

*М.Д. Седых, В.М. Краснова
Чебоксарская детская музыкальная школа
имени С.М. Максимова*

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ В КУРСЕ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Не секрет, что теоретические дисциплины в музыкальной школе не всегда пользуются особым расположением детей. Но они необходимы для более полного профессионального постижения музыки. Однако традиционные формы и методы обучения не являются единственно возможными. И хотя интересные альтернативные методики педагогов-новаторов сейчас широко известны, мы увидели решение этой проблемы иначе – в проведении интегрированных уроков.

Интегрированный урок – это урок, в котором совмещаются разные дисциплины (в первую очередь сольфеджио и музыкальная литература, а также творческие навыки, хор, специальность, аккомпанемент) и разные виды искусств и наук (музыка, литература, изобразительное искусство, кино, театр, история). Ведут интегрированный урок два преподавателя: преподаватель сольфеджио и преподаватель музыкальной литературы.

Какие же возможности даёт интегрированный урок?

- повышается интерес детей и самих педагогов к занятиям, эмоционально оживляется атмосфера урока;

- интервалы, аккорды, ритмы, лады из курса сольфеджио изучаются не сами по себе, а как средства музыкальной выразительности, которые использует композитор для создания того или иного произведения. Таким образом и произведения из курса музыкальной литературы изучаются более глубоко, всесторонне, эмоционально проживаются, а значит, и лучше запоминаются;

- на этих уроках дети выступают в качестве исполнителей (солистов, концертмейстеров, дирижёров и участников ансамбля ударных инструментов), а иногда и авторов музыкальных, литературных и живописных композиций;

- интегрированный урок побуждает детей активно мыслить, помогает уйти от стереотипов в восприятии музыкальных произведений; помогает осознать связь музыкальных канонов с другими видами искусства и областями жизнедеятельности человека; такие уроки дают возможность подняться на другой уровень постижения темы – художественный, а где-то и философский.

С 1996 года мы стали регулярно разрабатывать и проводить интегрированные уроки. Весь теоретический и музыкальный материал по сольфеджио и творческим навыкам мы выстраивали в соответствии со сквозной темой четверти по музыкальной литературе (см. программу Е.Лисянской). Таким образом мы проводили один интегрированный урок в четверти, который объединял сквозные темы по музыкальной литературе и сольфеджио. Интегрированные уроки мы проводили в 4 – 7 классах.

Примечание: для организации таких уроков важно, чтобы уроки сольфеджио и музлитературы в расписании стояли друг за другом, поскольку продолжительность интегрированного урока может колебаться от 1 до 2 часов.

Типы интегрированных уроков могут быть различны: урок – введение в тему, урок – углубление, урок – обобщение. Формы проведения этих уроков следующие: урок – концерт, урок –

спектакль, урок – импровизация, урок – мастерская. Темы интегрированных уроков могут совпадать с темами по музыкальной литературе, а могут быть оригинальными, авторскими. По своему содержанию темы могут быть узкоспециальными (например, «Выразительные возможности D в произведениях композиторов - романтиков. Шопен и Чайковский.), художественными (например, «Тема дороги в романсах и песнях»). Наиболее же интересны уроки, в которых они объединяются. Например, «Огонь любви животворящий.» (Выразительные возможности гармонического мажора на примере романса.).

Приводим сценарий урока «Тема дороги в песнях и романсах»

5 класс II четверть

«Тема дороги в песнях и романсах, или
Музыкальное путешествие по дорогам разных стран»

Тип урока: урок – обобщение.

Цель урока: показать художественный образ в контексте разных видов искусства.

Задачи: развивающие - развитие внимания, музыкального слуха, памяти, интеллектуального и образного мышления; расширение кругозора в области разных видов искусства;

обучающие - работа над интонацией, анализом элементов музыкальной речи, коллективным музицированием, выразительностью исполнения;

воспитывающие - воспитание чувств, корректного поведения в споре.

Методы: анализ, сравнение, обобщение, моделирование.

Формы работы:

Слушание музыки, сольное и хоровое пение, игра на шумовых инструментах, аккомпанирование (в том числе в транспорте), командная игра.

Наглядные средства:

Плакат с перечислением элементов музыкальной речи, слайды – цветок эдельвейс, Левитан И. «Владимирка».

Аудиозаписи: звуки природы (пение птиц, шелест листвы, журчание ручья).

Алябьев А. «Зимняя дорога».

Свиридов Г. «Зимняя дорога».

Ноты: Глинка М. «Попутная песня».

Шуберт Ф. «В путь» из цикла «Прекрасная мельничиха».

Роджерс Р. «Эдельвейс».

Американская народная песня «Колокольчики» («Jingle bells»).

Гурилёв А. «Колокольчик».

Стихи: Некрасов Н. «Тройка».

Пас О. «Пальма для путника».

Вспомогательные средства: инструменты шумового оркестра.

Ход урока.

Учитель 2: Ребята! У нас сегодня необычный урок. На этом уроке мы будем и петь, и слушать музыку, и размышлять по поводу услышанного, а в заключение будет небольшое состязание, в котором вы продемонстрируете свои знания и эрудицию. Но прежде давайте вспомним несколько мелодий.

(Учитель 2 играет «Попутную песню» Глинки, «В путь» Шуберта, американскую нар. песню «Jingle bells», «Колокольчик» Гурилёва. После каждой песни дети говорят её название, фамилию композитора, страну, в которой он жил, век, фамилию поэта.)

Что объединяет эти произведения?

Дети: 19 век, тема дороги, камерно – вокальный жанр.

Учитель 2: Совершенно верно: «Тема дороги в песнях и романсах» и будет темой нашего урока. А точнее - это «Музыкальное путешествие по дорогам разных стран». Но прежде, чем мы отправимся путешествие, пусть каждый подумает и продолжит фразу «Дорога! Для меня это...»

(Дети отвечают.)

Вот теперь мы настроились на нужную волну и готовы к путешествию. Представьте себе, что мы в России I половины 19 века. И через одну минуту мы отправляемся в путешествие на так называемом пароходе по первой русской железной дороге из столицы Российского государства

Дети: ...Петербурга...

Учитель 2: ...в Царское село с «Попутной песней». Машинисты состава Михаил Глинка и Нестор Кукольник, пассажиры...

(учитель показывает на детей)

... заняли свои места. Дамы и господа! Третий звонок!

(Учитель звонит в колокольчик.)

Итак, открыли ноты. Готовы? Поехали.

(Дети поют «Попутную песню» Глинки под аккомпанемент учителя.)

Дамы и господа! А какие чувства вы испытали в дороге?

Дети: Волнение, возбуждение, радость, приподнятость.

Учитель 2: Совершенно верно. Это главное чувство радости, возбуждения мы обозначим буквой «А». А на всём ли протяжении были только эти чувства?

Дети: Нет.

Учитель 2: А какие ещё были чувства?

Дети: Грусть, печаль, задумчивость.

Учитель 2: Совершенно верно. Радостное ощущение сменяется думами о предстоящем свидании, которое с нетерпением ожидается. Мы обозначим его буквой «В».

(Учитель со слов детей пишет на доске схему А В А В А.)

Какая интересная форма у нас получилась?

Дети: Трёх-пятичастная форма.

Учитель 2: Какая часть повторяется наибольшее число раз?

Дети: часть А.

Учитель 2: А почему?

Дети: Потому что радостное, приподнятое настроение – главное.

Учитель 1: А теперь наша дорога меняет своё направление и пересекая западную границу России, минуя Польшу и Чехию мы оказываемся в Австрии. Что же происходило в это же время - I половине 19 века - на музыкальных дорогах Австрии? Франц Шуберт вместе с Вильгельмом Мюллером и юным мельником - героем цикла «Прекрасная мельничиха» тоже отправляются в пешеходное путешествие искать своё счастье. А постоянным и верным спутником этой дружной компании является ручеёк.

(Учитель 1 включает аудиозапись со звуками леса, пением птиц, шелестом листвы, журчанием ручья.)

Так последуем за ними! Итак, открыли ноты... В путь!

(Дети поют 2-3 куплета на немецком языке из песни «В путь» Шуберта под аккомпанемент учителя.)

Дамы и господа! Какие чувства вы испытали в этом пешеходном путешествии?

Дети: Волнение, возбуждение, бодрость.

Учитель 1: А созвучно ли это настроению «Попутной песне»?

Дети: Да.

Учитель 1: И не только настроение, но и элементы музыкальной речи имеют много общего. Давайте сравним их.

(Учитель 1 вывешивает плакат с элементами музыкальной речи:

ЛАД, ТЕМП, РАЗМЕР, НАПРАВЛЕНИЕ МЕЛОДИИ, ЖАНР.)

Дети: Мажор, быстро, размер 2/4, восходящее, связанные с движением моторность и токатность.

Учитель 1: Более того, не только элементы музыкальной речи, но даже сами названия - «Попутная песня» и «В путь» имеют общий корень...

Дети: ... «путь».

Учитель 1: Куда же привела нас дорога? Вокруг нас заснеженные верхушки гор, светит солнце, искрится снег... И что мы видим?

(Учитель 1 показывает слайд с эдельвейсом.)

Эдельвейс с незапамятных пор

Называют жемчужиной гор.

Нет к нему проторённых дорог,

Где на скалах сверкают снега,

Где не часто ступала нога,

Поселился отважный цветок

(Один из учеников рассказывает легенду.)

...Давным давно на самой высокой вершине Альп жила прекрасная фея, которую все звали Снежная королева. Жители гор и пастухи взбирались на вершину, чтобы полюбоваться её красотой. Но ни один смертный не мог жениться на ней. В тот момент, когда очередной претендент на руку и сердце начинал говорить о своей любви и просил её руки, появлялись стражники, хватали его и сбрасыва-

ли со скалы в бездонную пропасть. Но однажды молодой охотник предстал перед взором красавицы с ледяным сердцем. Он был так потрясён её красотой, что не мог вымолвить и слова. Его поведение тронуло сердце королевы и она не стала звать стражников. Но стражники, наблюдая за этой сценой, очень боялись, что королева может нарушить закон и это навлечёт на Горный народ гнев Судьбы. Как-то вечером они подкрались, схватили молодого человека и сбросили его со скалы. Снежная королева видела всё это в окно, но ничего не могла сделать. Но ледяное сердце прекрасной и жестокой феи растаяло, и она стала любящей женщиной. Из глаз её упала слеза, первая в её жизни. Слезка Снежной королевы упала на камень и превратилась в маленькую серебряную звёздочку. Это и был первый эдельвейс - цветок, который с тех пор растёт только на самых высоких, самых труднодоступных вершинах Альп, на краю пропасти. И тот, кто завладеет им, обретёт любовь и будет храним от бед.

Учитель 1: И пусть цветок эдельвейса украсит наш путь. Давайте споём песню о нём.

(см. Приложение к данному уроку. На уроках творческих навыков дети пели, играли и транспонировали эту песню. Сейчас они исполняют песню в трёх разных тональностях - ля-мажор, ля б-мажор, си б-мажор: поют сначала словами на английском языке, затем сольфеджио, затем ладовыми функциями. Акомпанемент играют ученики.)

А наша дорога бежит всё дальше и дальше на запад, пересекает Атлантический океан и вот уже перед нами другой континент. Мы вступаем на землю Северной Америки. Здесь нас встречает зима. Мы одеваем меховые шубы, садимся в санки с бубенчиками и продолжаем своё путешествие с американской народной песней «Колокольчики» («Jingle bells»).

(Дети поют двухголосно на английском языке, подыгрывая на бубенцах и колокольчиках, см.: Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 5 класса ДМШ. Английский текст см. в Приложении к данному уроку.)

Учитель 2: Каков характер этой песни?

Дети: Лёгкий, светлый, беззаботный.

Учитель 2: И вот мы все насладились и дорогой, и катанием на санках, и звоном колокольчиков, и красотой заснеженных гор, и американской песней, но не пора ли нам домой, в Россию! И вот уже перед нами бескрайние просторы России, бесконечная дорога, по которой мчится одинокая тройка запряжённых лошадей, звон колокольчика и родные напевы, так волнующие душу каждого русского человека. Нас встречает крепостной музыкант Александр Гурилёв, а тройкой управляет крепостной поэт Иван Макаров - сын ямщика и сам ямщик, которого ждёт впоследствии ужасная смерть: он замерзнет в дороге в возрасте 31 года, повторив судьбу своего отца. Романс Гурилёва на стихи Макарова «Колокольчик» сопровождает нас в пути. Открываем ноты. Поём.

(Дети поют.)

Ощутили ли вы ту же радость, приподнятость, что и в американской песне?

Дети: Нет.

Учитель 2: Только ли сама поездка, наслаждение дорогой и природой занимали путника?

Дети: Нет.

Учитель 2: А какие чувства вызвал у вас этот романс?

Дети: Раздумье, печаль, воспоминания.

Учитель 2: Совершенно верно. Дорога для русского человека часто бывает поводом для раздумий, размышлений, воспоминаний.

Учитель 1: Ну что же, дамы и господа, наше кругосветное путешествие подходит к концу. Мы увидели разные страны, услышали разные песни, но все они связаны одной темой - темой дороги.

Ребята, а как вы думаете, почему тема дороги занимает такое значительное место в культуре разных стран? Связана ли она только с путешествиями или она имеет более глубокое, философское значение?

(Дети молчат.)

Не потому ли, что вся наша жизнь - это тоже дорога, жизненный путь. И каждый из нас сам решает, как он пройдёт по своей дороге и какой след он на ней оставит. Но не забывайте, что искусство может облагородить, одухотворить вашу жизнь.

А теперь - в заключении урока - игра «Путешествие в мир искусства». Как это было принято на Руси, путешествовать мы будем на санях, запряжённых тройкой лошадей. Управлять будет ямщик. Сейчас вы разделитесь на 2 команды. Каждая команда - это символическая тройка со своим капитаном - ямщиком. Каждая тройка придумывает своё название, связанное с путешествием и выбирает своего ямщика.

(Дети группируются.)

Условия игры: за каждый правильный ответ команда получает 10 вёрст. Победит та команда, которая наберёт большее количество вёрст.

Сначала - вопрос для разминки: от какого слова произошло слово «ямщик» и что оно означало?

(Команды выдвигают свои версии.)

«Ям» - до 18 века на Руси так называли станцию на почтовом тракте, на которой сменялись проводники, лошади, подводы, перевозящие государственные грузы, гонцов, послов.

А теперь игра.

Вопрос первый.

Сейчас вы прослушаете 2 романса разных композиторов на стихи А.С.Пушкина «Зимняя дорога». Вам нужно определить, какой из них принадлежит композитору 19 века, а какой - композитору 20 века. Обосновать, почему (обратить внимание на мелодию, аккомпанемент, музыкальную форму). Какой романс вам понравился больше и почему?

(Звучат романсы А.Алябьева, Г.Свиридова. Команды отвечают.)

Вопрос второй.

Сейчас вы увидите картину великого русского художника. Кому из перечисленных художников принадлежит данное полотно - Айвазовскому, Левитану, Рериху. Почему вы так думаете?

(Учитель показывает репродукцию картины И.Левитана «Владимирка». Команды отвечают.)

Это картина русского пейзажиста II половины 19 века Исаака Левитана. Называется она «Владимирка» - печально известный Владимирский тракт, по которому веками гнали в Сибирь арестантов. И зная эту историческую подробность, картина воспринимается не только как пейзаж, но и обобщённый образ тоски и горя народного - без конца и края, как это небо, эта земля, эта дорога, уходящая вдаль.

Вопрос третий.

Сейчас я прочитаю вам четыре строки русского поэта. Кому они принадлежат - Некрасову, Крылову, Барто. Обоснуйте ответ.

Не гляди же с тоской на дорогу

И за тройкой вослед не спеша,

И тоскливую в сердце тревогу

Поскорей навсегда заглуши!

(Команды отвечают.)

Вопрос четвёртый. Попробуйте вспомнить и напеть фразу из песни или романса о дороге, путешествии. Чем больше, тем лучше.

(Команды соревнуются.)

И наконец, вопрос пятый. Перед вами стихотворение «Пальма для путника». Поэту какой страны и какого века оно принадлежит: Древняя Греция эпохи расцвета, 5 век до н.э.; Византия 10 век н.э.; Мексика 20 век н.э.

(Учитель показывает стихотворение. Его автор - мексиканский поэт 20 века Октавио Пас;

Л Ь
 А М
 П Д А
 Л
 Я
 ПУТНИКА

Команды отвечают. Игра заканчивается, идёт подсчёт вёрст и награждение победителей.)

Учитель 2: На этом наш урок закончен, но каждый из нас продолжает свой путь по дороге, которая ведёт «к новым берегам».

Домашнее задание:

Посмотреть картины русских художников, связанные с дорогой.
Записать их названия.

Урок закончен.

Примечание: В 2012 году в чебоксарском издательстве «Перфектум» вышло методическое пособие «Интегрированные уроки в курсе ДМШ» (100 страниц с видеоприложением), которое содержит подробные сценарии разных типов интегрированных уроков в 4-7 классах. Оно является обобщением многолетнего опыта нашей работы и адресовано преподавателям и студентам, интересующимся проблемами музыкального образования и воспитания.