музыкальных инструментов в жизни человека, те чувства, которые испытывают музыканты и слушатели.

Таким образом, развитию ассоциативно-образного мышления учащихся будет способствовать взаимодействие различных видов искусства – живописи, музыки, литературы и таких видов деятельности как: восприятие и анализ картин, музыкальных сочинений, литературных фрагментов, исполнение песен, игра (или имитация игры) на музыкальных инструментах, инсценировка народных песен, собирание коллекции изображений музыкальных инструментов, самостоятельное знакомство с разными музыкальными инструментами на платформе «Российская электронная школа», в Интернете вместе с родителями и т.п.

Пашинин М. Лель и Снегурочка.
Федоскино

Левицкий Д. Портрет воспитанницы
Императорского воспитательного общества
благородных девиц Глафиры Ивановны
Алымовой с арфой

Васнецов Викт. Гуслиры

Тербрюгген Х. Флейтист

Второй раздел. «Музыка и ты».

Развороты «Музыка утра» (с. 60 – 61, 62 – 63).

На с. 60 – 61 представлены фотографии с изображением утренних пейзажей. Предложите ребятам рассмотреть эти пейзажи и подобрать эмоциональный словарь, отвечая на вопросы: Какую природу, пробуждающуюся после ночного покоя, запечатлели фотографы? Чем отличаются эти изображения? Какое время года изображено на них? Восприятие пьес П.И. Чайковского «Зимнее утро» («Детский альбом») и Э. Грига «Утро» (сюита «Пер Гюнт») [19] направлено на поиск сходных средств выразительности между картинами природы и музыкальными сочинениями.

Школьники также могут вспомнить и выразительно прочесть знакомые им стихи о природе из учебника «Чтение».

На с. 62 – 63 учебника размещены две репродукции картин: К. Крыжицкий «Озеро», И. Левитан «Лес. Солнечный день» (1884 г.)

Крыжицкий К. Озеро

Левитан И. Лес. Солнечный день

Для возникновения ассоциаций с картинами, музыкой, знакомыми первоклассникам стихами, предлагается задание: скажи слова «Доброе утро!» с разной интонацией. Именно интонационная выразительность речи поможет детям эмоционально воспринять образы картин (водная гладь и лес, озаренный солнцем), подобрать нужные словесные характеристики своего состояния при рассматривании картин (выбор «эмоционального словаря» см. на с. 63).

Обратите внимание учащихся на контраст цвета на картинах – белого и голубого, желтого, зеленого и коричневого.

Музыка «Доброго утра» из кантаты «Песни утра, весны и мира» Д. Кабалевского и песни о наступлении нового дня, которые разучивали ребята, помогут учащимся сопоставить живопись и музыку, выбрать сходные средства выразительности: мелодия – рисунок, лад – колорит, ритм – ритм, тембр – цвет и др.

Второй класс

Второй раздел «О России петь – что стремиться в храм».

На развороте «Сергий Радонежский (с. 42 – 43) представлены: небольшой рассказ о детстве мальчика Варфоломея (в монашестве он был наречен Сергием), а также картины М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» и «Юность Сергия Радонежского» (фрагмент триптиха), нотная запись «Народных песнопений о Сергии Радонежском» и его текст. Разучивание песнопения на уроке целесообразно осуществлять без сопровождения (а сарелла), как народную песню. В Фонохрестоматии музыкального материала для 2 класса можно найти напев Оптиной Пустыни «О, преславного чудесе», который исполняет хор Троице-Сергиевой Лавры под управлением о. Матфея.

Нестеров М. Видение отроку Варфоломею

Нестеров М. Юность Сергия Радонежского (фрагмент триптиха)

Святой земли Русской, Преподобный отец Сергий Радонежский (1314 – 1392). «Образ этот встаёт громадой из небытия, словно солнце из-за горизонта, и освещает собой историю нашу». Эти слова принадлежат скульптору Вячеславу Михайловичу Клыкову (1939 – 2006), автору современного памятника Сергию Радонежскому, установленному в городе Радонеж, недалеко от Троице-Сергиевой Лавры под Москвой [17, с. 25 – 26].

Информация для учителя

Родился Варфоломей в семье ростовского боярина. Отроком он встретил монаха, который предсказал ему великое будущее. Разоренная нашествием татарских полчищ, семья Варфоломея переселилась в подмосковный Радонеж. После смерти родителей юноша поселился в глуши, в лесном урочище Маковец. Он валил сосны, выжигал корневища, расчищал вырубку, чтобы поставить деревянную церковку Святой Троицы и келью рядом с ней. В 23 года пришел Варфоломей в ближайший монастырь и попросил о постриге.

Прослышали люди о трудолюбии и благодетелях Сергия, стали поселяться рядом с ним. Так, трудом иноков и Сергия начала расти в Радонеже Троицкая обитель. «Пятьдесят лет делал свое тихое дело преподобный Сергий в Радонежской пустыне; целые полвека приходившие к нему люди... черпали в его пустыне утешение и одобрение и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими», – писал о Сергии и людях того времени русский историк XIX в. В.О. Ключевский.

Летом 1380 г. ордынский хан Мамай повел свои многочисленные войска на Русь. Московский князь Дмитрий Иванович (Донской) перед великим сражением отправился на поклон к Преподобному Сергию. Сергий благословил Дмитрия и его воинство на битву и предсказал победу, но предупредил, что цена за не будет заплачена великая. Вместе с княжескими воинами выступили и два монаха обители – богатыри Пересвет и Ослябя. Куликовская битва унесла жизни 200 тысяч воинов. После победы на Куликовом поле стала возрождаться русская земля.

Учениками Преподобного Сергия было основано до 40 монастырей. В похвалу своему учителю – Сергию Радонежскому – написал знаменитую икону «Троица» иконописец Андрей Рублев (около 1360–1428)⁵. В величественном Троицком соборе в серебряном гробу покоится святой земли Русской – Преподобный Сергий Радонежский. И сегодня нас, людей XXI века, «Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере» [12, с. 404]. День почитания Преподобного Сергия Радонежского – 8 октября.

На уроке можно обратиться к фрагментам из художественного фильма, исторической кинодрамы «Андрей Рублев» (страсти по Андрею), снятый режиссером Андреем Тарковским в 1966 г. на киностудии «Мосфильм», который правдиво воссоздает образ Древней Руси.

Картина М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» – больше чем картина. Это полотно теплое, нарядное, глубоко символичное... как икона допетровских времен. На картине нет ничего случайного, ничего лишнего. Вс, что здесь изображено, имеет мощный мистический подтекст. Нарядная деревянная церковка на заднем плане – это приходской храм, в котором преподобный Сергий трижды возвестил свое будущее появление на свет, – и одновременно это прообраз будущей Лавры. Извилистая тропа – дорога, по которой он придет к храму. Могучий, раскидистый дуб – будущее, которое ожидает Варфоломея: сам Сергий, его многочисленные ученики и последователи преобразят русское монашество. Как это похоже на традиции иконописи – изображать на одной доске события прошлого, настоящего и будущего в столь тесном единстве, будто происходят они в один и тот же миг! Приближает картину к иконе и выбранная художником цветовая палитра. Охристо-желтый и нарядный багряный, голубовато-зеленый и богатый золотой в сочетании с беловато-бежевым фоном и коричнево-черным акцентом. Это нарядное сочетание красок было одним из любимых у древнерусских иконописцев. И оно ох как отличается от привычного вседневного колорита Северо-Восточной Руси!

По сути, Нестеров передал на полотне эпизод из жития преподобного Сергия. Передал, не пожертвовав ни единой деталью. Вековой дуб посреди поляны. Инок, достающий просфору. Варфоломей, юная душа которого томится

⁵ В Рабочей тетради к учебнику «Музыка» для 4 класса («Школа России») помещен рассказ С. Романовского «Троица».

в ожидании неведомого чуда. И в то же время... так гармонично, так красочно это послание, будто сама природа вызвалась передать его в наш мир. Не словами жития, но эмоцией, прекрасным, преображенным состоянием родной природы художник сумел передать на полотне миг совершающегося чуда. Мгновение, когда божественный и земной миры соприкасаются, превращаясь в единое целое [25].

Предлагаю читателям самостоятельно сформулировать вопросы к анализу картины, дополнив их восприятием церковного песнопения (напев Оптиной Пустыни «О, преславного чудесе»), исполнением с детьми «Народного песнопения о Сергии Радонежском», а также воспользовавшись информацией для учителя.

Информация для учителя

Так, на протяжении всех 1890-х годов художник работает над полотнами «Сергиевского цикла». Пишет картину «Юность Преподобного Сергия» (1897), триптих «Труды Преподобного Сергия» (1897), полотно «Преподобный Сергий» (1898), эскизы к большой картине «Прощание Преподобного Сергия с князем Дмитрием Донским» (1898 – 1899).

В 1899 году на Савву Мамонтова, хозяина Абрамцева, обрушивается несчастье: финансовый крах и арест. Это событие отдаляет Нестерова от абрамцевских просторов, от мира сказочной русской природы, а вместе с ними – и от Сергия. Масштабное полотно «Прощание Преподобного Сергия с князем Дмитрием Донским», к которому уже было создано несколько эскизов, художник так и оставляет неоконченным. Но личность святого продолжает занимать ум живописца. Так, уже при большевиках, в 1926 году, появляется новое полотно цикла – «Христос, благословляющий отрока Варфоломея». Однако Нестеров остро чувствует: рядом с самой первой картиной цикла все они серьезно проигрывают.

...Художник встречал постоянное сопротивление – как внешнее, так и внутреннее. Художнику мешало собственное образование, вернее – те штампы, которые он приобрел на студенческой скамье наряду с необходимыми навыками. Излишек знаний сковывал его творческий порыв, мешал передать на полотне интуитивно прочувствованную грань между реальностью и христианской мистикой. Наконец, самая среда, в которой бытовал художник – отрицательное отношение коллег-реалистов, непонимание со стороны коллекционеров, неготовность общества принять картину – нередко препятствовала реализации живописных замыслов. Когда Нестеров нашел в себе силы преодолеть сопротивление среды, подчиниться божественной интуиции и показать на полотне чудо – ему удалось создать шедевр [25]

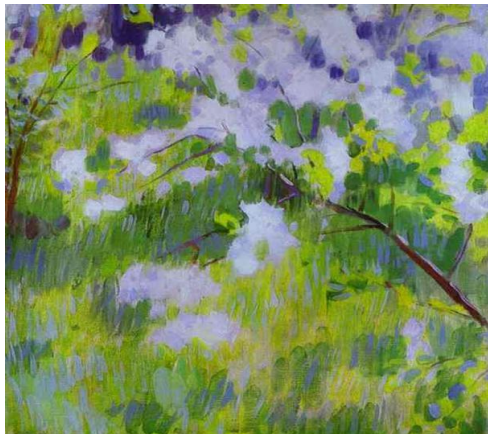
Седьмой раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».

Разворот «Природа и музыка» (с. 116 – 117). На развороте школьники могут увидеть репродукции картин «Цветущие вишни» (1901 г.), «Осенняя песнь» (1905 г.) В. Борисова-Мусатова.

Основными понятиями, с которыми знакомятся школьники в результате восприятия музыки Г. Свиридова («Весна и осень» из «Музыкальных иллюстраций» к повести А.С. Пушкина «Метель») и картин В. Борисова-Мусатова, являются лады – *мажор и минор*.

Главные мелодии пьес Свиридова записаны под картинами. При восприятии музыки целесообразно предложить второклассникам следить за их развитием по нотной записи. Мажорный лад мелодии «Весны», где солирует флейта, созвучен светлому колориту картины «Цветущие вишни», спокойному созерцанию художника красоты весенней природы.

На удивительную композицию картины «Осенняя песнь» – трехчастность: желтые, золотые ветви склоненных над водой берёз (крайние части формы) и серо-зелено-голубые краски реки, поля, леса (средняя часть) нужно обратить внимание учащихся. Музыкальное название картины «песнь» перекликается с задушевным минорным ладом, неспешным темпом «Осени» Свиридова.

Борисов-Мусатов В. Цветущие вишни

Борисов-Мусатов В. Осенняя песнь

Пусть ребята самостоятельно определяют, какому музыкальному инструменту поручает композитор исполнение мелодии пьесы (скрипка) и ответят на вопрос: почему Свиридов выбрал именно этот инструмент для передачи образа осени. Дополнить художественные ассоциации этого разворота можно и литературными аналогами, стихами русских поэтов об осени, исполнением песен, например, «Скворушка прощается» Т. Попатенко.

Информация для учителя

Картину «Осенняя песнь» художник Борисов-Мусатов написал в 1905 году. На этом полотне мы видим крошечный уголок родной природы с яркими приметами осени. Картину «Осенняя песнь» художник писал стоя на пригорке над рекой Окой и по обе стороны от него на переднем плане показаны золотые березы, которые почти перекрывают вид на Оку и противоположный берег. Именно золото листвы этих деревьев явственно сообщает нам, что на картине осень. За березами показана спокойная река, она медленно несет свои воды по равнине и создает для картины настроение спокойствия и умиротворенности. Осень такое время года, когда уже не надо никуда спешить и можно насладиться русской природой в полной мере. На противоположном берегу мы видим небольшой луг, за которым темнеет лес. В лесу очень много зелени и на это обращается особое внимание. Видимо осень еще ранняя, и березы уже успели пожелтеть, но многие другие деревья еще стоят зелеными. Эти художник создает контрастный переход от лета к осени. Над всей этой природой темнее небо, уже подернутое осенними тучами и лишенное той летней синевы, в которой может утонуть взгляд [14].

Художественное творчество – рисунки детей, которые они создадут под музыку в классе (или дома по памяти), в которых будет запечатлен образ двух времен года – весны и осени (на выбор), продемонстрируют степень развития эмоционального отношения второклассников к окружающей их жизни, умение подмечать красоту природы.

Третий класс

Седьмой раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».

На развороте «Острый ритм – джаза звуки» (с. 116 – 117) размещены фотографии известных джазовых музыкантов – трубачей-виртуозов, вокалистов, композиторов и аранжировщиков Луи Армстронга и Джона Гиллеспи, а также живописный «Автопортрет» Дж. Гершвина.

Рекомендуется обратить внимание школьников на необычную композицию автопортрета Гершвина. Полотно словно разделено на две части: слева – рука художника с кистью, которая наносит мазки на портрет, справа – изображение композитора у мольберта.

Информация для учителя

Можно рассказать учащимся о том, что композитор Джордж Гершвин увлекался живописью. Вначале писал акварелью, потом маслом. Обладая несомненным талантом и в этой области, он со временем добился значительных успехов. Американский искусствовед

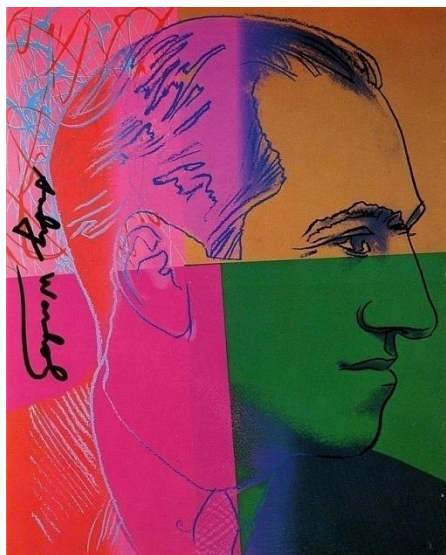
Генри Мак-Брайд напишет о Гершвине: «Он не был действительно великим живописцем, но лишь потому, что не располагал временем – но явно находился на пути к этой цели». В Калифорнии Дж. Гершвин... пишет портреты своих друзей, коллекционирует картины современных художников. Живопись – одна из любимых тем композитора, о которой он может говорить часами, обнаруживая глубокую эрудицию. Его замечания о творчестве того или иного мастера отличаются меткостью и образностью» [7, с. 44].

Рассматривая фотографию джазового трубача Джона Гиллеспи, можно отметить необычный изгиб музыкального инструмента. «Один известный

джазовый критик писал: «...Случай произошел на вечеринке в январе 1954 г.... Гиллеспи оставил свою трубу на подставке для инструментов, но кто-то из танцоров свалился на не и при этом погнул трубу, так что е раструб оказался направленным вверх». Новое звучание, которое изгиб придал инструменту, понравилось Гиллеспи, и с тех пор он играл только на гнутой трубе [5].

Вниманию читателей предлагаем оригинальный портрет Дж. Гершвина работы Энди Уорхола (1928 – 1987), американского художника, продюсера, дизайнера, писателя, коллекционера, издателя журналов и кинорежиссера, заметной персоны в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом.

Восприятие, интонационно-образный анализ [19] и исполнение учащимися произведений джазовой музыки направлено на выявление особенностей ее ритмической организации, манеры исполнения – импровизации. Развитие ассоциативно-образного мышления, как уже было сказано выше, связано с включением в процесс познания музыки двигательных ощущений. Поэтому внимание третьеклассников можно направить на освоение характерных черт

джаза в процессе инструментального музицирования (сочинение ритмических рисунков непосредственно под звучащую музыку), имитация игры на музыкальных инструментах в джазовом ансамбле (гитара, ударные, труба и др.) под звучание композиции «Я поймал ритм» Дж. Гершвина.

Сравнение «Колыбельной Клары» из оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (симфонический оркестр, солирующая труба – Л. Армстронг, пение – Э. Фицджеральд, Л. Армстронг) с известными детям колыбельными разных стран мира, поможет им выявить «сходство и различие» в музыкальном языке колыбельных песен.

Так исследователи интонационных особенностей «Колыбельной Клары» Дж. Гершвина находят много общих интонаций этого шедевра американской музыки с интонационным строем украинской народной колыбельной песни «Ходит сон около окон» (см.: Фонохрестоматию к учебнику 1 класса «Музыка» в концепции «Перспектива»).

Четвертый класс

Второй раздел «День, полный событий»

Страница учебника «Образы героев А.С. Пушкина в кино» (с. 54). По сравнению с учебником «Музыка» для 4 класса предыдущих лет издания, такая тема появляется в учебнике 2018-2019 гг. впервые. Она дает благодатный материал для самостоятельной работы учащихся, создания творческих проектов, привлечения родителей к ее изучению вместе с детьми.

«Пушкин в кино» представлен картинками самых разных категорий: игровые, анимационные, научно-популярные, документальные фильмы. По компетентным данным создателей «Пушкинского кинословаря», практически каждый год русский сценарист представлял публике новые экранизации произведений поэта, выпустив на экраны 50 кинокартин по Пушкину. Примерно столько же игровых фильмов по текстам Пушкина, включая биографические киноленты о нем, было снято в последующие годы вплоть до сегодняшнего дня. И все это не учитывая бесчисленного количества появления цитат из произведений Пушкина в самых разных кинопроизведениях по всему миру.

Сам поэт не дожил до появления кинематографа ровно 58 лет и не успел нигде сыграть лично, зато последний практически с первых лет своего существования взялся за тексты Пушкина и не отпускает их до сих пор [35].

Интересный проект «**Живой Пушкин**» (сериал, 1999 г., создан к 200-летию со дня рождения поэта), включает натурные съемки мест, связанных с жизнью поэта, чтение исторических материалов, отрывки из игровых фильмов, анимацию. Часть материала снята как немой фильм. Ведущий Леонид Парфенов комментирует биографию поэта как современный летописец.

По сюжетам пушкинских произведений снято большое количество фильмов. Для учащихся начальной школы актуальным будет показ фрагментов из мультипликационных фильмов:

«Сказка о рыбаке и рыбке» (1950 г., режиссер М. Цехановский).

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951 г., режиссер И. Иванов-Вано);

«Сказка о золотом петушке» (1967 г., режиссер А. Снежко-Блоцкая).

«Сказка о попе и работнике его балде» (1973 г., режиссер И. Ковалевская).

«Сказка о царе Салтане» (1984 г., режиссеры И. Иванов-Вано, Л. Мильчин).

«Я к вам лечу воспоминаньем...», «И с вами снова я...», «Осень». (1986 г.). За эту мультипликационную трилогию режиссер Андрей Хржановский награжден Государственной премией РСФСР. Народную музыку в мультфильме исполняет ансамбль под руководством Дм. Покровского. Сценарии фильмов основаны на стихотворениях, рисунках и личных письмах поэта, а так же на воспоминаниях и свидетельствах его современников. Поэтическая драма иллюстрирует самые значимые эпизоды из жизни Александра Сергеевича. В фильме так же звучат романсы на стихи Пушкина.

Напомним читателям лишь названия некоторых из художественных фильмов, заслуживших признание зрительской аудитории разных поколений.

«Капитанская дочка» (1958, режиссер В. Каплуновский, в ролях: О. Стриженов, С. Лукьянов, И. Арепина, В. Дорофеев и др.). Премия «Золотой парус» XII Международного кинофестиваля в Локарно.

«Метель» (1964 г., режиссер В.Басов, в ролях: В. Титова, О. Видов, Г. Мартынюк и др.).

«Метель», фильм-балет (1991 г., режиссер А. Бадрак, артисты Русского камерного театра) – хореографическая фантазия на музыку Г.В.Свиридова по одноименной повести А.С.Пушкина⁶.

«Сказка о царе Салтане» (1966 г., режиссер А. Птушко, в ролях: В. Андреев, Л. Голубкина, О. Видов, К. Рябинкина и др.), музыкальная киноинтерпретация одноименной сказки Пушкина.

«Руслан и Людмила» (1972 г., режиссер А. Птушко (две серии), в ролях: В. Козинец, Н. Петрова, В. Федоров, А. Абрикосов, М. Капнист, Н.Хренникова и др.).

«Станционный смотритель» (1972 г., режиссеры С. Соловьев, Н. Михалков, в ролях: Н. Пастухов, М. Кушнирова, Н. Михалков и др.).

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976 г., режиссер А.Митта, в ролях: В. Высоцкий, А. Петренко, И. Мазуркевич. Музыка А. Шнитке), музыкальная комедия об одном из предков А.С.Пушкина – арапе Ибрагиме.

«Маленькие трагедии» (1979 г., режиссер М. Швейцер, музыка А. Шнитке, в ролях: М. Тараторкин, С. Юрский, В. Золотухин и др.). Фильм, как и цикл произведений автора, состоит из четырех отдельных частей: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы», «Каменный гость».

«Последняя дорога» (1986 г., режиссер Л. Менакер, в ролях А. Калягин, В. Медведев, И. Купченко).

⁶ Возможна демонстрация фрагментов из фильма-балета при изучении музыки Г.Свиридова из «Музыкальных иллюстраций» к повести А.Пушкина «Метель».

«*Барышня-крестьянка*» (1995 г., режиссер А. Сахаров, в ролях Е. Коринова, Д. Щербина, Л. Куравлев и др.).

«*Пушкин: Последняя дуэль*» (2006 г., режиссер Н. Бондарчук, в ролях С. Безруков, А. Снаткина, Е. Стычкин, С. Сухоруков).

«*18-14*» («*Восемнадцать-четырнадцать*») – историко-приключенческий фильм (2007 г., режиссер А. Пуустусмаа, сценарий Д. Миропольского по одноименному киноману. В ролях: С. Балакшин, С. Белозеров, С. Друзьяк, Э. Спивак, Б. Ступка, А. Гуськов, Ф. Бондарчук, С. Гармаш и др.)⁷

Бах Р. Памятник А.С. Пушкину в Царском Селе

Продолжить изучение увлекательной темы «Пушкин в кино» рекомендуется в процессе подготовки и защиты творческих, исследовательских проектов учащихся в рамках изучения темы «День, полный событий» в учебнике «Музыка» для 4 класса, а также при подготовке исследовательского проекта «Пушкин – наше всё» в учебнике «Искусство» для 9 класса (с. 186 – 189). [42, 43].

Напомним нашим читателям, что 6 июня 2019 г. исполнилось 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837). Эта дата может послужить прекрасным поводом для расширения представлений школьников о роли пушкинского наследия в жизни современного общества. Обращение на занятиях искусством к балетным, оперным и театральным постановкам по сюжетам пушкинских шедевров также сможет расширить литературные, театральные и музыкально-драматические представления учащихся.

Интересным для учителей и школьников может быть и обращение к книгам, которые рассказывают о жизни Пушкина и первых опытах творчества, фрагменты из которых, как показывает практика, могут быть положены в основу небольших театральных постановок: Егорова Е. Детство Александра Пушкина (2011, электронная версия) [9]; Раппопорт А. В Лицей к Пушкину (2018) [37]; Нечипоренко Ю.: Плыви, силач! Молодые годы Александра Пушкина (2018) [27]; Михайлова Н. Александр Пушкин и его дядя Василий (2015) [26]; Воскобойников В. Александр Пушкин. – М.: Оникс, 2014 – 28 с. (серия «Жизнь замечательных детей»); Тынянов Ю. Пушкин (2018) [51]; Вересаев В. Пушкин в жизни (2018) [4]; Кудрявцева Л. Себя как в зеркале я вижу (2016) [22]; Самарцев

⁷ В фильме-детективе рассказывается о первых учениках Царскосельского Лицея, среди которых Александр Пушкин, Иван Пущин, Александр Горчаков, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг. Название «1814» говорит о возрасте воспитанников Лицея: младшему – четырнадцать, старшему – восемнадцать. В аннотации к книге «18-14» Д. Миропольского (М.: АСТ; СПб: Астрель-СПб, 2008. – 319 с.) читаем: «Пройдет время, и они навсегда войдут в историю: Горчаков станет канцлером Российской Империи, Пушкин – гениальным поэтом, Пущин и Кюхельбекер – декабристами... Но сейчас на дворе 1814 год, и будущие великие учатся в Лицее, закрытой элитной школе при императорском дворе Александра Первого».

А. А.С. Пушкин (2009) [40]; Раевский Н. Портреты заговорили (2016) [36]; Пономарева Е., Светлова Г. Московское детство Пушкина (2013) [31]; Шардай Д. Как-то раз Пушкин (2017) [56]; Авенариус В. О Пушкине (1998) (В однотомник знаменитого беллетриста конца XIX – начала XX в. Василия Петровича Авенариуса вошли его несправедливо забытые произведения, посвященные А.С.Пушкину: биографические повести «Отроческие годы Пушкина» и «Юношеские годы Пушкина», а также дополняющие диологию очерки «Пушин в селе Михайловском» и «Чем был для Гоголя Пушкин». Книгу завершают лицейские стихотворения великого поэта) [1].

Выходы за пределы урока возможны при организации внеурочных занятий, изучении программ внеурочной деятельности музыкально-эстетической и краеведческой направленности, а также при создании таких форм взаимодействия учителей, школьников и родителей, о которых шла речь выше, как «Семейная филармония культуры и искусства», «Киноклуб для детей и родителей» или «Ассамблея искусств».

Четвертый раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»

Разворот «Музыкальные инструменты России» (с. 58 – 59).

Кроме текста, вопросов и заданий для учащихся, на данном развороте представлены изображения картин: «Гусляры» В. Васнецова и «Лель. Весна» М. Нестерова (1933).

Нестеров М. Лель. Весна

деревьев, не пробежит рябь по прозрачной глади воды... Среди деревьев, по берегу озера ходит с дудочкой молодой Лель. Лель – это бог любви в славянской мифологии. От его игры на дудочке природа пробуждается после долгой зимы... Молодой человек бредет по берегу, и все вокруг расцветает: земля покрывается

Обратимся к живописному полотну «Лель. Весна».

Художник Михаил Нестеров, очень любил музыку Н.А. Римского-Корсакова, и эту картину он написал по мотивам оперы «Снегурочка». Всё в этой картине наполнено покоем и тишиной. Вот какими словами охарактеризован образ этой картины в одном детском сочинении: «Всё полотно занимает пробуждающаяся от зимнего сна природа. Березки с чуть проклюнувшимися листочками. Потемневшие, налившиеся соком сосны и ели. Покрывшиеся молодой зеленью осинки. Чистая вода, в которой отражается высокое голубое небо с белыми облаками. От каждого деревца, от каждой травинки веет свежестью. Кажется, что ты чувствуешь, как веет теплый весенний ветерок. Он такой легкий, что даже не шелохнутся ветки

зеленой травкой, на деревьях распускаются листочки. Небо становится голубым, а облака белыми-белыми с сине-розовым отливом от яркого весеннего солнышка.

Картина М.В. Нестерова «Лель. Весна» наполнена светом. Он пронизывает всё вокруг. Солнцем озарен лес. Зеркально блестит вода в озере. Лишь за косой она темная, но это от отражающихся в ней сосен. Эта картина оставляет неизгладимое впечатление [50].

На основе этого незамысловатого описания учитель может сформулировать вопросы для анализа этой картины, подумать, каким русским народным наигрышем на свирели можно «озвучить» картину М. Нестерова, так как традиционные плясовые наигрыши не смогут раскрыть удивительную лирику этого полотна.

Учебные пособия «Музыка». 1 – 4 классы (серия «Перспектива»). Автор – Г.П. Сергеева (издание 2019 г.) [45].

Учебные пособия из серии «Перспектива» не включены в Федеральный перечень учебников 2018 г. В соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в РФ» учебные пособия могут приобретаться образовательными организациями за счёт бюджетных средств (статьи 8, 18, 28 и 35)⁸ [52].

«Издательство «Просвещение» включено в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерством образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 42729).

Идея разработки содержания данного учебно-методического комплекта, который начиная с 2013 г. успешно апробировался в школах Российской Федерации, возникла под воздействием мысли Д.Б. Кабалевского о том, что «Между музыкой разных народов мира нет непреходимых границ». Эту мысль подтверждают слова П.И. Чайковского, которые являются эпиграфом к программе «Музыка» в концепции «Перспектива»:

«Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит своё, на общую пользу».

Содержание программы и УМК «Музыка» основывается на одном из перспективных направлений отечественной музыкальной педагогики, нацеленном на формировании у младших школьников представлений о широкой художественной картине мира, ярко выраженной гражданской позиции, толерантности на основе изучения панорамы музыкальной культуры народов Российской Федерации, бывших республик СССР, мировой музыкальной культуры, музыки «близкой» и «далёкой».

⁸ В 2020 г. учебные пособия «Музыка». 1 – 4 классы (серия «Перспектива»), разработанные авторами Г.П. Сергеева, Н.В. Суслова, проходят подготовку для экспертизы с целью включения их в Федеральный перечень учебников.

В содержании данного УМК «Музыка» в сжатой форме представлены различные направления музыкального искусства – народная традиционная музыкальная культура (фольклор), образы культовой, религиозной музыки, шедевры музыкального наследия русских и зарубежных композиторов, музыкальные сочинения современной эпохи («серьезная» и «легкая» музыка). В содержании УМК учитывается социальная реальность, при которой музыка, превратившись в элемент быта детей (досуг, хобби, использование гаджетов), становится инертным, а иногда и агрессивным звуковым фоном для современного ребенка. Снижение функции осознанного восприятия и исполнения музыки детьми как специально организованного процесса вызвало необходимость поиска методик и практик музыкального обучения, форм организации занятий музыкой в опоре на активную музыкально-творческую деятельность младших школьников.

В основу структуры учебников в концепции «Перспектива» положен принцип концентрических кругов: от русской музыки → к музыке народов России, от них → к музыке разных стран мира (народной и профессиональной), а от не → к осознанию единства деятельности композиторов, исполнителей, слушателей в мировой музыкальной культуре.

Идея изучения музыки разных стран мира младшими школьниками нашла своё выражение не только, как указывалось выше, как в программе по музыке, разработанной под руководством Д.Б. Кабалевского [33], так и в программе по музыке для подготовки к школе детей 5 – 7 лет, разработанной нами в контексте программы «Преемственность» (руководитель проекта Н.А. Федосова, издательство «Просвещение»).

Реализация идеи *диалога культур* предполагает знакомство школьников с народной и профессиональной музыкой своей страны, региона, которая рассматривается в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, традициям, обычаям своего народа и настроенности на восприятие значимости иных национальных культур обеспечивает осознание ценности своей собственной культуры, развивает самосознание ребёнка, его гражданскую идентичность, интерес и уважение к культуре других народов мира, направлено на социализацию детей, реализует выявление прочных связей музыки с жизнью.

Социализация личности средствами музыки позволяет младшим школьникам узнавать разнообразные явления окружающей действительности (отношение человека к Родине, природе, людям, их обычаям и традициям, религиозным воззрениям, идеологическим, мировоззренческим, эстетическим, моральным установкам), изучать и присваивать духовный опыт предшествующих поколений, адаптироваться к условиям повседневной жизни, выявляя в музыке те ключевые моменты, которые помогут ребенку находить в ней «подпору и утешение» (П.И. Чайковский), приобретать душевное равновесие и психологический комфорт, активизировать внутренние резервы личности в процессе преодоления стрессовых ситуаций, жизненных трудностей, укреплять «иммунитет против пошлости» (Д.Б. Кабалевский), осознавать здоровьесберегающий эффект влияния музыки на организм человека.

Нравственно-эстетическая основа содержания УМК «Музыка» продолжает линию «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (авторы А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков), интегрируется с комплексным учебным курсом «Основы религиозной культуры и светской этики», учебными программами «Изобразительное искусство» (руководители проектов Б.М. Неменский, Т.Я. Шпикалова), «Литературное чтение» (авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская), «Окружающий мир» (автор А.А. Плешаков).

В целях развития ассоциативно-образного мышления в учебных пособиях из серии «Перспектива» предлагаются развороты «Слова и звуки» (сказки, легенды, стихи, рассказы А. Клёнова, С. Романовского, Г. Цыферова и др.), «Краски и звуки» (живопись, скульптура, архитектура), которые позволяют учащимся выявлять взаимосвязи музыки с литературой и изобразительным искусством.

Приведем несколько примеров.

Взаимодействие литературы и музыки.

После чтения калмыцкой народной сказки «О родном крае» (2 класс, с. 42 – 43) учащимся предлагается, разделившись на пары сочинить к ней два четверостишия и спеть их: одно – печально, другое радостно. Затем нарисовать

иллюстрацию к сказке, голосом или на музыкальных инструментах изобразить пение птиц, вспомнить, какую знакомую калмыцкую музыку можно услышать, читая сказку. Таким образом, через различные виды деятельности детей происходит расширение музыкально-художественных представлений о культуре другого народа.

Знакомство с фрагментом из книги Л. Гингольд-Щукиной «В поединке с судьбой» (3 класс, с. 92 – 93) помогает третьеклассникам задуматься над тем, почему рассказ назван именно так, понять черты характера Л. Бетховена, подобрать созвучные этому рассказу музыкальные сочинения композитора, аргументируя свой выбор, найти дома вместе с родителями незнакомые им произведения Бетховена, и, послушав их, записать свои впечатления об одном из них.

В учебном пособии «Музыка» для 4 класса на развороте «Слова и звуки» (с. 94 – 95) приведено стихотворение современного поэта Т. Травника «Художник. Музыкант. Поэт»:

Теперь уж давнею зимою На благодатный звездный свет Шли странники – их было трое – Художник, Музыкант, Поэт.	Что ж ищите на старых фресках Героев, в этом ли ответ? Их имена давно известны: Художник, Музыкант, Поэт.
Земная жизнь летит годами, И промедления в том нет, Но сохраняют миг желаний Художник, Музыкант, Поэт.	Вот так, от веку и до века Несут служенья горний свет... Три ангела? Три человека? Художник, Музыкант, Поэт...
Ведут нас верною тропою Три «да» сквозь непролазность «нет» По знакам, данным им судьбою, – Художник, Музыкант, Поэт.	

Вспомним, как это стихотворение перекликается с рассказом С. Романовского «Троица» из учебника «Музыка» для 4 класса (серия «Школа России»).

Именно на примере представителей трех творческих профессий – художника, музыканта, поэта – автор стихотворения размышляет с учащимися над смыслом их деятельности. Четвероклассникам предлагается вести поиск ответов на вопрос: какие новые знания о мире, людях приобретаешь ты – зритель, слушатель, читатель, знакомясь с шедеврами изобразительного искусства, музыки, литературы?, а также выполнить задания – вспомнить произведения живописи, музыки, литературы (поэзия, проза), в которых идет речь о силе искусства, его воздействии на окружающий мир; подготовить коллекцию любимых произведений разных видов искусства, включая в нее разделы: «Художники», «Музыканты» (композиторы, исполнители), «Поэты и писатели».

Взаимодействие изобразительного искусства и музыки

Во 2 классе на развороте «Краски и звуки» (с. 68–69) учащиеся рассматривают картины Р. Базарова «Праздник в кишлаке» и Ф. Рубо «Игра Кокпар».

Учащимся предлагается придумать названия картин. На первой – они видят яркую сцену узбекской свадьбы, жениха и невесту, празднично одетых гостей за столами (в цветистых

Базаров Р. Праздник в кишлаке атласных халатах, тюбетейках), музыкантов, играющих на народных инструментах – дутар, дойра (бубен), танцующих людей – взрослых и маленькую девочку. Какой музыкой можно озвучить эту картину – решают сами школьники, опираясь на музыкально-слуховые представления, которые они получили, слушая и исполняя узбекские песни, танцевальные мелодии, подбирая ритмическое

сопровождение к ним, сравнивая тембры музыкальных инструментов народов Средней Азии и Российской Федерации.

Картина «Игра Кокпар» известного художника Ф. Рубо запечатлела момент игры, популярной среди казахов, киргизов, таджиков, узбеков и других народов Средней Азии. В ней соединяются конная скачка, борьба за тушу козла, и игры. Всадники, завладев добычей, должны доставить ее за несколько километров до условного места (например, своего аула) или забросить ее в «казандык» (ворота) команды соперника.

Рубо Ф. Игра Кокпар

Школьники могут увидеть на картине красочную колонну всадников на несущихся вскачь конях, их яркие одежды, раскаленный песок, который служит контрастом конных фигур, стремительное движение, азарт игры. Учащимся предлагается записать дома свои размышления о картинах «Краски и звуки – волшебство превращений».

В 4 классе в разделе «Музыкальные путешествия» (в Англию, Испанию, США, Бразилию, Аргентину, Японию, Китай) на развороте «Краски и звуки» представлено несколько живописных полотен: Майерс Г. «Черное, коричневое и бежевое», Гарсиа Рамос Х. «Танец для священника», Янагава Сигэнобу Первое исполнение музыкального произведения (лист из серии «Соревнование цветов»).

На картине «Черное, коричневое и бежевое» художник изображает джазового музыканта-юношу, который играет на банджо. Этот струнный инструмент был завезён в Америку из Западной Африки. В XIX в. банджо использовали менестрели (бродячие музыканты и актеры), а затем он стал в ранних джазовых коллективах инструментом ритмического плана. Пусть ребята подумают над тем, почему художник в названии картины использовал три «краски» – черную, коричневую, бежевую? Музыку какого характера исполняет музыкант? Озвучить это живописное полотно можно фрагментами джазовых композиций («Караван» Д. Миллса, Д. Эллингтона, Х. Тизола; «Рапсодия в стиле блюз», «Я поймал ритм» Дж. Гершвина).

Информация для учителя

Гил Майерс, современный американский мультимедийный художник и фотограф, большой ценитель джазовой музыки. «Это действительно американская музыка; она перешагивает все культурные барьеры. Джаз – это иногда горячая полоса, иногда холодная, а иногда и в клетку. Это американская форма искусства. Я пытаюсь запечатлеть визуально характер джаза. Мне нравится, когда люди смотрят на мою работу и слушают музыку. Это показатель креативности моего творчества», – писал художник. Гил сам играет джазовые композиции, прекрасно импровизирует. Он работает акриловыми красками, в технике пастели, грифелем и всем, что может попасть ему под руки, таким образом, он старается расширить возможности изображения. Кроме того, Майерс получил признание и как фотограф. Главным в искусстве он считает возможность общения, т.е. возможность донести то, что заставляет людей думать, а не просто принимать на веру.

Черное, коричневое, бежевое Г. Майерс

На картине «Танец для священника» испанского художника Гарсиа Рамос Хосе изображена бытовая сцена: во дворе дома за столом сидят люди, среди которых священник. Перед ними танцуют две молодые девушки, их одежда украшена яркими шальями. Мягкие линии фигур танцующих говорят о том, что они исполняют неторопливый танец. На полотне можно увидеть

фигуру пожилого музыканта-гитариста, который аккомпанирует танцовщицам. Пусть учащиеся выскажут свои предположение, какими музыкальными

произведениями испанской музыки можно озвучить эту картину, сопоставят средства выразительности этого живописного полотна с музыкой, выявят сходные и различные черты.

Информация для учителя

Гарсиа Рамос Хосе (1852 – 1912) – испанский художник XIX в. Большинство его работ отражают повседневную и праздничную жизнь Севильи. Между тем его полотна больше следуют традициям романтизма, нежели реализма, то же ощущается и в выбираемых им темах. Его рисунок отличается изяществом, красочностью мазков. Наиболее известные картины художника «У испанского кабаре», «Красный зонт», «Испанское ухаживание», «Оставляя бал-маскарад».

На картине «Первое исполнение музыкального произведения» (лист из серии «Соревнование цветов») изображена женщина в японском народном костюме – кимоно. В руках у неё струнный японский музыкальный инструмент – сямисэн; перед ней на полу стоят ноты.

Действие картины происходит в доме: об этом говорят чашка с чаем, котенок, цветущая сакура (вишня) за окном.

Предложите школьникам проанализировать средства художественной

выразительности на этом живописном полотне: линии рисунка, сочетание цветов (холодных, теплых), общий колорит картины, ритм изображений, особенности композиции, а также найти аналоги в японской музыкальной культуре, которые созвучны данному изображению.

Информация для учителя

Янагава Сигэнобу (1787 – 1832) – японский художник XVIII в. Вначале занимался изготовлением кукол. Впоследствии стал учеником и приемным сыном знаменитого японского художника Хokusая. После женитьбы на дочери Хokusая взял творческое имя учителя —

Райто. Книжный иллюстратор, специализировался в жанрах «пейзаж» и «бидзинга» (общее название произведений живописи и графики, изображающих женскую красоту в традиционном искусстве Японии).

Необходимо также отметить, что определенную нагрузку в учебных пособиях серии «Перспектива» выполняют разделы «Я – артист», в которых различные формы проявления музыкальных и художественных способностей помогают школьникам с увлечением готовиться к праздникам, представлять многонациональную культуру России и мира в своеобразных музыкальных

путешествиях по странам и континентам, а также участвовать в проектной и исследовательской деятельности.

Таким образом, красочное оформление учебных пособий «Музыка» из серии «Перспектива», подбор неизвестного детям литературного и художественного материала, доступного им по содержанию, тематика исследовательских проектов делает возможным развивать их ассоциативно-образное мышление.

Учебники «Музыка». 5 – 8 классы.

Авторы – Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская (издания 2019 г.) [44]

В целях раскрытия перед читателями разнообразных подходов к организации учебного процесса, далее предлагается описание сценарных планов уроков музыки с разной последовательностью и степенью конкретизации изучения темы, технологий и методических приемов работы. Использование педагогами-музыкантами не только материала учебников и творческой тетради, но и дополнительной информации позволит вариативно раскрывать содержание темы, ориентируясь на уровень общего и музыкального развития учащихся конкретных классов. Для достижения планируемых результатов обучения – личностных (не подлежащих оцениванию), метапредметных и предметных – необходимо шире применять на уроках музыки различные виды музыкальной деятельности, не ограничиваясь только восприятием музыки и исполнением песен. Музыкальному развитию подростков в 5 – 8 классах будет способствовать деятельность, связанная с:

а) аргументированными размышлениями (индивидуально, в группах) о музыкальных образах, творческих исканиях композиторов, исполнителей, востребованности лучших образцов народного творчества и шедевров классической музыки в наши дни, поисках нового музыкального языка в современной музыке;

б) привлечением учащихся к использованию пластики движений, свободного дирижирования, разного рода импровизаций, драматизаций и инсценировок музыки разных жанров (включая сценические – опера, балет, мюзикл);

в) включением инструментального музицирования в сценарии уроков (от простейших инструментов до синтезаторов), а также с активизацией тех обучающихся, которые занимаются музыкой в системе дополнительного образования – в кружках, студиях, ДМШ и ДШИ;

г) расширением певческого репертуара, отвечающего потребностям школьников, их вокальным возможностям, запросам воспитательной системы образовательной организации (конкурсы, фестивали, концерты);

д) целенаправленным обучением школьников активному использованию различных образовательных ресурсов, включая обучающие программы, видеофильмы, электронные учебники, учебные мультимедийные презентации,

сеть Интернет для расширения представлений о музыке и музыкантах, о музыкальной культуре разных времен и народов, для самообразования;

е) вовлечением подростков в самостоятельную творческую, а также проектную и исследовательскую деятельность (как в рамках урока, так и на завершающих этапах обучения).

Предлагаемые сценарии уроков музыки предлагают широкий контекст использования интеграции искусств, сочетания разнообразных видов деятельности школьников, что определенным образом повлияет на формирование ассоциативно-образного мышления.

Сценарии уроков подготовлены Г.П. Сергеевой совместно с И.А. Переверзевой [30, с. 4 – 45].

Пятый класс

Раздел первый «Музыка и литература».

Параграф раздела: «Писатели и поэты о музыке и музыкантах».

Развороты учебника: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...»; (с. 44 – 45) «Был он весь окутан тайной – чёрный гость...» (с. 46 – 47).

Разворот «Творческой тетради»: «О сказочной тайне маленького Моцарта» (с. 22– 25).

Задания базового уровня

Послушайте знакомое музыкальное сочинение (звучит фрагмент 1-й части «Симфонии № 40» В. А. Моцарта), вспомните его название, жанр, фамилию сочинившего его композитора. Прочитайте текст учебника (с. 44), сказку Г. Цыферова «О сказочной тайне маленького Моцарта» из «Творческой тетради» (с. 22 – 25). Послушайте «Рондо» из «Маленькой ночной серенады» для струнного оркестра. Продирижируйте фрагментом «Рондо», используя выразительные движения рук. Найдите ответы на вопросы, сформулированные в учебнике. Ориентируясь на нотную запись, спойте мелодию хора «Откуда приятный и нежный тот звон» из оперы «Волшебная флейта», украсьте ее звучанием музыкальных инструментов.

Прочитайте письмо Моцарта другу в учебнике (с. 45), выделите в нем слова, определяющие чувства и мысли композитора, его жизненное кредо. Послушайте фрагмент из «Реквиема» – «Lacrimosa». Ответьте на вопросы из учебника. Выскажите своё отношение к этой музыке. Найдите в учебнике определение музыкальных терминов «реквием», «lacrimosa».

Прочитайте фрагмент маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина (с. 46 учебника), определите его содержание и действующих лиц.

Послушайте два фрагмента из «Реквиема»: «Dies irae», «Lacrimosa». Спойте их главные темы, сравните музыкальный язык этих фрагментов на основе контраста интонаций, «сходства и различия» средств выразительности [20].

Определите, каким музыкальным и литературным сочинениям созвучны изображения на страницах учебника.

Запишите свои размышления над высказыванием норвежского композитора XIX в. Эдварда Грига: «В своих лучших произведениях Моцарт охватывает все времена».

Задания повышенного уровня

Подберите музыкальное сочинение Моцарта, которым можно озвучить сказку Г. Цыферова «О сказочной тайне маленького Моцарта». Аргументируйте свой выбор.

Найдите в Интернете электронную версию книги «Моцарт» Э. Финкельштейна. Прочитайте из неё фрагменты о тех сочинениях Моцарта, которые звучали на уроках музыки.

Соберите из Интернета коллекцию произведений Моцарта. Запишите их на диск, выделив в нем разные жанры (вокальная музыка, оркестровая музыка, музыка для отдельных инструментов). Выполните художественное оформление диска.

Посмотрите вместе с родителями фрагмент фильма «Амадеус» (США, 1986, режиссер М. Форман) о сочинении «Реквиема».

Посмотрите на YouTube мультсериал «Маленький Моцарт» (Германия, Индия, 2006, режиссеры У. Дебертин, У. Бейссел). Что нового Вы узнали о жизни Моцарта?

Прочитайте запись из дневника русского композитора XIX в. П.И. Чайковского (1886 г.): «По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота достигала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания своей близости к чему-то, что мы называем идеал, как он... В Моцарте я люблю всё, ибо мы любим всё в человеке, которого мы любим действительно...». Определите в словесной форме своё отношение к музыке Моцарта.

Критерии оценки планируемого результата

Базовый уровень: правильно определено название и автор знакомого произведения (Моцарт «Симфония № 40, 1-я часть»), из текста учебника выделены главные мысли и ключевые слова, направленные на понимание содержания музыки Моцарта, прослушаны новые для обучающихся сочинения Моцарта, правильно определен их интонационно-образный строй, жанровая принадлежность, средства выразительности. Учащиеся принимали участие в интонировании их главных мелодий, исполнении с помощью музыкальных инструментов, пластического интонирования. Рассмотрены фотографии и художественные изображения, их содержание соотнесено с прослушанными и исполненными музыкальными произведениями. Дано аргументированное словесное обоснование высказывания Э. Грига.

Повышенный уровень: в полном объеме выполнены задания базового уровня. Предложена аргументация при ответах на вопросы. Выполнена работа по поиску, изучению и систематизации художественного материала из Интернета, проявлен интерес к процессу самостоятельной работы по расширению собственных представлений о жизни и творчестве композитора. Подготовлены мини-сообщения о результатах поисковой работы.

Продемонстрирован достаточный уровень понимания содержания фрагментов из книг, фильмов, а также музыкальных сочинений Моцарта, анализа их содержания, интонационно-образных и жанрово-стилевых особенностей. Дана характеристика личностного отношения к музыке Моцарта (на основе понимания смысла дневниковой записи Чайковского).

Личностные результаты: формирование позитивного отношения к изучению творчества В.-А. Моцарта, его произведений, раскрывающих «вечные темы» жизни: красота человека, его чувств, мыслей, деяний, радость познания мира, вера в добро, скорбь об ушедших людях; гармонизация личности школьника с окружающим миром; становление целостного мировоззрения в процессе изучения образов музыки Моцарта; восприятие музыки Моцарта как части мировой художественной культуры; развитие эстетического сознания обучающихся на основе изучения музыки, литературы, художественных творений других видов искусства (изобразительное искусство, кино, театр); использование информационно-коммуникационных ресурсов в процессе накопления и расширения представлений о значении творчества Моцарта для современных слушателей и исполнителей.

Метапредметные результаты: характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий (далее – УУД) и отражают умения: самостоятельно формулировать учебные задачи и выбирать эффективные способы их решения при анализе образов музыки Моцарта, их соотнесения с литературными текстами (информационными, художественными: письмо Моцарта другу, фрагмент из маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкин), художественным оформлением разворотов учебника; оценивать правильность выполнения учебно-практических и учебно-творческих задач, осуществлять контроль и коррекцию собственных действий при восприятии и исполнении музыки, ответов на вопросы, высказываний, устанавливать ассоциации, аналогии и классифицировать жанры сочинений Моцарта; осознанно использовать речевые средства в процессе анализа музыкальных образов, высказываний собственной точки зрения, выводов; применять ИКТ для поиска необходимой информации о жизни и творчестве Моцарта, его музыки.

Предметные результаты: осознанное чтение информационных и литературных текстов, выделение ключевых слов и выражений; определение содержания, жанровой основы, средств выразительности предлагаемых на уроке музыкальных сочинений Моцарта; соотнесение содержания литературных источников с музыкальным и зрительным рядами учебника; умение участвовать в дискуссии по поводу воздействия образов музыки Моцарта на слушателей, исполнителей; умение лаконично и обоснованно излагать свои мысли по материалам урока устно и письменно (в «Творческой тетради»); проявление интереса к выполнению творческих самостоятельных заданий, оцениванию их качества; приобретение навыков самообразования в процессе изучения и закрепления учебной темы.

Раздел «Музыка и изобразительное искусство».

Параграф раздела: «Музыка на мольберте».

Развороты учебника: Композитор-художник (с. 134 – 135); «Я полечу в далёкие миры, край вечной красоты...» (с. 136 – 137); «Вселенная представляется мне большой симфонией...» (с. 138 – 139).

Разворот Творческой тетради: «Дирижёр и оркестр – единое целое» (с. 72 – 73).

Методические рекомендации к разработке сценария урока.

При моделировании сценария урока по теме «Музыка на мольберте» целесообразно активно использовать работу пятиклассников в трёх малых группах (каждая работает с одним из разворотов учебника). Общий вопрос, на который школьники ищут ответ: «Как вы понимаете выражение “Музыка на мольберте”?». При подготовке к данному уроку можно предложить учащимся найти в словарях, энциклопедиях по искусству значение слова «мольберт».

Мольберт (от нем. *malbertt* – доска для рисования) – подставка, обычно деревянная, на которой художник помещает во время работы картину, рисунок и т.д.

В процессе дискуссии пятиклассники выдвигаются разные точки зрения по поводу выражения «Музыка на мольберте – это»:

- а) рисунки с изображением музыкантов и музыкальных инструментов;
- б) живописные полотна, написанные под впечатлением музыкальных произведений;
- в) художественные изображения, в которых используются различные знаки, характерные для музыки – ноты, нотный стан, ключи, указания динамики, темпа и др.

Перед началом работы по группам пятиклассникам предлагается послушать фрагменты произведений к данному уроку (по выбору учителя): И. С. Баха – «Прелюдия и фуга» до мажор из цикла «Хорошо темперированный клавир», том 1; «Органная прелюдия» соль минор; Ария альты «Agnus Dei» («Агнец Божий») № 23 из «Мессы си минор» («Высокая месса») ⁹; Ария из Оркестровой сюиты № 3 ¹⁰; Маленькая прелюдия и фуга для органа ¹¹; М. Чюрлёниса – Прелюдии для фортепиано (ми минор, ля минор) ¹²; «Море», симфоническая поэма ¹³.

В заключение урока, посвященного творчеству М. Чюрлёниса, целесообразно начать разучивание одной из песен, связанных с тематикой раздела учебника «Музыка и изобразительное искусство»: «Рисунок» А. Куклина, слова С. Михалкова, «Птица-музыка» В. Синенко, слова М.

⁹ См.: Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс. / Сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012. Треки №№ 30 – 32.

¹⁰ См.: Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс. / Сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2015.

¹¹ См.: Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 5 класс / Сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2015.

¹² Там же. – С. 113 – 114.

¹³ См.: Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс.

Пляцковского, «Семь моих цветных карандашей» В. Серебрянникова, слова В. Степанова¹⁴.

Предлагаемые вопросы теста для пятиклассников могут выявить уровень усвоения темы урока.

Звучит фрагмент симфонической поэмы «Море» М. Чюрлёниса

1. Какой образ рисует эта музыка? (нужное – подчеркните):

ВОСХОД СОЛНЦА МОРЕ БИТВА

2. Какой композитор сочинил эту музыку? (нужное – подчеркните):

Бетховен Римский-Корсаков Чюрлёнис

3. Какие эмоциональные состояния вызывает у слушателя эта музыка? (нужное – подчеркните):

ПОКОЙ ВЗВОЛНОВАННОСТЬ ЭНЕРГИЯ ВООДУШЕВЛЕНИЕ

4. Подберите из учебника и творческой тетради картины художника и композитора М. Чюрлёниса, созвучные этой музыке и запишите их названия.

5. Какое из двух стихотворений И. Бунина (1 или 2 – обведите нужную цифру) созвучно настроению этого произведения?

1. Далеко за морем Догорает вечер... Потемнело небо, Потемнели волны...	2. Зеленый цвет морской воды Сквозит в стеклянном небосклоне, Алмаз предутренней звезды Блестит в его прозрачном лоне.
--	---

6. Почему в своем творчестве М. Чюрлёнис обращается к теме моря?

7. Благодаря каким приемам музыкального развития композитор рисует море то безмятежным и спокойным, то грозным и бушующим? Какие тембры инструментов симфонического оркестра способствуют этому?

8. Вспомните в памятник М. Чюрлёнису. В чем современность такого изображения фигуры композитора и живописца?

9. Назовите фамилии известных вам композиторов, которые рисовали в своей музыке образы моря.

Работа в группах может включать в себе следующие способы освоения учебного материала.

Первая группа осуществляет изучение разворота учебника «Композитор-художник» (с.134 – 135): читает текст, рассматривает два изображения – нотную запись фуги И.-С. Баха, картину «Фуга» М. Чюрлёниса; обосновывает своё понимание словосочетаний «живописная музыка», «живописность картин»

применительно к творчеству М. Чюрлёниса, слушает музыку Баха, объясняет значение понятий «композиция», «форма», отвечает на вопросы, предложенные в учебнике, аргументирует свое понимание высказывания А. Швейцера – исследователя музыки Баха.

¹⁴ См.: Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 5 класс.

Вторая группа «работает» с разворотом учебника «Я полечу в далёкие миры, край вечной красоты...» (с. 136 – 137), читает текст, рассматривает каждую из картин триптиха «Сказка. Путешествие королевны. I–III»

Памятник М. Чюрлнису в Друскининкай (Литва)

ТРИПТИХ «Сказка. Путешествие Королевны»

Учащиеся выявляют их образный строй, средства выразительности (линии, цвет, колорит, ритм, композицию-форму), определяют в триптихе значение его центральной части (изображение младенца и одуванчика), слушают фортепианные прелюдии М. Чюрлёниса в исполнении учителя, анализирует их, выявляет народно-песенную основу, выдвигают предположения о том, музыкой какой прелюдии можно озвучить картины триптиха. Учитель предлагает школьникам ответить на вопросы из пособия «Уроки музыки. Поурочные разработки. 5 – 6 классы» [41, с. 113 – 115], демонстрирует осознание словосочетаний: «музыкальная живопись», «живописная музыка», «цветовая гамма», «звуковая палитра».

Третья группа изучает содержание разворота «Вселенная представляется мне большой симфонией...» (с. 138 – 139), выясняет значение музыкального термина «соната», его трактовку в трехчастном цикле картин «Соната моря» М. Чюрлёниса.

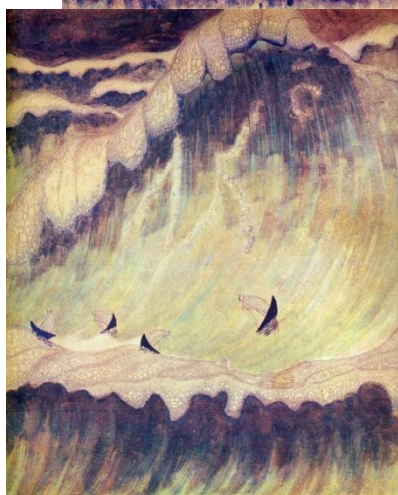
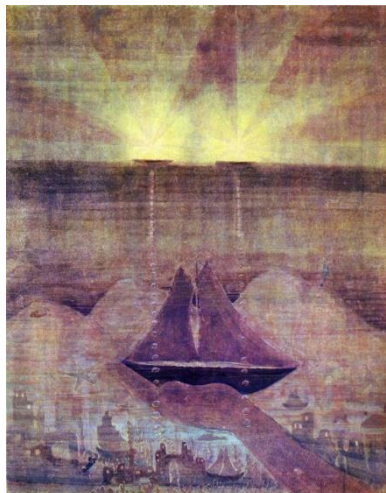
Учащиеся вспоминают значение термина «триптих», а также значение итальянских терминов «*Allegro*» (скоро), «*Andante*» (не спеша), выявляют тот факт, что термин «поэма» встречается как в литературе (например, поэма «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина), так и в музыке – симфоническая поэма «Море».

Школьники сопоставляют поэтические строки М. Чюрлёниса с его триптихом «Соната моря»:

Могучее море. Велико, беспредельно, безмерно.
Целое небо обводит своею голубизной твои волны,
а ты... дышишь тихо и спокойно, ибо знаешь, что нет
конца твоей мощи, нет пределов твоему величию,

твоё бытие бесконечно.
Велико, могуче, прекрасно море!

Чюрлёнис М. Соната моря. Триптих.

Часть I. Аллегро

Часть II. Анданте

Часть III. Финал

Выясняют содержание (что изображено?), выразительные особенности (как изображено?) его картин, музыки. Рассматривают изображение памятника М. Чюрленису, соотносят его композицию со словами композитора-художника: «Вселенная представляется мне большой симфонией». Для работы с данной группы учащихся учитель может распечатать вопросы из пособия для учителя «Уроки музыки. 5 – 6 классы» [41, с. 116 – 117]. Пятиклассники вспоминают известные им сочинения других композиторов, художников, поэтов, писателей, посвященных образам моря.

Расширить представления о значении творчества М. Чюрлёниса для мировой художественной культуры могут также фрагменты стихов, которые можно предложить каждой творческой группе из книги Ю. Шенявского «Чюрлёнис в русской поэзии» [57].

Результатом урока становится представление каждой группой собственных впечатлений от знакомства с творчеством М. Чюрлёниса (музыкальным, живописным, литературным), размышлением над проблемой взаимодействия искусств, выраженной в стихотворении М. Чюрлёниса:

О, как трудно вместить в себя мир!
Сколько звуков в нем слышится,
Сколько красок сверкает!
Какими же средствами можно совершеннее
Выразить этот мир?
Звуками? Красками? Ритмами?

Задания базового уровня

Изучите в группах тексты учебника, выделите ключевые слова, образный строй литературного фрагмента «Могучее море...», определите значение терминов музыки и изобразительного искусства, объясните свое понимание выражений А. Швейцера, М. Чюрлёниса. Послушайте музыкальные сочинения (И. С. Баха, М. Чюрлёниса), проведите их интонационно-образный анализ. Рассмотрите нотную запись, живописные полотна, скульптуру памятника. Выразите собственное отношение к творчеству М. Чюрлёниса. Постарайтесь уважительно относиться к мнению одноклассников в процессе представления результатов работы в группах.

Задания повышенного уровня

Найдите в учебнике «Литература», в других источниках произведения, рисующие образы, созвучные образам М. Чюрлёниса (сказки, пейзажи, народные мотивы).

Прочитайте в «Творческой тетради» рассказ А. Клёнова «Дирижёр и оркестр – единое целое» (с. 72 – 73). Соотнесите его содержание со звучанием симфонической поэмы «Море» М. Чюрлёниса. Выполните задания на с. 73.

Создайте с помощью ресурсов Интернета электронную коллекцию различных произведений М. Чюрлёниса (музыка, живопись, литература). Составьте комментарий к каждой группе произведений. Обоснуйте свой выбор.

Подготовьте план концерта-беседы для родителей «Микалоюс Чюрлёнис – композитор, художник, поэт». Подберите художественный материал для данной беседы.

Базовый уровень: прочитан по группам текст учебника (с. 134 – 139). Выявлены основные мысли и ключевые слова в тексте, которые помогают осознать значение темы: «Музыка на мольберте». Прослушаны предложенные учителем музыкальные сочинения, определено их образное содержание, жанровая принадлежность, средства музыкальной выразительности. Их образы соотнесены с живописными полотнами М. Чюрлёниса. Проведен анализ их содержания, языка (линия, колорит, ритм, цвет), особенностей композиции. Усвоены основные термины музыки и изобразительного искусства. В процессе исполнения песенного репертуара урока продемонстрировано владение универсальными учебными действиями.

Повышенный уровень: выполнены требования к базовому уровню усвоения темы урока. На основании анализа материалов разворотов учебника (нотных примеров, картин, фрагментов литературных произведений М. Чюрлёниса, изображения памятника композитору), осознания высказываний

композитора, а также при восприятии и исполнении музыкальных сочинений высказано собственное отношение к художественному творчеству композитора, художника, писателя, проанализированы основные черты его творений. Выполнены творческие задания, свидетельствующие об интересе учащихся к творческому наследию М. Чюрлёниса с помощью поиска информации в сети Интернет, подготовки творческих «продуктов» деятельности, даны аргументированные трактовки оригинальности его художественного наследия.

Личностные результаты: понимание учащимися эстетической, познавательной функций творчества М. Чюрлёниса, присвоение опыта осознания красоты, уникальности сюжетов его произведений; формирование уважительного отношения к художественному наследию народов разных стран мира; становление личностного отклика учащихся на интеграцию искусств в творчестве М. Чюрлниса; расширение эмоциональной сферы обучающихся на основе коммуникации с произведениями искусства, общения со сверстниками.

Метапредметные результаты: при решении учебно-практических и учебно-познавательных задач формируются умения: планировать процесс изучения учебной темы при работе в группах, выделять и решать проблемные задачи; оценивать результаты учебной и творческой деятельности (собственной и сверстников); участвовать в диалоге; проводить классификацию жанров художественных произведений, выявлять их характерные черты; работать с дополнительной информацией, осуществляя ее поиск в словарях, энциклопедиях, Интернете; совершенствовать технику речевого высказывания – устного и письменного, используя специальные термины и понятия.

Предметные результаты: осознанно читать тексты учебника, вести поиск ключевых фраз, слов, понятий для эффективного усвоения учебной темы; воспринимать, анализировать музыкальные сочинения, живописные полотна, понимать их содержание, жанровые особенности, средства выразительности; находить ассоциативные связи между музыкой и живописью; объективно оценивать собственные высказывания; участвовать в исполнительской деятельности (пение, музицирование); проявлять интерес к выполнению творческих заданий; использовать полученные представления о красоте окружающего мира, отраженные в творениях М. Чюрлёниса, в быту, в семье, во внеурочной деятельности.

Шестой класс

Раздел «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»

Параграф раздела: «Образы русской народной и духовной музыки».

Развороты учебника: Русская духовная музыка (с. 50 – 53).

Разворот творческой тетради: «Во всём царит гармонии закон...» (с. 26 – 27).

Задания базового уровня

Прочитайте эпиграф к развороту учебника «Русская духовная музыка» – четверостишие русского поэта XIX в. И. Козлова, современника А. Пушкина и объясните его смысл:

Прости мне, Боже, прегрешенья
И дух мой томный обнови,
Дай мне терпеть мои мученья
В надежде, вере и любви.

Вспомните, с какими образцами музыки русской религиозной традиции знакомились на уроках музыки – народные песнопения о Сергии Радонежском, рождественские песни, жанры церковной музыки: тропари, стихиры, величания святым, молитвы; фрагменты церковных песнопений П. Чайковского и С. Рахманинова («Богородице Дево, радуйся»), «Молитву» из хоровой симфонии-действа «Перезвоны» В. Гаврилина и др. Спойте запомнившиеся мелодии.

Прочитайте текст учебника на с. 50 – 54, найдите ответы на вопросы: Когда произошло Крещение Руси? Кто совершил обращение киевлян к православной вере? Какое свойство греческого богослужения потрясло послов князя Владимира? Как изменялись церковные песнопения, начиная с X в.? Каковы характерные черты русской православной музыки? Что означает выражение «храмовый синтез искусств»?

Спойте мелодии старинного знаменного распева и 1-й части «Концерта № 3 для фортепиано с оркестром» С. Рахманинова (с. 52). Сравните их образный строй, средства музыкальной выразительности (интонации, темп, ритм, ладовую окраску) [20].

Послушайте «Шестопсалмие» (знаменный распев), «Свете тихий» (киевский распев), «Да исправится молитва моя» П. Чеснокова¹⁵. Подберите эмоциональный словарь для определения характера этих произведений, определите, какие чувства вызывает у вас эта музыка¹⁶, что отличает молитву П. Чеснокова от знаменных распевов.

Дайте определение понятиям: зна'менный распев, парте'сное пение, пение а capella, молитва.

Разучите песню «Молитва» Б. Окуджавы и подумайте о том, каково её содержание, как нужно исполнять эту песню.

Задания повышенного уровня

Вспомните, какое впечатление оставило в вас посещение православного храма, как звучали православные песнопения.

Рассмотрите изображения на страницах учебника (с. 50 – 53) и объясните, как они помогают понять текстовую информацию.

Прочитайте рассказ С. Романовского «Троица». Выделите в нем ключевые слова и выражения.

¹⁵ См.: Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс. – М.: Просвещение, 2015.

¹⁶ Тексты предлагаемых музыкальных сочинений даны в пособии для учителя «Уроки музыки. 5 – 6 классы (с. 153 – 154).

Соотнесите содержание рассказа со средствами выразительности иконы «Троица» А. Рублева и фрески «Троица» Ф. Грека Церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде (с. 53).

Выполните задания из «Творческой тетради» (с. 26– 27).

Составьте коллекцию музыки религиозной традиции. Продумайте художественное оформление диска.

Составьте коллекцию наиболее почитаемых икон русской православной церковью. Найдите описание некоторых из них и расскажите об этих иконах одноклассникам.

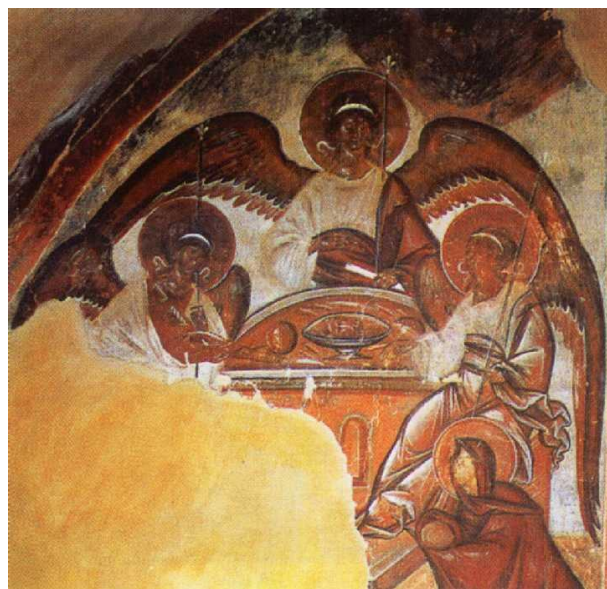
Вспомните, какие иконы есть в вашей семье, кого они изображают.

Найдите и посмотрите на YouTube видеофрагменты службы в православном храме. Назовите те особенности этого действия, которые произвели на вас впечатление.

Вспомните названия религиозных праздников русской православной церкви и объясните их назначение.

Рублев А. Троица (икона)

Грек Ф. Троица (фреска)

Критерии оценки планируемого результата

Базовый уровень: актуализирован жизненно-музыкальный опыт восприятия и исполнения образцов музыки религиозной традиции; тексты учебника прочитаны осознанно, даны аргументированные ответы на вопросы; прослушаны новые музыкальные сочинения, выявлен их эмоциональный строй, средства музыкальной выразительности; исполнены музыкальные примеры (с ориентацией на нотную запись), проведено их сравнение для определения интонационной общности; даны определения понятий – знаменный распев, парте́сное пение, пение а сарелла, молитва; рассмотрены иллюстрации разворотов учебника, выявлена их значимость для раскрытия темы урока; при разучивании песни «Молитва» Б. Окуджавы учащиеся продемонстрировали свои

возможности при раскрытии ее содержания, выявили недостатки исполнения и активно их исправляли, эмоционально исполнили песню.

Повышенный уровень: в полном объеме выполнены задания базового уровня. Предложена аргументация при ответах на поставленные вопросы. Выполнена работа по изучению дополнительного материала, проанализированы музыкальные образы и изображения храмов, иконы, фрески, сопоставлены средства художественной выразительности произведений различных видов искусства; проявлен интерес к систематизации художественного материала из Интернета, проявлен интерес к составлению музыкальной и художественной коллекции; дана словесная характеристика впечатлений от посещения православного храма/или просмотра видеоматериалов о церковной службе; предложены рассказы о домашних иконах, их образах; названы праздники Русской православной церкви и раскрыты традиции их празднования.

Личностные результаты: формирование позитивного отношения к изучению искусства религиозной традиции; понимание значения духовной музыки для создания возвышенного эмоционального строя, направления мыслей и чувств человека; изучение искусства православной церкви как части культуры русского народа; развитие эстетического сознания обучающихся на основе изучения музыки, литературы, изобразительного искусства (архитектура, фрески, иконы) в контексте «храмового синтеза искусств»; накопление и расширение представлений о значении русской духовной музыки для современных слушателей и исполнителей.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД и отражают умения: самостоятельно формулировать учебные задачи и выбирать эффективные способы их решения при анализе и исполнении музыки религиозной традиции, в сравнении с образами светской музыки (С. Рахманинов); классифицировать музыкальные сочинения; оценивать качество выполнения учебно-практических и учебно-творческих задач, осуществлять контроль и коррекцию собственных действий при исполнении музыки, ответов на вопросы, высказываний; устанавливать ассоциации музыкальных образов с образами других видов искусства; использовать Интернет для поиска и систематизации представлений о русской духовной музыке.

Предметные результаты: осознанное чтение литературных и информационных текстов учебника, дополнительной литературы; выделение в них ключевых слов и выражений; понимание этапов исторического развития духовной музыки; определение содержания, жанровой основы, средств выразительности предлагаемых на уроке музыкальных сочинений; умение участвовать в дискуссии по поводу воздействия образов религиозной музыки на чувства и эмоции людей; умение лаконично и обоснованно излагать свои мысли устно и письменно по материалам учебной темы при сопоставлении различных образцов церковной музыки, её «созвучности» образам архитектуры, иконописи, фресковой живописи; проявление интереса к выполнению творческих самостоятельных заданий; приобретение навыков самообразования в процессе

собирания коллекций (музыкальной, художественной), усиление мотивов деятельности при изучении религиозных праздников.

Раздел учебника 6 класса: «Мир образов камерной и симфонической музыки»

Параграф раздела: «Инструментальный концерт».

Разворот учебника: Итальянский концерт (с. 112 – 113).

Разворот творческой тетради: «Тончайшие краски в дрожании струн...» (с. 48 – 49).

Задания базового уровня

Вспомните известные музыкальные сочинения, навеянные образами Италии (романс «Венецианская ночь» М. Глинки; «Песня Веденского гостя» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова; «Песня венецианского гондольера» Ф. Мендельсона). Спойте их главные темы.

Вспомните, в какой стране возникло искусство «бельканто» – искусство прекрасного пения (с. 38 учебника 6 класса), жанр «опера» (с. 48 учебника 5 класса).

Определите на слух авторов музыкальных сочинений, их исполнителей: «Чакона» ре минор для скрипки-соло И. С. Баха¹⁷ и одна из частей концерта «Времена года» («Весна», «Зима») А. Вивальди¹⁸.

Выявите сходство манеры письма этих композиторов XVIII в. – немецкого и итальянского, представителей эпохи барокко: яркий эмоциональный строй, сопоставление мелодии и гармонического сопровождения, динамические контрасты.

Прочитайте текст учебника «Музыка» для 6 класса (с. 112), выделите в нём основные мысли, направленные на понимание желания И. С. Баха сочинить в 1735 г. именно «Итальянский концерт».

Послушайте фрагменты 1-й и 2-й частей «Итальянского концерта», выявите «сходство и различие» этих фрагментов, сопоставляя их музыкальный язык; проведите подробный интонационно-образный анализ двух первых частей «Итальянского концерта» Баха¹⁹[20].

На основе информации, полученной из учебника, выскажите предположение о том, как должна звучать 3-я часть (финал) концерта.

Исполните вокализом мелодию «Арии» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» И. С. Баха²⁰; подготовьте исполнение хором, солистами, ансамблями песен: «Музыканты», немецкая народная песня, русский текст К. Алемасовой²¹; «Музыкант», слова и музыка Б. Окуджавы²²; «Старый

¹⁷ См.: Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс/сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2015.

¹⁸ См.: Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс /сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2015.

¹⁹ См.: Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс /сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2015.

²⁰ См.: Хрестоматия музыкального материала. 5 класс. – М.: Просвещение, 2015.

²¹ См.: Хрестоматия музыкального материала. 3 класс. – М.: Просвещение, 2015.

²² См.: Хрестоматия музыкального материала. 4 класс. – М.: Просвещение, 2015

добрый клавесин» Й. Гайдна, русский текст П. Синявского²³ и др., дайте оценку их исполнения, исправьте ошибки в звучании.

Задания повышенного уровня

Представьте себя создателями оркестрового переложения «Итальянского концерта» Баха. Определите, каким инструментам симфонического оркестра можно поручить исполнение мелодии, голосов сопровождения.

Послушайте и сопоставьте главные темы трех частей «Итальянского концерта», выделите в них общие и различные черты.

Определите, какими темами «Итальянского концерта» можно озвучить слова известного исследователя творчества Баха А. Швейцера: «Любая баховская тема, – всё равно, выражает ли она радость или скорбь, – звучит возвышенно».

Определите, какое представление об эпохе создания «Итальянского концерта» дают изображения на с. 112 – 113 учебника.

Найдите в Интернете видеофрагменты с записью исполнения музыки И. С. Баха, бесед о его творчестве (например, программу М. Казиника «Эффект Баха».

1-я часть: <https://www.youtube.com/watch?v=I1Cgw6cwDV4>

2-я часть: <https://ok.ru/video/2884634074>

Напишите эссе на тему одного из высказываний немецких композиторов XIX в.: «Не ручей – море ему имя» (Л. Бетховен); «Бах не новый, не старый, он нечто большее – он вечный» (Р. Шуман).

Вспомните и запишите в творческой тетради (с. 49) названия знакомых произведений И. С. Баха: вокально-хоровых, органных, клавирных (фортепианных).

Критерии оценки планируемого результата

Базовый уровень: названы музыкальные произведения, созданные под впечатлением образов Италии; названа страна – родина оперы, бельканто; на слух определены знакомые шестиклассникам фрагменты произведений А. Вивальди и И. С. Баха, их исполнители; прослушаны 1-я и 2-я части «Итальянского концерта», проведен их интонационно-образный анализ с использованием принципа «сходства и различия» (по Б. Асафьеву); высказано предположение о том, как должна звучать 3 часть концерта; исполнены песни, проведена оценка исполнения, скорректированы неточности в звучании.

Повышенный уровень: в полном объеме выполнены задания базового уровня; проведен сопоставительный анализ трех частей «Итальянского концерта»; высказано предположение о возможности оркестровки данного сочинения; предложены письменные размышления о музыке Баха в опоре на высказывания исследователей его творчества, композиторов XIX в.; выполнены задания из творческой тетради по жанровой классификации сочинений Баха; найдена информация о музыке, жизни и творчестве Баха в Интернете; представлены одноклассникам интересные факты о композиторе, его музыке; выявлены ассоциативные связи изображений на страницах учебника с эпохой

²³ См.: Хрестоматия музыкального материала. 2 класс. – М.: Просвещение, 2015.

создания «Итальянского концерта», его образным строем и музыкальным языком. При исполнении песен составлен их исполнительский план, представлены вокально-хоровые умения и навыки, способствующие выразительности их звучания.

Личностные результаты: продолжено формирование позитивного отношения к классическому музыкальному наследию на примере музыки И.-С. Баха; выявлены эстетические взгляды композитора на продолжение традиций написания инструментальных концертов; осмыслено значение творчества Баха для развития мировой музыкальной культуры; проявлен интерес к самообразованию, поиску интересных фактов из жизни И. С.Баха.

Метапредметные результаты: выявлены способы развития в жанре инструментального концерта для клавира; изучены приемы анализа музыкальных произведений стиля барокко (на примере музыки А. Вивальди, И. С. Баха); определены закономерности построения композиции инструментального концерта на основе аналитической деятельности; освоена классификация знакомых музыкальных сочинений И. С. Баха.

Предметные результаты: осмысленная работа с текстами учебника, (с выделением ключевых мыслей, терминов и понятий); проявление интереса к восприятию музыки в стиле барокко, их анализу в соответствии с темой урока; умение анализировать содержание изображений, предлагаемых на страницах учебника, подбирать к ним ассоциативный музыкальный ряд; умение исполнять главные темы изучаемых сочинений (в процессе вокализации, дирижирования, имитации игры на скрипке); аргументация собственного отношения (читателя, слушателя, зрителя) к музыкальным произведениям (включая песенный репертуар), высказываниям деятелей музыкальной культуры; объективное оценивание творческих работ, выполненных самостоятельно и совместно с одноклассниками, стремление пропагандировать изучение творчества И. С. Баха в проектной, внеурочной, внешкольной, досуговой деятельности.

Вариант тестовых заданий для шестиклассников

Звучат два фрагмента «Итальянского концерта» для клавира И.С. Баха: 1-я часть, 2-я часть

1. И.С. Бах назвал это произведение «Итальянский концерт». Слышим ли мы в этой музыке традиционное для жанра концерта соревнование солиста с оркестром? Какой инструмент исполняет эту музыку?

2. По какому принципу построено сопоставление двух частей концерта? (нужное – подчеркните).

СХОДСТВО Контраст Взаимодополнение

3. Тема какой из частей концерта напоминает вам красивую напевную итальянскую мелодию? (нужное – обведите): 1 2

4. Если бы вы были пианистом-исполнителем этих фрагментов «Итальянского концерта», то какие словесные определения вы бы написали в нотах каждой части, чтобы передать их характер, настроение, задать манеру игры?

а) I часть б) II часть

5. Если бы вы были композиторами и следовали традиции написания инструментальных концертов, какой характер бы вы придали III части (финалу) «Итальянского концерта»?

6. Назовите известные вам музыкальные сочинения И.С. Баха, отметив, для каких инструментов (или исполнителей) они сочинены.

Седьмой класс

Раздел учебника: «Основные направления развития музыкальной культуры»

Параграф раздела: «Светская музыка».

Развороты учебника: Симфония №1 В. Калинникова (с. 104 – 105); Картинная галерея (с. 106 – 107).

Разворот творческой тетради: Симфония № 1 В. Калинникова (с. 38).

Методические рекомендации к разработке сценария урока

При разработке сценария данного урока рекомендуется использовать литературные фрагменты сочинений русских писателей: «Нам не дано предугадать...» Ф. Тютчев (эпиграф); «Русь» С. Романовский²⁴, опираться на осознание ключевых слов (с корнем «род»), а также на демонстрацию картин И. Левитана «Летний вечер. Река», «Вечер на Волге», «Над вечным покоем», «Озеро. Русь»; Ф. Васильева «Утро», К. Васильева «Осень», «Над Волгой», «Отечество», «Струна» (эскиз).

Этапы урока:

1. Осмысление художественно-педагогической идеи урока, его эпиграфа:

Нам не дано предугадать
Как наше слово отзовется,
И нам сочувствие дается –
Как нам дается благодать.

Ф. Тютчев

2. Актуализация знаний учащихся о жанре «симфония», сравнение развития образов в симфонии с развитием образов в романе (литература). Восприятие и исполнение главных тем следующих знакомых учащимся симфоний:

Симфония № 40 (I часть) В.-А. Моцарта, Симфония № 5 (I часть) Л. Бетховена, Симфония № 4 (II часть) П.И. Чайковского и др.

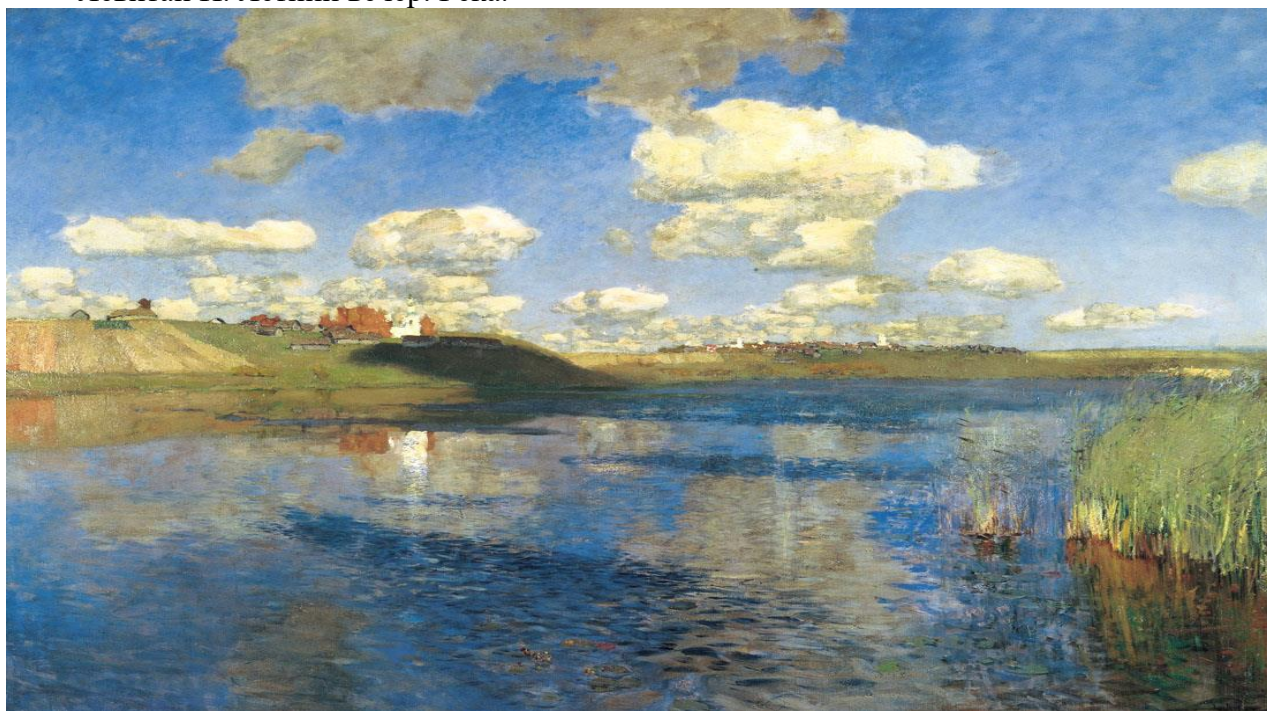
3. Чтение текста учебника, выявление наиболее значимых мыслей, идей.

²⁴ См.: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Просвещение, 2017. – С. 3.

Поиск ответов на вопросы.

Левитан И. Летний вечер. Река.

Левитан И. Озеро. Русь

Левитан И. Вечер на Волге.

Васильев К. Отечество

Васильев К. Струна (эскиз).

Васильев К. Осень

Васильев К. Над Волгой

4. Восприятие и исполнение главных тем 1-й части «Симфонии № 1» В. Калинникова, анализ образного строя музыки симфонии, ее интонационно-жанровых и стилистических особенностей, музыкального языка (по методике А. Пиличяускаса) [29]. Работа в двух группах может быть связана с размышлениями учащихся над высказываниями современного музыковеда В.В. Медушевского и немецкого композитора XVIII в. Й. Гайдна. На этом же этапе предлагаются вопросы к анализу симфонии.

5. Выявление ассоциативных связей музыки с литературным рядом (рассказ С. Романовского «Русь»), ключевыми словами, выражающими базовые национальные ценности: **РОД – РОДНИК – РОДНЫЕ – ПРИРОДА – ПЛОДОРОДИЕ – РОДИНА – НАРОД**, а также со зрительным рядом (картины русских художников И. Левитана, Ф. Васильева, К. Васильева). Поиск общих средств художественной выразительности в музыке, литературе, живописи.

6. Работа с «Творческой тетрадью», поиск ответов на вопросы: Как бы вы обозначили время действия в симфонии (XIX век, XX век, наше время)? Каков, по-вашему, возраст героя симфонии? Его национальность? Темперамент, манера говорить, двигаться? Каким вам представляется эмоциональное состояние героя (героев) симфонии? Какую картину мира предлагает увидеть своим слушателям лирический герой «Симфонии № 1» В. Калинникова? Что дает современному слушателю знакомство с музыкой В. Калинникова?

7. Исполнение знакомых и разучивание новых для школьников песен: русских народных песен «Ты, река ль, моя реченька», «У зори-то, у зореньки», «Ах ты, ноченька»²⁵, «Багульник» В. Шаинского на слова И. Морозова, «Серёжка

²⁵ См.: Хрестоматия музыкального материала. 4 класс /сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2015; Хрестоматия музыкального материала. 5 класс / сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2015.

ольховая» Е. Крылатова на слова Е. Евтушенко²⁶, «Родина моя» Д. Тухманова на слова Р. Рождественского, «Россия, Россия» Ю. Чичкова на слова Ю. Разумовского²⁷ (по выбору учащихся и учителя).

8. Экспресс-тест (составление синквейна²⁸ с ключевым словом «человек»), обсуждение его результатов.

9. Подведение итогов урока – возвращение к эпиграфу, рефлексия (выявление отношения школьников к художественному материалу урока).

Задания базового уровня

Прочитайте эпиграфа урока (Ф. Тютчев). Выскажите предположение о том, почему поэт говорит в нем от третьего лица «нам» (кому?). Объясните слова и выражения: «предугадать», «слово отзовется» (в ком?), «сочувствие» (со-страдание, со-переживание, со-участие), «благодать» (благо дать, благо дарить). Замените существительное «слово» с целью составления высказывания от имени художника («как наши краски отзовутся») или композитора («как наши звуки отзовутся»).

Прочитайте текст учебника. Поразмышляйте над словами Г. Пожидаева – автора книги о Василии Сергеевиче Калинникове (1866 – 1900): «...Калинников, вопреки своим несчастьям, воспел вечную красоту жизни. Он учит нас дорожить каждым мгновением нашего земного бытия. Из тёмного колодца жизни он видел звезды...». Сопоставьте эти слова с четверостишием Ф. Тютчева.

Послушайте 1-ю часть «Симфонии № 1», выделите две главные темы экспозиции. Пропойте их с ориентацией на нотную запись. Выделите главные интонации музыкальных тем, определите, взаимодействуют ли они в процессе звучания музыки.

Выявите главные образы симфонии – лирические, драматические, трагические. Проанализируйте средства музыкальной выразительности, приемы развития (повтор, контраст, вариативность).

Проведите поиск ассоциативных связей музыки В. Калинникова с пейзажами русских художников – И. Левитана, Ф. Васильева, К. Васильева (с. 105 – 107 учебника), рассказом С. Романовского «Русь», ключевыми словами с общей корневой основой «род».

РУСЬ

С. Романовский

Русь! Короткое – в один слог всего! – а какое просторное и загадочное слово! Оно пришло к нам из седой древности и навеки осталось с нами. Положа руку на сердце, я считаю, что у слова «русь» много значений, как много притоков у великой реки.

Русь. Русские. Россия. Россияне.

Русло, то есть ложе реки, по которому она течет. Русалка – сказочная обительница рек и озер. Роса и росяница – обильная роса, лежащая поутру на травах и деревьях. Иными словами, Русь – это страна, где много рек и озер, а русский – это человек, живущий у воды.

²⁶ См.: Хрестоматия музыкального материала. 6 класс /сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2015.

²⁷ См.: Хрестоматия музыкального материала. 7 класс/сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2015.

²⁸ См.: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение, 2019.

Есть у слова «русь» еще одно значение, которое я услышал из первых уст от живого человека. На севере, за лесами, за болотами, встречаются деревни, где старые люди говорят по-старинному. Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным цветком. Говорит, а у самой голос подрагивает от радости.

– Цветочек-то погибал. Я его вынесла на русь, – он и зацвёл.

– Анна Ивановна, а что такое – русь?

– Русью светлое место зовем. Где солнышко. Да все светлое, почитай, так зовём. Русый парень, русая девушка. Русая рожь – спелая. Не слыхал что ли никогда?

Я слова вымолвить не могу. Русь – светлое место. Русь – страна света. Милая, светоносная моя Русь, Родина, Родительница моя!

Составьте синквейн, в котором главное слово «человек» – герой симфонии.

Спойте песни (народные, сочинённые современными композиторами) о природе, о Родине, о родном крае. Найдите варианты их выразительного звучания, скорректируйте недостатки пения, оцените собственное исполнение.

Задания повышенного уровня

Найдите в учебнике «Литература» стихотворения, фрагменты прозы, созвучные музыке «Симфонии № 1» В. Калинникова, аргументируйте их выбор.

Проведите сопоставительный анализ средств художественной выразительности живописных полотен, музыки симфонии с целью выявления их образного единства.

Найдите в сети Интернет информацию о жизни и творчестве В.С. Калинникова, сообщите интересные факты одноклассникам.

Найдите в Интернете, послушайте и запишите на флеш-накопитель или диск другие сочинения В. Калинникова (романсы, симфонические произведения, пьесы для фортепиано). Составьте музыкальную коллекцию, дайте краткие характеристики понравившимся сочинениям композитора²⁹.

Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Близок ли мир мыслей, чувств, переживаний автора «Симфонии № 1» и ее героя современному слушателю?»;

Перечислите известные симфонические сочинения русских композиторов, с которыми перекликаются мелодии-темы первой части «Симфонии № 1» В. Калинникова.

Подготовьте компьютерную презентацию «Мир образов природы родного края в музыке, литературе, живописи».

Подготовьте мини-проект – реферат на тему: «Есть ли у симфонии будущее?».

²⁹ Сочинения Калинникова Василия Сергеевича: (1866 – 1900): «Кедр и пальма», симфоническая картина (1889), «Нимфы», симфоническая картина (1889), «Серенада для струнного оркестра» (1891); кантата «Иоанн Домаскин» (1892); Сюита для оркестра (1891-92); Увертюра «Былина» (1892); «Симфония № 1» (1894 – 95); «Симфония № 2» (1895-97), «Интермеццо № 1» (1896); «Интермеццо № 2» (1897), «Царь Борис», музыка к драме А.К. Толстого (1899); фортепианные сочинения («Грустная песенка», «Элегия», «Менуэт», «Вальс» и др.); песни и романсы на стихи А. Пушкина, А. Плещеева, К. Фофанова и др.

Сочинения Виктора Сергеевича Калинникова, младшего брата В.С. Калинникова (1870 – 1927): хоры «Лес», «На старом Кургане» «Жаворонок», «Солнце, солнце встаёт» и др., обработки народных песен, в том числе детских («Тень-тень», «Журавель» и др.).

Критерии оценки планируемого результата

Базовый уровень: проведен анализ стихотворения Ф. Тютчева, определена его главная идея; прочитан текст учебника, предложена аргументация высказываний Г. Пожидаева о творчестве В. Калинникова; в результате восприятия 1-й части «Симфонии № 1» и вокализации ее главных тем выделены образные характеристики этой музыки, проведен анализ средств музыкальной выразительности, приемов развития. Проведено сопоставление музыки с литературным и живописным рядами, выявлено «сходство и различие» приемов создания художественных образов разных видов искусства. Составлен синквейн, дана аргументация предлагаемых характеристик героя симфонии. В процессе разучивания и исполнения песенного репертуара продемонстрирован уровень сформированности вокально-хоровых умений и навыков, выразительность исполнения песен.

Повышенный уровень: в полном объеме выполнены задания базового уровня; проявлен интерес к поиску и накоплению информации о жизни и творчестве В. Калинникова. Подобраны литературные произведения, созвучные образному строю симфонии; даны достаточно полные характеристики образам различных видов искусства; выявлены черты родства в них; самостоятельно создана коллекция музыкальных сочинений В. Калинникова, выделены наиболее значимые для школьника сочинения, к которым записаны словесные рассуждения; даны ответы на проблемные вопросы. Перечислены сочинения русских композиторов-классиков (не менее двух), созвучные образам «Симфонии № 1» В. Калинникова. Составлен реферат по предлагаемой теме с ярко выраженным личностным отношением к его проблематике или подготовлена компьютерная презентация.

Личностные результаты: формирование чувства гордости за свою Родину, уважительного отношения к сохранению культурного наследия русского народа, целостного взгляда на творчество композиторов, поэтов, писателей, художников, воплощающих в своих творениях образы Отечества, его природы, людей, развитие чувства эмоционально-нравственной отзывчивости на явления русской культуры, сопереживания, сочувствия к судьбам создателей художественных произведений разных видов искусства; становление коммуникативной компетентности в общении с творцами художественных образов, сверстниками, учителями, родителями при решении познавательных задач, развитие эстетических потребностей общения с музыкой (литературой, изобразительным искусством) в процессе учебной деятельности, самообразования.

Метапредметные результаты: актуализирован опыт изучения видов и жанров искусства (музыка – симфония, поэзия – лирическое стихотворение, проза – рассказ, живопись – пейзаж); расширены способы действий по классификации лирических, драматических, трагических образов в музыке, литературе, живописи; выявлены приемы развития образных сфер на основе «тождества и контраста» (по Б. Асафьеву), осуществлено уподобление образам

различных видов искусства при формировании отношения к вечным темам жизни: истина, добро, красота.

Предметные результаты: потребность общения с музыкой настоящего и прошлого; эмоционально-ценностное отношение к явлениям жизни, запечатленным в музыкальных образах; понимание специфики жанра «симфония», высказывание суждений об основной идее музыкальных сочинений, понимание особенностей музыкального языка, приемов развития музыки в крупных жанрах, определение формы-композиции, овладение специальной терминологией, применение информационно-коммуникационных технологий для поиска информации о музыке и музыкантах; интерпретация в разных видах деятельности образов музыки, использование широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства, участие в творческих проектах, расширение возможностей самообразования.

Восьмой класс

Раздел учебника: «Классика и современность»³⁰

Параграф раздела: «Музыка к драматическому спектаклю».

Разворот учебника: «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» (с. 44 – 45), (вариант учебника 7 класса с. 76 – 77); «Образы «Гоголь-сюиты» (с. 46 – 47), (вариант учебника 7 класса, с. 78 – 79).

Творческая тетрадь для 8 класса: «Гоголь-сюита» А. Шнитке (2019, с. 16,17).

При разработке сценария данного урока³¹ рекомендуется использовать литературные фрагменты сочинений Н.В. Гоголя – поэмы «Мёртвые души», повестей «Шинель», «Чиновники», «Записки сумасшедшего», «Портрет», а также тексты из переписки с друзьями, из статей писателя; опираться на осознание ключевых слов *Человек – Судьба – Дорога*, терминов – увертюра, драматический спектакль, а также презентацию, содержащую портреты писателя Н.В. Гоголя, композитора А.Г. Шнитке, режиссера спектакля Ю.П. Любимова, фотографию здания Театра на Таганке (Москва); репродукции учебника: театральная программа к спектаклю «Мёртвые души» Л. Непомнящего; модель памятника Н.В. Гоголю скульптора Н. Андреева, рисунки «Губернский Олимп» (чиновники губернского города NN) П. Боклевского, «В губернской канцелярии», «Чичиков на балу у губернатора» А. Агина к повести «Мёртвые души»; «В департаменте» Кукрыниксы к повести «Шинель»; материалы из творческой тетради: иллюстрации к поэме Н. Гоголя «Мёртвые души» М. Шагала, А. Агина; продемонстрировать видеофрагмент фильма-балета «Анюта» (чиновничество) В. Гаврилина по мотивам рассказа А.П. Чехова «Анна на шее».

Цель урока: восстановить связь времен через такие виды искусства как литература, музыка, театр; доказать, что художественные произведения, созданные в прошлые эпохи, сохраняют сегодня свою ценность.

³⁰ Разработка сценария урока соответствует материалам учебника «Музыка». 8 класс. – М.: Просвещение, 2019 (авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская).

³¹ В данном сценарии использованы методические материалы, разработанные Н.В. Бирюковой, учителем музыки ГБОУ СОШ № 752 СВАО г. Москвы.

Этапы урока:

1. Осмысление художественно-педагогической идеи урока, его эпитафий:

На серебряной тонкой бумаге Под серебряной мглой облаков Музыканты – извечные маги Вызывают виденья веков. <i>Б. Дубровин</i>	Горьким моим словом посмеюся. <i>Из книги пророка Иеремии (глава 20, 8). Высечены на надгробном памятнике Н.В. Гоголю³²</i>
---	---

2. Раскрытие понятия «драматический спектакль» через осознание сценического действия, драмы, в которых передаются переживания человека, страдания, смятение, тревога, протест, возмущение и т.п. Понимание, что эти чувства чаще всего проявляются у людей в спорах, столкновениях, конфликтах.

3. Определение знакомого музыкального жанра, предшествующего началу спектакля (оперы, балета, мюзикла), кинофильма – *увертюра*, что в переводе с французского языка означает «открывать». Определение цели звучания увертюры – приготовить зрителей к тому, что они увидят и услышат в спектакле.

4. Восприятие увертюры к спектаклю «Ревизская сказка» (музыка к которому была преобразована композитором в сюиту под названием «Гоголь-сюита»), предположение о стиле музыки (сочинение композитора-классика или современного композитора); выбор эмоционального словаря (музыка тревожная, резкая, стремительная, грубая, и т.п.), определение преобладающего образа (образ дороги), выявление значения в развитии музыки заключительной темы увертюры (тема судьбы из «Симфонии № 5» Л. Бетховена); вокализация этой темы, подчеркивание ее ритмической основы, других средств выразительности.

5. Рефлексия по данному этапу урока: музыка современного композитора, которая вводит слушателей в мир тревожных образов, связанных с образом человека, идущего по дороге жизни, его судьбы, завещания потомкам, жизненного выбора. Эти мысли нашли выражение в словах современной песни В. Берковского на слова Ю. Левитанского: «Каждый выбирает по себе: щит и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты – каждый выбирает по себе».

6. Работа с текстами и иллюстрациями учебника и «Творческой тетради». Раскрытие замысла спектакля, функции музыки в нем, особенностей объединения в сюжете спектакля «Ревизская сказка» литературных сочинений Н.В. Гоголя. Выявление главного героя музыки к спектаклю – это сам писатель,

³² «Горьким моим словом посмеюся» – это цитата из книги пророка Иеремии (глава 20, ст. 8) на церковнославянском языке. Эти слова высечены на надгробном памятнике писателю. Надпись на памятнике была предложена Степаном Петровичем Шевырвым (1806 – 1864), русским литературным критиком, историком литературы, поэтом. Гоголь Николай Васильевич (1809 – 1852) был похоронен 24 февраля (7 марта) 1852 года на кладбище Данилова монастыря в Москве. На могиле был установлен бронзовый крест, стоявший на черном надгробном камне («Голгофа»), а на нем высечены слова пророка Иеремии. 31 мая 1931 г. могилу Гоголя вскрыли и его останки перенесли на Новодевичье кладбище. Туда же была перенесена и Голгофа.

Н.В. Гоголь, Великий Насмешник России, который через карикатуру, сарказм (смех с издевкой), гротеск высмеивал пороки общества XIX в.

7. Восприятие частей «Гоголь-сюиты»: «Чиновники» (№ 5), «Бал» (№ 6). Их интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ. Характеристика особенностей музыкального языка А. Шнитке: резкие контрасты, диссонансы (неблагозвучия), полистилистика (сочетание в одном произведении несовместимых или резко отличающихся друг от друга элементов, предполагающее неожиданное включение цитат из других произведений), часто меняющиеся музыкальные «кадры» (как в кино), клиповое звучание музыки, музыкальный «коллаж».

8. Обсуждение высказываний Гоголя: а) о чиновниках (из письма Я. Белинскому): «Эти государственные деятели, сотни, тысячи стоячих белых воротничков, скрипящих перьев – этот муравейник человеческих душ, может быть, давно уже мертвых, лишенных всякого внутреннего содержания»; б) о силе музыки, ее воздействии на людей: «О, будь же нашим спасителем, хранителем, музыка! Не оставляй нас! Будь чаще наши меркантильные души! Ударяй резче своими ударами по дремлющим нашим чувствам! Волнуй, разрывай их и гони этот холодно-ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим миром!» (с. 78).

9. Определение режиссёрского замысла Ю.А. Любимова: обличать пороки общества, заставлять людей задуматься о ценности жизни, ее скоротечности, при этом режиссёр (как и Гоголь) не исключает возможности горько посмеяться над превратностями, крутыми поворотами судьбы. «Горьким моим словом посмеюся». Эти слова из книги пророка Иеремии (глава 20, 8) высечены на надгробном памятнике Н.В. Гоголю. Объяснение драматургической линии развития спектакля, определенной последовательности этапов сценического действия – экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка (учащимися совместно с учителем составляется схема развития частей сюиты). В музыке, так же как и в спектакле, присутствуют две сферы образов: духовная («Портрет», «Завещание» – образ Художника), и мир образов чиновников («Шинель», «Чиновники», «Бал»). Выявление главного драматургического принципа развития – конфликта, что является основой любого спектакля: музыкального или драматического.

10. Поиск ответа на вопрос: «Что повлияло на решение современного композитора А. Шнитке принять участие в создании музыки к спектаклю «Ревизская сказка»?» с использованием текста учебника: «Столкновение возвышенного и низменного в его сочинениях, использование банального» (с.78). Уточнение понятия «шлягер», объяснение специфики понятия «симфонический театр» применительно к музыке «Гоголь-сюиты» А. Шнитке» (музыка для симфонического оркестра может исполняться в концертном зале, где нет актеров, декораций).

11. Перед восприятием фрагмента сюиты «Детство Чичикова» (№ 2) – одного из героев повести «Мёртвые души», определить её возможный характер, настроение («Если бы вы были композиторами...»). После прослушивания

охарактеризовать особенности музыки (простота, незатейливость, лёгкость, танцевальность, повтор главной темы). Вокализация главной темы учащимися. Выявление особенностей развития музыки этой части. Поиск ответа на вопросы на основе анализа приемов развития: «Кем же станет наш герой: Человеком или человечком?»; «Какие изменения происходят в душе героя, исчезает ли в нём легкомысленность, банальность?». Подтвердить собственные ответы текстом учебного пособия: «появился совершенно обезличенный господин «средней руки – чин, рост, лицо...» (с. 78).

12. Восприятие фрагмента «Гоголь-сюиты» – «Чиновники» (№ 5). Выявление интонационных особенностей пьесы, приёмов развития, выделение её заключительной темы («Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» П. Чайковского), сопоставление с пьесой «Детство Чичикова» (много персонажей – один персонаж). Размышления о том, какие черты «Чиновников» можно воплотить в рисунке (см.: «Губернский Олимп» П. Боклевского – с. 79), в пластике движений.

13. Просмотр видеофрагмента из балета русского композитора XX в. В. Гаврилина, современника А. Шнитке, «Анюта» по мотивам рассказа А.П. Чехова «Анна на шее» в постановке балетмейстера В. Васильева – «Чиновничество». Определение возможности содружества разных видов искусства в балете (музыка, литература, театр). Выявление сходства в трактовке образов чиновников в музыке А. Шнитке и В. Гаврилина на основе анализа особенностей музыкального языка, приемов развития.

14. Разучивание и исполнение песни «Каждый выбирает для себя» В. Берковского – Ю. Левитанского (1-й и 4-й куплеты). Обоснование приемов выразительного пения.

15. Рефлексия по результатам работы с музыкой «Гоголь-сюиты»: а) осознание конфликта двух миров – духовного и бездуховного, его актуальность в наше время, когда утрачиваются нравственные ценности, исчезает духовность; б) представители искусства разных эпох (Гоголь, Чехов, Шнитке, Гаврилин, Любимов, Васильев) призывают читателей, слушателей, зрителей задуматься о смысле жизни, о выборе своего пути, о бесконечном разнообразии жизни: от высокого, духовного, до карикатурного, смешного.

Задания базового уровня

Прочитайте тексты учебника, определите содержание спектакля «Ревизская сказка» (Театра на Таганке, режиссер А. Любимов) музыки «Гоголь-сюиты» А. Шнитке. Выявите образы главных действующих лиц на основе высказываний Н. Гоголя, А. Шнитке.

Дайте определение терминов и понятий: *музыка к спектаклю, сюита, увертюра.*

На основе использования принципа сопоставления при восприятии музыки выявите драматургию «Гоголь-сюиты», проанализируйте интонационно-образное, жанрово-стилевое содержание ее частей, средств выразительности, формы-композиции. Актуализируйте опыт «слышания» в музыке сюиты

знакомых музыкальных тем («Симфония № 5» Л. Бетховена, тема 1-й части; «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» П. Чайковского), узнавая их.

Разучите песню «Каждый выбирает для себя» В. Берковского на слова Ю. Левитанского. Проявите компетенции в составлении исполнительского плана, направленного на раскрытие е главной идеи.

Ответьте на вопросы учебника, выполните задания в «Творческой тетради», дайте аргументацию личностного отношения к главной идее спектакля и сюиты.

Задания повышенного уровня

Найдите в учебнике «Музыка» для 7 класса развороты, посвященные музыке А. Шнитке («Концерто grosso» (с. 66 – 67), «Сюита в старинном стиле» (с. 68 – 69). Найдите в Интернете и прослушайте фрагменты из этих сочинений, напишите короткое эссе об образах этой музыки.

Определите смысловое содержание эпиграфов к данному уроку.

Выявите содержательные линии, которые составляют основу музыки «Гоголь-сюиты».

Составьте план интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа разных частей «Гоголь-сюиты» и реализуйте его в дискуссии с одноклассниками.

Дайте определение понятий: *симфонический театр, полистилистика, коллаж*.

Нарисуйте графическую схему развития образов «Гоголь-сюиты», обсудите е со сверстниками.

Найдите в Интернете информацию о жизни и творчестве композитора А. Шнитке, подготовьте мультимедийную презентацию с включением в не фрагментов музыкальных сочинений композитора.

Инсценируйте один из фрагментов «Гоголь-сюиты».

Нарисуйте образы «Гоголь-сюиты», организуйте выставку рисунков, их обсуждение. Сравните собственные рисунки с иллюстрациями учебника и творческой тетради.

Критерии оценки планируемого результата

Базовый уровень: прочитан текст учебного пособия, выявлена литературная основа и главная идея драматического спектакля и музыки к нему; в результате восприятия контрастных частей «Гоголь-сюиты» охарактеризованы средства выразительности, приемы развития музыкальных образов сюиты; даны определения терминов и понятий; дана словесная аргументация смысла фрагмента статьи Н. Гоголя «Скульптура, живопись и музыка» (с. 78); изобразительный ряд учебника соотнесен с фрагментами из «Гоголь-сюиты»; раскрыта степень развития вокально-хоровых умений и навыков в процессе разучивания и исполнения песенного репертуара.

Повышенный уровень: в полном объеме выполнены задания базового уровня; проявлен интерес к музыке А. Шнитке, творчеству Н. Гоголя; проведен поиск информации о жизни и творчестве композитора; дана характеристика идеи

спектакля и музыки к нему на основе анализа содержания эпиграфов к уроку, высказываний писателя и композитора, целостного анализа разных частей сюиты, сопоставления средств художественной выразительности литературы, музыки и изобразительного искусства; обоснованы принципы драматургического развития образов спектакля и музыки (составлена схема); высказано собственное мнение при ответах на проблемные вопросы; даны исчерпывающие определения понятий: «симфонический театр», «полистилистика», «коллаж»; проявлена инициатива и самостоятельность при выполнении творческих заданий; корректно и аргументировано представлялась личная точка зрения в процессе дискуссий со сверстниками.

Личностные результаты: формирование личностного отношения к произведениям литературы, музыки, сценического и изобразительного искусства, раскрывающих проблемы жизни человека (прошлого и настоящего времени); понимание значения символики смыслов и способов их художественного воплощения: «дорога жизни – судьба человека – выбор цели – завещание потомкам»; становление оценочных суждений о значении творческих исканий людей искусства – писателей, композиторов, художников, режиссеров, хореографов и др. в раскрытии «вечных» тем жизни; определение эстетического назначения художественных образов различных видов искусства в развитии идеалов, потребностей, мотивов деятельности современного человека.

Метапредметные результаты: становление универсальных учебных действий (УУД) при постановке и решении учебно-познавательных и учебно-практических задач по теме урока; самостоятельное использование методов анализа, классификации, обобщения, размышлений при анализе средств воплощения художественных образов (в музыке, литературе, драматическом спектакле, балете); владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в разных видах деятельности; проявление умений организации учебного сотрудничества; развитие информационной компетенции, проявление интереса к музыкальному самообразованию.

Предметные результаты: расширение общего и музыкального кругозора восьмиклассников в процессе общения с различными видами искусства XIX и XX вв.; проявление способностей учащихся эмоционально и осознанно воспринимать музыку «Гоголь-сюиты» А. Шнитке, соотносить ее содержание с содержанием драматического спектакля; анализировать интонационно-образные, жанрово-стилевые особенности музыкального языка, формы-композиции частей «Гоголь-сюиты»; выявлять способы развития музыкальной мысли композитора (контраст, повтор, вариационность), понимать значение терминов и понятий: увертюра, сюита, симфонический театр, полистилистика, коллаж и др.; выражать отношение к изучаемой на уроке проблематике в разных видах музыкально-практической деятельности; развивать интерес к выполнению разного рода творческих заданий, самостоятельных работ [48].

При активизации мотивации школьников для создания проектов, напомним читателям алгоритм разработки и защиты исследовательских проектов разного типа (предметные, межпредметные, интегрированные,

информационные, игровые, творческие, культурологические и др.): выбор темы; разработку проектного задания; планирование работы; подготовку материалов к исследовательской работе: выдвижение гипотезы, формулировку проблемных вопросов, на которые нужно ответить, отбор литературы, материалов из сети Интернет, определение форм выражения итогов проектной деятельности; разработку проекта: моделирование, выбор среды, разработку компьютерной модели, текстов для ведущих; анализ промежуточных результатов проекта (рефлексия); оформление результатов исследования (выводы, статистика, социальная значимость, перспективы разработки темы), проектной документации (реферат, сценарий, мультимедийная презентация); защиту проекта, итоговый анализ его результатов (рефлексия).

Резюме

Научно-методические подходы к развитию ассоциативно-образного мышления школьников в процессе изучения содержания учебников и учебных пособий «Музыка» для 1 – 8 классов издательства «Просвещение» (авторы – Г.П. Сергеева, руководитель проекта, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина), включенных в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством просвещения РФ в 2018 г. [32], связаны с пониманием педагогами-музыкантами функций ассоциативно-образного мышления в ходе развития музыкальной – и шире – художественной – культуры учащихся, поиском технологий и форм обучения. Изучение учебного материала в синтезе звукового, литературного и визуального рядов помогает выстраиванию образно-смысловых параллелей со смежными искусствами, расширяет культурный кругозор школьников.

Использованные источники

1. Авенариус, В. О Пушкине [Текст]/ В. Авенариус. – М.: Школа-Пресс, 1998. – 640 с.
2. Батурин, Д.С. Особенности визуального мышления/ Д.С. Батурин [Текст] /Электронный научно-практический журнал «Психология, социология и педагогика». Электронный ресурс: <http://psychology.snauka.ru/2014/05/3154> Дата обращения 22.02.19
3. Бахтин, М.М. К философии поступка (философия и социология науки и техники) /под ред. И.Т. Фролова / М.М. Бахтин [Текст]. – М.: Мысль, 1986. – 79 с. – С. 6.
4. Вересаев, В. Пушкин в жизни [Текст]/В. Вересаев. – М.: АСТ, 2018. – 832 с.
5. Википедия – свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гиллеспи,_Диззи. Дата обращения 01.04.2019
6. Владышевская, Т.Ф. Музыка в синтезе древнерусских искусств [Текст]/ Т.Ф. Владышевская/ Интернет-портал:

https://portal-slovo.ru/art/36095.php?ELEMENT_ID=36095&PAGEN_1=2

Дата обращения 29.02.19

7. Волинский, Э. И. Джордж Гершвин: популярная монография [Текст]/ Э.И. Волинский. – М.: Музыка, 1980. – 96 с. – С. 44.
8. Галеев, Б. М. «Цветной слух» и «теория аффектов» (на примере изучения семантики тональностей) [Текст] /Б.М. Галеев, И.Л. Ванечкина //Языки науки – языки искусства. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 139–143.
9. Егорова Е. Детство Александра Пушкина [Текст]. Электронный ресурс: <https://www.proza.ru/2011/02/05/1885> Дата обращения 03.04.19
10. Журавлёва, О. Н. Дидактическая концепция гуманитаризации содержания современного школьного учебника: автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 [Текст] /О. Н. Журавлева. – СПб, 2013. – 48 с.
11. Журавлёва, О. Н. Методология обновления содержания современного школьного учебника на основе принципа гуманитарности [Текст]/ О. Н. Журавлёва /Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена: Общественные и гуманитарные науки. 2008. № 11. С. 261 – 268.
12. Зайцев, Б. Люди Божии [Текст]/ Б. Зайцев. – М.: Советская Россия, 1994. – 430 с. – С. 404.
13. Казакова, И.С. Педагогические условия развития интереса к классической музыке у современной молодежи. Автореф. дис... канд. пед. наук [Текст]/ И.С. Казакова. – М., 2008. – 23 с.
14. Как составить рассказ по картине «Осенняя песнь» Борисова-Мусатова [Текст]. Электронный ресурс: <http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2378583-kak-sostavit-rasskaz-po-kartine-osennja-pesnja-borisa-musatova.html>
15. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Текст]/ М. Кастельс. – И.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2000. – 458 с. – С. 49.
16. Кашекова, И.Э. Создание интеграционного образовательного пространства школы средствами искусства: монография [Текст]/ И.Э. Кашекова. – М.: Издательский дом РАО, 2006. – 214 с.
17. Клыков, В. Радонеж от слова «радость» [Текст]/В. Клыков// Слово, 1989, № 5. – С. 25 – 26.
18. Критская, Е.Д. Музыка. 1 – 4 классы [Текст]: учебники для общеобразоват. организаций (серия «Школа России») / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019.
19. Критская, Е.Д. Формирование интонационно-слухового опыта младших школьников на уроках музыки [Текст]: дис... канд. пед наук/ Е.Д. Критская. – М., 1994. – 198 с.
20. Критская, Е.Д. Методы интонационно-стилевого постижения музыки [Текст]//Теория и методика музыкального образования детей: науч.-метод. пособие/Л.В. Школяр,, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская и др. – М.: Флинта: Наука, 1998. – 336 с.

21. Концепция преподавания предметов образовательной области «Искусство» (опубликована на портале Министерства просвещения РФ 30 декабря 2018 г. [Текст]: Электронный ресурс: <https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99bee58f363bf98b> Дата обращения 01.04.19.
22. Кудрявцева, Л. Себя как в зеркале я вижу [Текст]/Л. Кудрявцева. – М.: ИЦ Москвоведение, 2016. – 128 с.
23. Малюков, А.Н. Психология переживания и художественное развитие личности / А.Н. Малюков [Текст]. – Дубна: Феникс, 1999. – 250 с. – С. 73–74.
24. Медушевский, В. В. Дух музыки и дух музыкального воспитания [Текст]/ В. В. Медушевский/ Искусство в школе. – 1995, № 2. – С. 64 – 65.
25. Михаил Нестеров: как изобразить чудо? Образ Преподобного Сергия Радонежского на полотнах художника [Текст]/ Интернет-журнал «Религия и СМИ» http://religare.ru/2_104712.html
26. Михайлова, Н. Александр Пушкин и его дядя Василий [Текст]/ Н. Михайлов. – М.: Детская литература, 2015. – 30 с.
27. Нечипоренко, Ю. Плыви, силач! Молодые годы Александра Пушкина [Текст]/Ю. Нечипоренко. – М.: Август. 2018. – 112 с.
28. Педагогический энциклопедический словарь /гл. ред. Б.М. Бим-Бад [Текст]. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2009. – 1552 с. – С. 431.
29. Пиличяускас, А.А. Познание музыки как воспитательная проблема: пособие для учителя [Текст]/А.А. Пиличяускас. – М.: МИРОС, 1992 – 40 с.
30. Планируемые результаты обучения. Музыка. Изобразительное искусство. Искусство. Мировая художественная культура. Народное творчество: методические рекомендации /под ред. Д.В. Корнева, Г.П. Сергеевой. – Балашиха: МБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр», 2015. – 208 с. – С. 4 – 45.
31. Пономарева, Е. Московское детство Пушкина. Альбом [Текст, илл.]/ Е. Пономарева, Г.Светлова. – М.: Планета, 2013. – 180 с.
32. Приказ Министерства просвещения РФ «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». № 345 от 28 декабря 2018 г.
33. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1–8 классы / Под руководством Д.Б. Кабалевского [Текст]. – М.: Просвещение, 2007. – 224 с. – С. 84–89.
34. Психология. Словарь/под общ. ред. А.П. Петровского и М.Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп. [Текст]. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. – С. 401.
35. Пушкин в кино. Электронный ресурс: <http://www.proficinema.ru/news/detail.php?ID=124839> Дата обращения 01.04.19

36. Раевский, Н. Портреты заговорили (серия «Я люблю Пушкина») [Текст]/ Н. Раевский. – М.: Книговек, 2016. – 448 с.
37. Раппопорт, А. В Лицей к Пушкину [Текст]/ А. Раппопорт. – М.: Качели, 2018 – 24 с.
38. Ребенок в мире культуры/под общ. ред. Р.М. Чумичевой [Текст]. – Ставрополь: Ставрополь-сервис-школа, 1998. – 580 с. – С.26.
39. Российская электронная школа (РЭШ). Электронный ресурс: <https://resh.edu.ru> Дата обращения 01.04.19
40. Самарцев, А. А.С. Пушкин (серия «История России») [Текст]/А. Самарцев.– М.: Белый город, 2009. – 48 с.
41. Сергеева, Г.П., Уроки музыки. Поурочные разработки. 5 – 6 классы [Текст]/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2018. – 228 с.
42. Сергеева, Г.П. Искусство. 8 – 9 классы [Текст]: учебник для общеобраз. организаций/ Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. – М.: Просвещение, 2019.
43. Сергеева, Г.П. Уроки искусства Поурочные разработки. 8 – 9 классы/ Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 157 с.
44. Сергеева, Г.П. Музыка. 5, 6, 7, 8 классы [Текст]: учебники для общеобразоват. организаций /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2019.
45. Сергеева, Г.П. Музыка. 1 – 4 классы [Текст]: учебные пособия для общеобразоват. организаций (серия «Перспектива») /Г.П. Сергеева. – М.: Просвещение, 2019.
46. Сергеева Г.П. Вариативность в изучении содержания учебников «Музыка» как показатель педагогического мастерства педагога /Искусство в школе, 2018, № 6. – С. 10 – 15.
47. Сергеева, Г.П. Освоение технологий преподавания предмета «Музыка» в последипломном образовании: монография [Текст]/ Г.П. Сергеева. – М.: Триумф, 2013. – 264 с.
48. Сергеева Г.П. Особенности завершающего этапа музыкального образования школьников: восьмой класс /Вестник просвещения: сборник авторских педагогических публикаций. № 3, 2019. Электронный ресурс: www.vestnikprosveshheniya.ru
49. Сергеева, Г.П. Учебники на уроке музыки: теория и практика: монография [Текст] /Г.П. Сергеева. – М.: Триумф, 2016. – 292 с.
50. Сочинение про картину Нестерова «Лель. Весна». Электронный ресурс: <http://5class.ru/142-sochinenie-po-kartine-mv-nesterova-lel-vesna.html> Дата обращения 01.04 19
51. Тынянов, Ю. Пушкин [Текст]/ Ю.Тынянов. – М.: Детская литература, 2018. – 729 с.
52. Федеральный закон № 273 «Об образовании в РФ». Электронный ресурс: <https://base.garant.ru/70291362/4c3e49295da6f4511a0f5d18289c6432/>
53. Философский словарь /под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001. – 719 с.

- 54.Флоренский, П. А. Храмовое действо как синтез искусств. Сборник документальной прозы [Текст]/ П.А. Флоренский. – М.: Советский писатель, 1991. – 542 с. – С. 290.
- 55.Человек в зеркале культуры и образования: сб. статей [Текст] /сост. И.А. Бирич. – М.: Философское общество СССР. Московское отделение, 1989. – 213 с. – С.11 – 12.
- 56.Шардай Д. Как-то раз Пушкин [Текст]/ Д. Шардай. – М.: Вита-Нова, 2017. – 64 с.
- 57.Шенявский, Ю.Л. Чюрлёнис в русской поэзии [Текст]/ Ю.Л. Шенявский. – СПб.: Издательство ПАКО, 1993. – 72 с.