Эффективность комплексного подхода к изучению предметов музыкально - теоретического цикла на примере интегрированных уроков по сольфеджио и музыкальной литературе.

Галямова Наталья Николаевна

 Муниципальное Автономное Учреждение Дополнительного Образования «Детская Музыкальная Школа имени Р. Глиэра» (МАУ ДО «ДМШ им. Р. Глиэра»), город Калининград. Преподаватель теоретических дисциплин

 Моя педагогическая деятельность сложилась так, что я всегда преподавала и сольфеджио, и музыкальную литературу у параллельных классов. Поэтому комплексный подход к изучению этих предметов всегда был для меня актуален. Избегая технологичных упражнений в сольфеджио и подбирая материал из курса музыкальной литературы, невольно приходилось раздвигать рамки программы и глубже знакомишь учащихся с творчеством композиторов. Причем, это знакомство было практическим – учащиеся исполняли музыкальные фрагменты на фортепиано, пели соло или ансамблем вокальные номера, анализировали на слух элементы музыкального языка произведений. Постепенно сложились некие интегрированные уроки, синтезирующие знания учащихся по сольфеджио и музыкальной литературе. Как правило, итоговые или контрольные по темам.Обязательным условием эффективности таких интегрированных уроков стала их обеспеченность электронными средствами обучения - компьютером и интерактивной доской. Презентации к таким урокам готовятся совместно с учениками – подбирается необходимый иллюстративный и видеоматериал, нотные тексты для анализа.

 Мною разработаны и проведены два открытых интегрированных урока по сольфеджио и музыкальной литературе:

1. «Изучение особенностей ладо - гармонического языка Н. А. Римского – Корсакова на основе сказочных опер» в 6 классе ДМШ.

2. «Изучение гармонии П.И.Чайковского на примере вокальной и оперной музыки композитора» в 7 классе ДМШ .

 Музыка этих великих композиторов – благодатный материал для практического освоения новых тем по сольфеджио в старших классах музыкальной школы. По словам Николая Рериха, сорок шесть лет творческой деятельности Римского-Корсакова, непрерывно шло *«в восходящем аккорде»,* до новейших течений музыки XX века. Гармония Чайковского, в свою очередь, - является самым мощным из выразительных средств драматизации музыки композитора. Материалом для исследования ладо - гармонического языка Римского-Корсакова послужил обзор девяти сказочных опер композитора при более глубоком изучении опер «Снегурочка» и «Садко». Освоение элементов гармонического языка Чайковского базировалось на изучении отдельных сцен из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» и некоторых романсов композитора.

Цель таких уроков - синтез знаний учащихся по творчеству композиторов в курсе музыкальной литературы и их практическое применение в курсе сольфеджио.

Задачи в изучении особенностей ладо - гармонического языка Н. А. Римского – Корсакова ставились следующие:

Исследовать два направления развития ладо - гармонического языка композитора (Старинные лады и развитие диатоники. Новые симметричные лады и усиление хроматики), а также, изучить особенности его так называемого «Цветного слуха» и составить спектр тональностей на опорной схеме - клавиатуре.

 Главной задачей интегрированного урокапо П.И.Чайковскому считаю обострение музыкального слуха учащихся выпускного класса с помощью освоения ими ладовой альтерации, как элемента гармонии Чайковского. Некоторые задачи являются общими для двух уроков:

* Слуховой анализ
* Анализ по нотному тексту
* Художественное исполнение соло или в ансамбле
* Владение терминологией по теме
* Практическое освоение гармонии в игре на фортепиано

 Форма проведения интегрированных уроков зависела и поставленных задач и от аудитории**.** В 7 классе – это форма лабораторной работы, основанной на изучении проблемы, нахождении причинно- следственных связей и обобщающих выводов. В 6 классе урок по сказочным операм Римского - Корсакова содержал элементы ролевой игры.Были сформированы три творческие группы учащихся.

Первая *– «Архаисты»,*специалисты по старинным ладам и диатонике.

Вторая группа – *«Модернисты»,* знатоки симметричных ладов и хроматики. Третья группа –*«Синестетики»,* работающая в течении урока над созданием цветного спектра тональностей. Помощник - *«Бермята»,* выбранный из числа учащихся, фиксировал ответы творческих групп в виде нот определенного цвета и подсчитывал баллы в конце урока. Интегрированные уроки требуют от учащихся большой домашней работы, не только по сбору иллюстративного материала для создания совместной презентации, но и по подготовке к исполнению на фортепиано и пению музыкальных фрагментов из опер и романсов. Формами проверки домашней работы учащихся являются

* музыкальная викторина (зрительно-слуховая по видеофрагментам на интерактивной доске и «сухая» - по нотному тексту).
* теоретические тесты по сольфеджио
* гармонический анализ
* различные задания на эрудицию

Например, задания «Синестетикам»:

1.Сравните эскизы декораций к «Сказке о царе Салтане» Михаила Врубеля, Николая Рериха и Константина Коровин.

2. Почему Город Леденец изображен в такой различной цветовой гамме?

Бело-прозрачный город у М. Врубеля, красочные «индийские» тона у Н. Рериха и «мрачные» у К. Коровина?

3. Сопоставьте их с «цветозвуковыми ассоциациями » композитора.

4. Зафиксируйте рассмотренные тональности на опорной схеме - клавиатуре **«**Цветной слух Н. Римского- Корсакова».

Например, задания «Архаистам»:

1. Назвать пятиступенные лады народной музыки?

 2.Назвать семиступенные лады народной музыки?

3. Что такое плагальные гармонии.

4. Назовите трезвучия побочных ступеней

Затем на основе изученных примеров делается промежуточный вывод, что композитор трактовал старинные лады как развитие ступеней мажора и минора, которые, вносили свежую струю архаики русского быта

Например, задания «Модернистам»:

1. Какие лады называются симметричными?

 2.Почему и старинные и новые лады называют модальными?

3. Что такое малотерцовое соотношение трезвучий?

На основе изученного материала делается вывод, что у Римского - Корсакова – подлинный расцвет техники симметричных ладов, он использует их для создания фантастического колорита.

В конце урока делаются общие выводы:

Главное новшество ладо-гармонического языка Римского- Корсакова, по мнению Ю. Холопова - опора на модальный принцип, который открыл новые выразительные возможности музыки:

1.Модальность натуральных ладов.

2. Модальность симметричных ладов.

3. Цветотональный колорит.

Те ладо-гармонические средства, которые использовал Римский – Корсаков в операх-сказках для эффекта «волшебства» стали привычными и обыденными в музыке XX века. Его влияние испытали:

С.Рахманинов. Концерты для фортепиано с оркестром .

А. Скрябин . Симфоническая «Поэма экстаза» .

 И.Стравинский . Балеты «Жар- птица» и «Петрушка» .

К. Дебюсси. «Прелюдии» для фортепиано

С. Прокофьев. Опера «Любовь к трем апельсинам».

Р. Щедрин. Балет «Конек –Горбунок

Приступаем к изучению гармонии Чайковского. Вот некоторые примеры заданий. Начинаем со знаменитого романса «Средь шумного бала». Учащиеся исполняют романс «Средь шумного бала» по одному по фразам под аккомпанемент педагога. Останавливаются и делают гармонический анализ.

Тест по операм «Евгений Онегин» и «Пиковая дама»:

В каком жанре написаны «Евгений Онегин» и «Пиковая дама»? (Ответ: Лирические сцены и Лирико - психологическая драма).

В чем состоит сходство композиций двух опер? (7 картин).

В чем сходство вторых, четвертых, пятых картин? (Демонстрация видеофрагментов из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама»

Сравнительный гармонический анализ вступления к опере «Евгений Онегин» и вступления к 4 картине оперы «Пиковая дама».

Как охарактеризованы Татьяна и Герман в музыке вступления?

 В чем сходство тематического развития обоих фрагментов?

Сколько здесь звеньев секвенций?

В чем отличие, казалось бы, одинаковых по структуре секвенций?

Сравните суммирующие кадансовые построения? В чем их отличие? (Ответ: У Татьяны мягкое «снятие» диссонансов, усиление плагальности. У Германа обостренные задержания, эллипсис, усиление автентичности).

Народнопесенная плагальность, подтверждается цитата П.И. Чайковского*«Я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях…»* Какую гармонию использует композитор для создания русскопесенного элемента? (Ответ: Плагальные обороты, натуральный минор, трезвучия побочных ступеней, ладовую переменность).

 «Индексы» гармонии Чайковского:

Тоническое трезвучие, усложненное добавлением сексты.

Септаккорды всех побочных ступеней, в том числе низких. Усиление плагальности.

Альтерация Доминанты, особенно Субдоминанты (лейтгармония Чайковского, «аккорд смерти», «фатум - аккорд»).

Эллипсис.

Гармонические секвенции.

Неаккордовые звуки - все виды(особенно, проходящие вспомогательные, предъем, задержание, органный пункт).

Гармония - матрица, то есть, остинато гармонических фигур.

Какие важные функции выполняет гармония Чайковского во многих его произведениях?

Формообразующую (экспонирует матрицу музыкального образа).

Динамическую (участвует в развитии благодаря обостренной функциональности).

Психологическую (глубинно влияет на изменение образа).

Мир музыки, в который погружаются дети, учась в музыкальной школе, должен познаваться ими во всем своем многообразии и единстве. Однако, предметы школьного цикла дробят его на разрозненные фрагменты, так как направлены на решение отдельных, часто прикладных, задач. Поэтому, возможна интеграция сольфеджио и ритмики, слушания музыки и теории музыки, сольфеджио и специальности, музыкальной литературы и класса ансамбля и других. В современной педагогике потребность в глубоком взаимопроникновении учебного материала достаточно велика и интегрированная образовательная технология является одной из наиболее перспективных.

Список использованной литературы:

1. Альшванг А.А. Опыт анализа творчества П.И.Чайковского.- М., 1951.
2. Арутюнов Д. Сочинения П.И.Чайковского в курсе анализа музыкальных произведений.- М.: Музыка, 1989.
3. Римский - Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни.-М.,1926.
4. Рацкая Ц.С. Н.А. Римский – Корсаков.- М.: Музыка, 1977.
5. Протопопов В.В., Туманина Н.В. Оперное творчество Чайковского.-М.,1957.
6. Цуккерман В.А. Выразительные средства лирики Чайковского. -М., 1971.