Лекция по дисциплине «Изучение методической литературы по музыкально-теоретическим дисциплинам» для студентов 4 курса специальности 53.02.07 «Теория музыки».

Темы 15-17.

Тема 15: «**Методика комплексного певческого воспитания Д.Е. Огороднова».**

1. Музыкально-певческое воспитание детей по системе Д. Огороднова. Основные положения. Методика комплексного музыкального воспитания (КМПВ) предназначена для хоровой специализации и хормейстеров-педагогов, поэтому она имеет некоторые отличительные особенности от традиционного урока сольфеджио с его интонационными упражнениями. Но в целом основные части системы совпадают с формами работы на занятиях сольфеджио, поэтому могут использоваться на них, особенно в хоровых школах, в которых применяется система Д. Е. Огороднова. Задачами КМПВ являются воспитание у учащихся вокальных навыков, музыкальности, эстетического чувства.

Основой методики является опора на психофизиологию – связь эмоций с движением: голосового аппарата – движений рук. Их единство, взаимодействие представляет так называемый «моторный стержень эмоций» и в пении, и в речи. «Жест – не движении руки, а движение души» (Шаляпин). Недаром в психологии огромное внимание уделяется невербальным сигналам, ,в т. ч. и жесту при определении эмоционального состояния человека. Внимание к движению касается и артикуляции.

2.Основные характеристики методики:

* Научная обоснованность.

* Наличие системы в работе (строгая последовательность от простого к более сложному при минимальном шаге программы).

*Комплексность, позволяющая решать несколько задач одновременно.

* Объективность. Методика может успешно применяться любым педагогом в работе с любым учеником.

*Результативность, связанная с раскрытием скрытых ресурсов человека.

3. Содержание системы Д. Огороднова.

Методика КМПВ предлагает 6 видов художественных музыкальных движений в коллективной хоровой работе.

*художественное тактирование; *работа по алгоритму постановки голоса и воспитания вокальных навыков и музыкальности; *ладо-вокальные жесты; *мелодекламационные упражнения – декламация стихов с жестикуляцией; *вспомогательные движения при вокальной работе над песней; *поиски выразительных движений во время слушания музыки. Первые 4 формы работы могут и успешно применяются в качестве ритмических, интонационных, ладовых (релятивная система), а также творческих заданий на уроках сольфеджио.

Система КМПВ (Музыкально-певческое воспитание) Д. Е. Огороднова сформировалась в 70 годах ХХ в. в общеобразовательной школе в Гатчине (Ленинград). Цель автора было воспитание музыкального слуха путем совершенствования голосового аппарата. В своей практической деятельности и в методике Д. Е. Огороднов опирался на новейшие достижения психологов, физиологов, привлекал методику певчих дьяков (древнепевческое искусство). Успешно применялась методика в хоровых коллективах. Особенности методики отражены в работах **«Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе», К., 1970;** «МПВД в художественной самодеятельности». Позже Д. Е. Огородновым была издана новая программа по методике.

Тема 16. Интегрирующие стратегии обучения. Нетрадиционные методы преподавания сольфеджио и музыкальной литературы.

1. **Основные тенденции в преподавании.**

Музыкальная педагогическая наука на рубеже 20-21 столетий предполагает две тенденции:

* -тенденцию к расчленению, разделению на много отдельных дисциплин, часто не взаимодействующих друг с другом;
* - тенденция к интеграции, т. е. объединению отдельных предметов в единое целое, глубокое их взаимодействие, неразделимость теории от практики.

Узкая специализация постепенно переходит в специализацию широкого профиля, универсальную систему. Нельзя сказать, что это совершенно новое явление, оно появляется на стыке веков как новый эволюционный виток культуры, Можно говорить об эллинистической культуре, Ренессансе, попытки объединения разных видов искусствна рубеже 19 и 20 столетий. Те же тенденции наблюдаются в последние десятилетия 20 –начале 21 столетия на новом уровне, с учетом накопленных традиций, новаторских направлений в таких областях как наука, психология, компьютерные технологии и т.д.

2. **Интегрирующие тенденции в музыкальной педагогике** проявляются прежде всего через авторские методики. К таким новаторам можно отнести **Г. И. Шатковского**, объединившего в своей системе теоретическую, . практическую (теория, гармония, полифония, сочинение и импровизация в разных видах искусств)творчество, эстетическую и духовную составляющие. Огромное значение уделяется личности ребенка, одна из задач методики – формирование универсального профессионала, обладающего теоретической базой, развитым музыкальным восприятием, умеющего сочинять, импровизировать, проявлять творческую индивидуальность. Более подробно о данной методике можно узнать из опубликованных изданий самого Григория Ивановича Шатковского:

1. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования. – М., 1986.

2. Сочинение и импровизация мелодий. – М., 1989.

3. Развитие музыкального слуха. Лад. – Омск, 1991. – переиздание –в 2012 году московским издательством «Амрита»

4. Программа по сольфеджио. – Омск, 1991.

Также рекомендуется ознакомиться со статьей Шатковского Г. И., Шатковской Н. В. Ключ к импровизации //Как учить музыке одаренных детей,- Сост. Е. В. Ключникова.-М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2010.-24с.- (Серия «Мастер-класс»).

Интегрирующими методиками являются и **система вокально-певческого воспитания Д. Е Огороднова,** в которой переплелась опора на науку (физиология певческого аппарата), поэзию (художественное чтение стихов), движение, дирижерскую практику и т.д.

Основная педагогическая литература по этой теме – книга самого автора, предназначенная для преподавателей-хормейстеров, переподавателей музыки в общеобразовательной школе и студентов: «Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе», К., 1970.

Одной из ярких систем музыкального воспитания и образования является **методика В. В. Кирюшина, основателя эмоционально-образной педагогики,** объединяющей теорию, развитие образного мышления и восприятия, воображения, умение сочинять какм музыкальные композиции, так и литературные. И хотя им создано огромное количество практического материала, к сожалению доступных печатных изданий практически не существует- автор писал для педагогов, своих учеников. Доступны статьи с теоретическими сказками, фрагментами уроков в интервью с автором в СМИ, Наиболее доступно озвученное пособие «Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного звуковысотного музыкального слуха, мышления и памяти», которое, как отмечал автор может быть использовано как учебное пособие для сольфеджирования, самоучитель для желающих развить абсолютный слух и пособие для записи музыкального диктанта.

Данная тема, связывающая музыку, глубинную психологию, восприятие, психофизиологию музыкального слуха, очень широко раскрывается в книге профессора Московской государственной консерватории, М. В. Карасевой. Опираясь на современные достижения психологии (в частности, НЛП направление), автор рассматривает обучение сольфеджио как психотехнику развития музыкального слуха. Материал включает и достаточно сложные сведения из области физики, акустики, психофизиологии, и одновременно излагается доступным и «живым» языком, пособие систематизировано, в начале каждой главы дается своеобразный план-анонс её и эпиграф, отражающий суть предстоящего материала в краткой форме. В конце каждой главы дано резюме. Т. о., основные мысли, повторяющиеся трижды, способствуют запоминанию главных мыслей. Книга оснащена нотными приложениями, таблицами, схемами, кратким словарем психологических, физиологических и лингвистических терминов, встречающимися в труде, а также обширным библиографическим списком.

В последние десятилетия базовым учебником, совмещающим базовые психологические и музыкальные знания, считался и считается учебное **пособие В. И. Петрушина «Музыкальная психология».** В 2008 году вышел в свет учебник для вузов того же автора «Психология и педагогика художественного творчества», в котором более глубоко рассматриваются психологические механизмы творчества в разных видах искусств, прослеживаются межвидовые связи. Разрабатываются целые комплексы упражнений для разных видов искусств. Учебное пособие автор рекомендует, не только для студентов консерваторий, но и учащихся СПО и педагогам доп. образования (в ДШИ).

3. **Нетрадиционные методы преподавания сольфеджио и музыкальной литературы.**

В последние десятилетия появилось значительное количество методических пособий, авторских разработок, статей , связанных с нетрадиционным подходом в обучении сольфеджио и музыкальной литературы. Они связаны с оптимизацией занятий и с более эффективным решением педагогических проблем. Они включают интеграцию различных направлений, как внутри музыкального искусства, так и объединяют разные виды искусств. Среди методической литературы этого периода необходимо отметить следующие сборники статей:

Как преподавать сольфеджио в XXI веке – М.: Издательский дом «Классика- XXI века», 2006. – 224 с., ил.

Как преподавать музыкальную литературу. - М.: Издательский дом «Классика- XXI века», 2007, - 172 с., ил.

Как учить музыке одаренных детей. - М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2010.-24с.- (Серия «Мастер-класс»).

В первом издании могут быть рекомендованы следующие статьи для изучения:

Людмила Масленкова «Что такое сольфеджио?»;

Татьяна Камаева, Арсен Камаев «Может ли сольфеджио быть азартным?»;

Ольга Берак. «О воспитании чувства ритма в меняющемся мире».

Из учебной литературы можно посоветовать учебное пособие для самых маленьких:

Камозина О. П. Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил – песенки, картинки и разные истории!/ О. П. Камозина. Изд. 5-е, стер. – Ростовн/Д: Феникс, 2013. – 92 с. : ил. - (Учебные пособия для ДМШ).

Камозина О. П. Неправильная музыкальная литература. История музыки. Первый год обучения/О. П. Камозина. –Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 157 с.: ил. – (.Учебные пособия для ДМШ)

Из сборника, посвященного преподаванию музыкальной литературы, можно посоветовать студентам следующие статьи:

Татьяна Новицкая. Сверхзадача музыкальной литературы.

Ирина Филиппова Методы активизации обучения.

Наталья Видинеева Как сделать урок эффективным.

Татьяна Рыбкина Пластическое моделирование на уроках музыкальной литературы.

Людмила Фрейверт Музыка в ракурсе дизайна

Татьяна Новицкая» Слово о музыке « в свете риторики.

Александра Тихонова Видеосредства и музыкально-исторические предметы.

Из сборника «Как учить музыке одаренных детей» рекомендованы следующие статьи:

Купец Л. А. Новые педагогические технологии в курсе истории музыки.

Тараева Г. Р. «Если захочет барин …» или Креативный компьютер в теоретических предметах.

Шаймухаметова Л. Н. Креативное обучение на уроках сольфеджио.

Шатковский Г. И., Шатковская Н. В. Ключ к импровизации.

Достойно широкого внимания и книга нашей соотечественницы О. С. Иванчиковой, к сожалению, рано ушедшей из жизни, но успевшей много сделать для интеграции в обучении, для того, чтобы её ученики и коллеги помнили её живые и увлекательные уроки сольфеджио и музыкальной литературы. Опираясь на передовой опыт педагогов новаторов и психологические направления, Ольга Иванчикова наработала свой собственный неповторимый опыт, который и обобщила в книге : Иванчикова О. С. Свободные вариации на тему: Нетрадиционные методы музыкального воспитания.- Симферополь: Издатель А. П. Выродов, 2003. -184 с., илл. Данная книга известна за пределами Крыма и успешно применяется педагогами музыкальныхшкол.

Тема 17: Методы современной психологии в обучении.

1. **Общие принципы применения современной психологии в обучении.**

Во второй половине 20 столетия и особенно в последние десятилетия на службу образовательной науке пришли новые направления гуманитарных, таких как социология, психология, философия, эстетика, логика. Большое значение в распространении информации, необходимой для построения новой базы образовательного процесса, явилось обращение и к компьютерным технологиям. Что касается инновационных направлений в педагогике, появившихся в последние десятилетия 20 века и в начале 21, то следует выделить следующие: эргономика, ортобиотика. Данные направления могут служить основой здоровьесберегающей педагогики. **Эргономика –** это наука, изучающая оптимальные условиятруда с целью увеличения его производительности и сохранения сил, времени, энергии, работоспособности и здоровья человека. Ещё одним направлением, появившимся в последние десятилетия 20 века, является **ортобиотика –** наука о технологии сбережения человеческого здоровья и оптимистического настроя. Важными условиями здоровьезберегающей педагогики является: баланс динамики умственной работоспособности и роста учебной нагрузки, соответствие между школьными требованиями и психофизическими возможностями учеников, отказ от авторитарного характера взаимоотношений. Важным является соблюдение валеологического принципа природосообразности, соответствие образовательного процесса базовым потребностям и физиологическим возможностям ребенка. Необходима внутренняя мотивация учебной деятельности и личностная ориентация в обучении. Важным критерием является дидактическое взаимодействие ученика и педагога. Личность учителя – как базовый аспект здоровьесберегающей педагогики. Педагог, его личностные качества, становятся примером для подражания, а порой копирования учениками. Поэтому учителю важно анализировать педагогическую деятельность с позиций доминантной профессиональной ценности – личности ребенка, контролировать собственное поведение, уметь поддерживать свое психическое и соматическое здоровье. Важными установками последнего является: умение радоваться, сохранять оптимизм, мажорный настрой, стремиться получать разнообразные впечатления, иметь интересные хобби. Соблюдать режим труда и отдыха. Использовать музыку как мощный генератор энергии, эмоций, в качестве лечебного средства. Больше общаться с детьми, природой, иметь близкий круг общения, Владеть методами саморегуляции .

1. **Использование новаторских разработок психологии в обучении музыке.**

В последние десятилетия базовым учебником, совмещающим базовые психологические и музыкальные знания, считался и считается учебное пособие В. И. Петрушина **«Музыкальная психология».** В 2008 году вышел в свет учебник для вузов того же автора «**Психология и педагогика художественного творчества**», в котором более глубоко рассматриваются психологические механизмы творчества в разных видах искусств, прослеживаются межвидовые связи. Разрабатываются целые комплексы упражнений для разных видов искусств. Учебное пособие автор рекомендует, не только для студентов консерваторий , но и учащихся СПО и педагогам доп. образования (в ДШИ). Одним из ярких с точки зрения научного подхода к обучению через направления современной психологии. Является труд профессора Московской государственной консерватории М. В. Карасёвой **«Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха».** На основе применения новых психотехнологий (основной из которых является НЛП), разработаны новые приемы интенсивного развития музыкального слуха от начального до заключительного этапа обучения сольфеджио. Достаточно подробно описываются этапы музыкального слуха с точки зрения психо-физиологического процесса, показаны межпредметные и межнаучные связи. В приложениии даны основные алгоритмы интегративного обучения и психолого-лингвистический словарь, который автор вводит в свой музыковедческий стиль.