

О. П. РАДЫНОВА

Музыкальные шедевры

**Авторская программа
и методические рекомендации**

Серия «Музыка для дошкольников и младших школьников»

О.П. Радынова

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ

Авторская программа и методические рекомендации

*Рекомендовано Министерством
общего и профессионального образования
Российской Федерации*

**Москва
2000**

ББК 74.100.5
P15

Радынова О.П.

P15 Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. — М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. — 80 с. (Музыка для дошкольников и младших школьников.)

ISBN 5-296-00136-2

ISBN 5-296-00007-2

В брошюре дается описание учебно-методического комплекта «Музыкальные шедевры», содержащего программу, методические рекомендации, систему занятий для всех возрастных групп детского сада, бесед-концертов, развлечений.

Предлагаемые конспекты сюжетных, тематических занятий, познавательных развлечений объединяют разные виды музыкальной деятельности — слушание музыки, игры, танцы, игру на музыкальных инструментах, пение.

Система формирования основ музыкальной культуры дошкольников прошла широкую экспериментальную апробацию и показала высокую эффективность. Она способствует развитию эмоций, мышления, воображения, интереса к музыке, вкуса, представлений о красоте, творческому развитию детей. Может быть использована в работе с детьми младшего школьного возраста.

Для педагогов и родителей.

ББК 74.100.5

ISBN 5-296-00136-2

ISBN 5-296-00007-2

© Радынова О.П., 1999

© Оформление. ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2000

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Авторская программа

Введение	4
Содержание программы «Музыкальные шедевры»	8
Принципы построения программы «Музыкальные шедевры»	11
Методы и приемы формирования основ музыкальной культуры детей	16
Формы организации музыкальной деятельности детей	22
Критерии оценки уровня сформированности основ музыкальной культуры детей в разных возрастных группах ...	23
Тематический план:	
1 тема: «Музыка выражает настроение, чувства, характер людей»	27
2 тема: «Песня, танец, марш»	29
3 тема: «Музыка рассказывает о животных и птицах»	33
4 тема: «Природа и музыка»	35
5 тема: «Сказка в музыке»	36
6 тема: «Музыкальные инструменты и игрушки»	38

Раздел II. Методические рекомендации

Обоснование содержания программы. Основные понятия	40
Методы, приемы, методика формирования основ музыкальной культуры детей	54
Формы организации музыкальной деятельности детей	71
Методическое обеспечение программы	74
Учебно-методический комплект по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры»	77
Список литературы	79

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА

ВВЕДЕНИЕ

Многие современные концепции гуманизации дошкольного образования признают незаменимое влияние музыкального искусства на воспитание в ребенке общечеловеческих ценностей: добра, красоты.

Все чаще говорится о необходимости формирования личности через культуру — о воспитании человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности родной и мировой культуры. Но в реальной жизни — в детском саду и в семье — дети не получают возможности соприкоснуться с подлинными шедеврами мировой музыкальной культуры. В детском саду они воспитываются, в основном, на упрощенном по музыкальному языку репертуаре, не имеющем подлинной художественной ценности. В семье дети слышат, как правило, лишь развлекательную музыку.

В результате ребенок в дошкольном детстве, сензитивном к усвоению опыта, не может постичь, подобно усвоению родного языка, семантику музыкальной речи, «интонационный словарь» музыки разных эпох и стилей.

Разработанная автором концепция обосновывает важность накопления, уже в раннем и младшем дошкольном возрасте, музыкально-интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению ребенком речью.

Теоретико-методологическим фундаментом программы явились философские и психолого-педагогические концепции о поисках синтеза познавательной, ценностно-ориентационной и творческой деятельности и общения в процессе освоения человеком культурных ценностей.

Цель программы — формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.

Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей духовной культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-эстетического становления личности.

Автором впервые создана научно обоснованная и методически выстроенная *система* формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, включающая *принципы, содержание, методы и формы* работы, учитывающая индивидуальные и психо-физиологические особенности детей, взаимосвязанная со всей воспитательно-образовательной работой в детском саду.

Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является *эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального искусства*, которая играет для ребенка роль первоначальной положительной оценки и способствует формированию интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия, (эмоционально-оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, желания слушать музыкальные произведения, являющиеся шедеврами искусства, рождает творческую активность.

В центре программы — развитие творческого слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности — музыкальной, музыкально-двигательной, художественной.

В разработанной системе формирования основ музыкальной культуры дошкольников (принципы, содержание, методы, формы организации музыкальной деятельности) обеспечивается динамика развития эмоционально-оценочного отношения детей к музыке — от эмоциональной оценки (ранний и младший возраст) к оценке, все более опосредуемой деятельностью мышления и воображения и приобретающей эмоционально-интеллектуальный, познавательный-оценочный характер.

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной деятельности) при овладении определенными знаниями, умениями, навыками (А.И. Катинене, О.П. Радынова). Знания о музыке, умения и навыки музыкальной

деятельности, музыкальные и творческие способности детей формируются в опоре на развитие *музыкально-эстетического сознания — эстетических эмоций, интереса, вкуса, представлений о красоте.*

Музыкально-эстетическое сознание **во взаимосвязи всех его компонентов** (в том числе и представление об идеале прекрасного), в доступных возрасту границах, формируется в разные периоды жизни, начиная с дошкольного детства. При анализе структуры музыкально-эстетического сознания необходимо отметить, что каждый из компонентов (имея свою структуру) представляет собой гармоничное единство *чувственно-оценочного и интеллектуально-оценочного* компонентов. Поэтому для развития музыкально-эстетического сознания ребенка необходима деятельность как чувственного начала, так и мышления.

Система принципов подбора репертуара, разработанные методы формирования основ музыкальной культуры детей и рекомендуемые формы организации музыкальной деятельности детей направлены на развитие во взаимосвязи *эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения* дошкольников, активизацию проявлений *творчества.*

Музыкальная культура ребенка дошкольного возраста — это интегративное личностное качество, формирующееся в процессе систематического, целенаправленного воспитания и обучения на основе эмоциональной отзывчивости на высокохудожественные произведения музыкального искусства, музыкально-образного мышления и воображения, накопления интонационного познавательно-ценностного опыта в творческой музыкальной деятельности, развития всех компонентов музыкально-эстетического сознания — эстетических эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, представлений об идеале (в доступных возрасту границах), рождающего эмоционально-оценочное отношение ребенка к музыке, актуализирующееся в проявлениях эстетической и творческой активности.

Развитие эмоциональной отзывчивости в младшем дошкольном возрасте ведет к появлению положительного отношения детей к музыке, основанного преимущественно на *эмоциональных* оценках. Постепенно развивается опосредованное процессами мышления и воображения *эмоционально-оценочное* отношение, являющееся проявлением формируемого музыкально-эстетического сознания ребенка.

Накопление интонационного опыта восприятия высших художественных произведений музыкального искусства и развитие эмоциональной отзывчивости является необходимым условием формирования основ музыкальной культуры детей. Этот ценностный опыт переживаний — тезаурус музыкальных впечатлений ребенка — является основой формирования положительного эмоционально-оценочного отношения детей к музыке.

Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы формируем основы его музыкально-эстетического сознания и музыкальной культуры в целом. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Именно в детстве у детей формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от которого во многом зависит их последующее музыкальное и общее развитие. Чем раньше ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и стилей и народной музыки, тем богаче его тезаурус, тем более успешным становится его развитие. Если эстетическое сознание ребенка обогащается с помощью музыки, то это не пройдет бесследно для его духовного становления.

В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются первоначальные ценностные ориентации — способности ценить красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему интеллектуальному и эмоциональному развитию.

Дети имеют ограниченные представления о чувствах человека, проявляющихся в реальной жизни. Музыка, передавая всю гамму чувств и их оттенков, расширяет эти представления. Слушая народную музыку и классическое музыкальное наследие прошлого и настоящего, ребенок осваивает бесценный культурный опыт поколений. Восприятие произведений музыкального искусства постепенно ориентирует человека в выявлении важных для него мыслей, чувств, значимого для него содержания.

Эмоциональная отзывчивость на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств личности как доброта, умение сочувствовать другому человеку.

Формирование музыкального мышления способствует общему интеллектуальному развитию ребенка. Восприятие музыкальной формы предполагает активность таких умственных операций, как сравнение, сопоставление, выделение черт общего и различного и др. Беседы о музыке помимо разнообразных сведений, имеющих познавательное значение, включают характеристику эмоционально-образного содержания произведения. В результате словарь детей обогащается словами и выражениями, характеризующими настроения, чувства, переданные в музыке.

Музыкальная деятельность, в силу ее эмоциональности, привлекательна для ребенка. Именно музыка, по нашему мнению, может стать эмоционально-оценочным стержнем, позволяющим формировать у ребенка эстетическое восприятие других видов искусства и окружающего мира, развивать образное мышление и воображение, эстетическое сознание. Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и эстетической культуры ребенка — актуальнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности.

При этом весьма существенно, что ценностные ориентиры ребенка появляются лишь в том случае, если он слушает произведения высокого искусства. Ценностные ориентации личности можно воспитать только на восприятии истинных ценностей и постоянных их оценках ребенком. Музыкальные шедевры формируют у ребенка эталоны красоты, основы эстетического вкуса, представления об идеале.

Содержание программы «Музыкальные шедевры»

Содержание музыкального образования в большой степени определяется репертуаром, изучаемым детьми. Музыкальные способности, навыки и умения могут развиваться на репертуаре, имеющем различную художественную ценность. Содержанием программы «Музыкальные шедевры» являются подлинные образцы мировой музыкальной культуры, ориентация на приоритет общечеловеческих ценностей.

Человечество сохранило, отобрало, донесло до нашего времени наиболее самобытное, талантливое в искусстве — народном и профессиональном. У современного человека есть возможность изучать наследие мировой музыкальной культуры, делая его своим духовным достоянием.

Получая с детства художественно полноценные музыкальные впечатления, ребенок привыкает к языку интонаций народной, классической и современной музыки, постигает «интонационный словарь» музыки разных эпох и стилей.

Музыкальное искусство — едва ли ни единственный вид искусства, доступный восприятию ребенка раннего возраста. Колыбельная песня несет в себе народную мудрость, красоту. Народная педагогика, бережно хранящая обычаи, традиции, искусство народа, берет начало в колыбельной песне. Через колыбельную у ребенка возникает потребность в художественном слове, музыке, общении со взрослым, отношении к близким людям и искусству. Основы музыкального восприятия формируются раньше, чем восприимчивость к любому другому виду искусства. Эмоциональная отзывчивость на музыку — центр музыкальности — проявляется и развивается у ребенка уже в первые месяцы жизни.

Становление музыкальной культуры личности, а через нее — художественной, эстетической и общей духовной культуры должно начинаться в раннем детстве, когда у ребенка еще не сложились интересы, привычки, вкусы, которые нужно ломать или перестраивать. Маленький ребенок открыт, доверчив, восприимчив. Именно в дошкольном возрасте формируются эталоны красоты, ребенок накапливает тот опыт деятельности, от которого во многом зависит его последующее музыкальное и общее развитие. Поэтому так важно воспитывать детей на шедеврах мирового искусства, постоянно расширять их представления о музыке разных времен.

Музыка — интонационное искусство. Через интонацию она выражает огромное богатство эмоционально-смыслового содержания, центром которого является человек и окружающий его мир. Крупный теоретик музыкознания Б.В. Асафьев, подчеркивая связь музыки и речи, музыкальных и речевых интонаций, указывал, что

в речи, как и в музыке, всегда содержится определенный тонус звучания, который он называл «речью чувства», «состоянием тонового напряжения». Б.В. Асафьев отмечал, что в каждую историческую эпоху в музыке отражался излюбленный круг образов, тем, интонаций, что в музыке разных времен существовал свой «интонационный словарь» эпохи.

Программа «Музыкальные шедевры» основана на накоплении ребенком опыта восприятия музыкального искусства подобно процессу овладения речью, для которого необходима речевая среда и который предполагает определенный сензитивный период (до трех лет). Чтобы «овладеть» музыкальным языком, чувствовать и осмысливать выразительность музыкальной речи, ребенок должен находиться в музыкальной среде, накопить опыт восприятия музыкальных произведений высокого искусства. Накапливая опыт восприятия различной по стилю музыки, ребенок постигает «интонационный словарь» разных эпох.

Слушая музыкальные произведения низкого художественного уровня и ощущая положительное отношение к ним взрослого (при недостаточно развитой музыкальной и общей культуре педагогов), ребенок дезориентируется в представлениях о красоте музыки, о ценностных эталонах музыкального искусства.

Экспериментальная работа в дошкольных учреждениях и наблюдения практики свидетельствует о том, что при использовании гибких методов и форм организации музыкальной деятельности детей, создании условий для самовыражения ребенка в результате прочувствования и оценки (эмоциональной и интеллектуальной) произведений высокого искусства как эталонов красоты, достигается поразительный эффект музыкально-творческого и общего развития.

Это подтверждает необходимость формирования основ музыкальной, а через нее — художественной, эстетической и общей культуры уже в раннем детстве, актуальность поиска определенных принципов подбора и систематизации репертуара, основанного на произведениях мировой музыкальной классики и народной музыки, поиска гибких методов его преподнесения, стимулирующих творческую и эстетическую активность детей.

Создание педагогической системы, основанной на произведениях музыкальной классики, требует решения **проблемы доступности** музыкальных произведений восприятию ребенка. Основным критерием доступности (помимо небольшой протяженности звучания, привлекательности знакомых ребенку тем и сюжетов) является **соответствие эмоционального содержания музыки эмоциональному опыту** ребенка, способности сопереживать определенным чувствам, составляющим основу музыкального образа.

В программе подобраны произведения высокого искусства, доступные детям по продолжительности звучания и соответствующие жизненному и эмоциональному опыту детей разного возраста. Автором собраны и систематизированы шедевры музыкальной классики, подобранные таким образом, чтобы постоянно поддерживать у детей эмоциональный отклик, интерес, развивать осмысленность восприятия и желание проявить свое отношение к звучащей музыке. Содержание программы насыщено разнообразием увлекательных для ребенка сравнений произведений, развивающих его представления о музыкальном искусстве. Подобранный по определенным *принципам* и в определенной последовательности репертуар способствует нахождению ребенком *личностного смысла* в музыке.

Принципы построения программы «Музыкальные шедевры»

Формирование музыкальной культуры детей обеспечивается отбором произведений музыкальной классики и народной музыки, являющихся для детей «эталонами красоты», определяющих содержание музыкального образования, пересмотром технологии изучения репертуара на основе создания гибкой, спиралевидной, адаптивной модели систематизации музыкальных произведений по разработанным принципам: *тематическому, концентрическому (цикличности), контрастного сопоставления произведений, синкретизма, адаптивности*.

Названные принципы обеспечивают гибкость применения репертуара в зависимости от индивидуальных, возрастных особенностей детей и педагогической целесообразности.

Основной принцип построения программы — **тематический** (наличие шести тем, которые изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются на новом материале в каждой возрастной группе). Тематический принцип позволяет раскрыть детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. Он систематизирует знания, полученные детьми, способствует поддержанию интереса к занятиям.

Первая тема — «*Настроения, чувства в музыке*» является ведущей, стержневой, сквозной темой программы, важной для понимания детьми сущности музыкального искусства, выражающего определенное эмоциональное содержание. Она включает в себя произведения, в которых настроения, переданные в музыке, отражены в названиях пьес («Порыв» Р.Шумана, «Слеза» М.Мусоргского, «Шутка» И.Баха, «Раскаяние» С.Прокофьева и пр.), а также непрограммную музыку, в которой дети различают настроения и их смену. Слушая произведения с одинаковыми названиями («Мелодия» Х.Глюка, «Мелодия» П.Чайковского, «Цыганская мелодия» А.Дворжака) дети учатся различать оттенки настроений (разные оттенки грусти). Сравнивая «Шутку» И.Баха, «Юмореску» П.Чайковского, «Скерцо» П.Чайковского и «Юмореску Р.Щедрина» дети различают разные оттенки шутливого настроения (добродушную шутку, насмешливую или злую) и пр. Содержание темы побуждает детей к сопереживанию, эмоционально-оценочному отношению. В младшем возрасте применяются произведения, доступные детям по эмоционально-образному содержанию (веселые, шутливые и спокойные, нежные, светлые и пр.) Постепенно представления детей о чувствах, выраженных в музыке, расширяются (тревожные, взволнованные, таинственные, скорбные, решительные и пр.), развивается «словарь эмоций».

Вторая тема программы — «*Песня, танец, марш*» является основополагающей по программе для общеобразовательных школ Д.Б. Кабалевского. В дошкольном возрасте дети накапливают опыт представлений о первичных жанрах на репертуаре классической и народной музыки, опыт музыкальной деятельности. С помощью этой темы осуществляется преемственность дошкольного и школьного музыкального образования.

Третья тема — «*Музыка о животных и птицах*» дает детям представление об изобразительности музыки, средствах музыкальной выразительности. Контрастные сопоставления пьес с различными и одинаковыми названиями позволяют развивать образную речь детей, проявлять творчество (передавать в танцевальных, образных движениях, пантомиме характерные черты образов персонажей, инсценировать пьесы, изображать их в рисунках и т.п.).

Четвертая тема — «*Природа и музыка*» включает в себя произведения, в которых выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, времени года, дня. На различных сопоставлениях детям легче различать выразительные средства музыки и других искусств (поэзии, живописи, танца), находить черты сходства и различия настроений, созвучно музыке передавать образы природы в рисунках, движениях, оркестровке. У детей развиваются эстетические чувства, образная речь (применение эпитетов, метафор, сравнений, характеризующих образы природы, созданные разными видами искусств).

Пятая тема — «*Сказка в музыке*» знакомит детей с разными сказочными пьесами классической музыки, которые дети инсценируют, передают характер персонажей в танцевальных, образных движениях, пантомиме, рисунках. Тема позволяет развивать представления детей о связи речевых и музыкальных интонаций, творческое воображение.

Шестая тема программы — «*Музыкальные инструменты и игрушки*» знакомит детей с произведениями, имитирующими подражания звучаниям музыкальных инструментов (тамбурину, гармонике, музыкальным табакеркам, колокольчикам, колоколам, шарманкам и пр.), а также с музыкальными инструментами симфонического оркестра и народными. Дети осознают выразительные возможности тембровых красок разных инструментов, передающих разное настроение.

Эта тема позволяет легко возвращаться к первой в следующей возрастной группе, что обуславливает другой принцип программы — **концентрический** или принцип **цикличности** (повторяемость тем во всех возрастных группах). **Концентрический, спиралевидный принцип** программы позволяет применить усвоенное и познать новое на следую-

граммы позволяет применить усвоенное и познать новое на следующем этапе музыкального и общего развития ребенка, побуждает к обобщениям, фиксации оценок, запоминанию полюбившихся произведений, известных понятий, закреплению сформированных в различных видах музыкальной и художественной деятельности умений и навыков, способствует творческому их применению.

Одним из основных принципов программы «Музыкальные шедевры» является **принцип контрастного сопоставления репертуара**.

В каждой теме репертуар подобран в сравнении пьес с одинаковыми или близкими названиями. Например, «Кукушка» А.Аренского — печальная, грустная, «Кукушка в чаще леса» К.Сен-Санса — таинственно-удивленная, песня Д.Кабалевского о кукушке «Артистка» — смешная, веселая, песня «Кукушка» М.Красева — лиричная, светлая. Подобным образом сравниваются «Дождик, дождик», «Окликание дождя» А.Лядова, «Дождь и радуга» С.Прокофьева, «Дождик» Г.Свиридова, «Грустный дождик» Д.Кабалевского, «Облака плывут» С.Майкапара, «Гроза» Л.Бетховена (фрагмент из VI симфонии) или «Баба-яга» П.Чайковского, «Избушка на курьих ножках» М.Мусоргского, «Баба-яга» А.Лядова. В теме *Танец* можно сравнить два или несколько одинаковых танцев (программа содержит 10 менуэтов, 8 гавотов, более 20 вальсов и т.д.). Аналогично подобран и систематизирован репертуар программы по всем шести тематическим блокам (более 350 произведений: ноты, аудиозаписи, конспекты занятий). В каждой теме имеется большой выбор произведений для сравнений их детьми, с учетом возраста и музыкального развития. Такие сопоставления рождают проблемную познавательно-оценочную ситуацию уже на предкоммуникативной стадии восприятия, заинтересовывают детей, заостряют внимание. Изучение репертуара в сравнениях способствует осознанности восприятия, постижению семантики музыкального языка.

Принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение содержания и методов музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и психо-физиологических особенностей каждого ребенка (подгрупп детей). Этот принцип допускает вариативное применение репертуара внутри каждой темы с учетом опыта восприятия, возможностей усвоения произведений детьми, времени, необходимого для достижения музыкального и общего

развития ребенка. Кроме того, принцип адаптивности программы крайне важен в связи с особенностями выбора методов и приемов обучения в разных возрастных группах (в случае применения одного и того же репертуара), а также форм организации музыкальной деятельности детей.

Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и художественно-эстетической деятельности на занятиях при объединяющей роли восприятия, «творческого слышания» музыки. Слушание предполагает выявление отношения детей к музыке, проявление личностного смысла, побуждение к творческой эстетической активности (музыкально-ритмические движения, ритмо-пластика, дирижирование, подпевание, пение, певческие импровизации, оркестровка, игра на детских музыкальных инструментах, рисование, восприятие произведений изобразительного искусства, чтение стихотворений, сочинение сказок, игр-драматизаций, детских опер на сказочные народные сюжеты с использованием фольклора и песенных импровизаций детей, постановка спектаклей-игр на сюжеты литературных произведений с использованием музыки, спектаклей-игр на музыку классических детских балетов с включением импровизаций детей, кукольного театра с музыкой).

Ассоциирование посредством слуховых, зрительных, двигательных, тактильных ощущений позволяет установить более глубокие внутренние взаимосвязи, способствующие постижению выразительности языка музыки, других искусств. Проявление синестезии возможно уже в раннем возрасте. Соотнося данные слухового, коммуникативного, речевого, двигательного опыта, ребенок глубже постигает выразительность языка музыки и других искусств. На ступени дошкольного детства важно накапливать опыт восприятия и проявления эмоционально-оценочного отношения к шедеврам мировой культуры, развивать с дошкольного возраста в детях чувство красоты.

Глубоко постигая язык одного искусства — музыки, ребенок в сравнении с ней осваивает семантику, выразительный смысл произведений других искусств. При этом, что весьма существенно, язык других искусств (живописи, пантомимы, ритмо-пластики, художе-

ственного слова) постигается в сравнении с музыкой по основанию, которое представляет собой э м о ц и ю, переживание, чувственный образ. В результате ребенок неравнодушно, эмоционально-оценочно постигает выразительный смысл языков других искусств, «вживается» в художественные образы, находит в них личностный смысл.

Методы и приемы формирования основ музыкальной культуры детей

Программа предполагает использование таких методов и приемов музыкального воспитания, которые носят развивающий характер, побуждают детей к проявлениям различных форм двигательной, речевой, эстетической активности.

Система формирования музыкальной культуры детей предполагает использование различных методов. Каждый из трех основных методов — **наглядный, словесный, практический** применяется с нарастанием **проблемности**: от прямого воздействия (исполнение, объяснение, иллюстрация) через закрепление, упражнения (воспроизводящее и творческое), создание поисковых ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми способов деятельности. Степень нарастания проблемности педагогических методов регламентируется в зависимости от накопления детьми самостоятельных и творческих действий. Созданию проблемных ситуаций способствуют приемы, побуждающие к поиску аналогий, обобщению. Они формируют музыкальное мышление детей, способности к элементарным суждениям и оценкам, развивают творческое воображение, углубляют эмоциональное сопереживание, интерес к музыке.

Каждый ребенок обладает своеобразным сочетанием способностей, личностных качеств. Важно заметить и развить все лучшее, заложенное от природы, используя индивидуально-дифференцированный подход, задания разной степени сложности (обращение к одному ребенку, подгруппе детей, всей группе). Необходимо учитывать интересы детей, склонности к различным видам музыкальной деятельности.

Кроме традиционных, применяются разработанные автором программы «Музыкальные шедевры» методы формирования основ музыкальной культуры детей. Это методы **контрастных сопоставлений произведений и уподобления характеру звучания музыки**, которые способствуют осознанности восприятия, созданию проблемных ситуаций, углубляют эмоциональную отзывчивость на музыку, развивают воображение, творчество.

Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, активизирует проявления эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения. Этот метод применяется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В младшем возрасте контрастные сопоставления наиболее отчетливы. В более старшем возрасте применяются контрастные сопоставления произведений с постепенным уменьшением контрастности образов. Усложнение прослеживается и по линии различия смены настроений в разделах формы (двухчастной, трехчастной), жанров музыки, средств музыкальной выразительности. Сравнивая два произведения по характеру или определяя близость по настроению произведений разных искусств и т.п., ребенок ориентируется на обобщенные, целостные представления, сравнения «макроуровня». Внимание детей может быть обращено на более мелкие детали, некоторые единицы музыкальной речи, сопоставления «микроуровня» — ребенок различает контрасты настроений (интонации, темы, фразы, разделы формы), выделяет выразительные средства музыки и т.п.

Разработана система заданий с различными типами контрастных сопоставлений — *контрастные произведения одного жанра, пьесы с одинаковыми названиями, контрастные произведения в пределах одного настроения (различение оттенков), сравнение интонаций музыки и речи, сравнение различных вариантов интерпретации* одного произведения (дети 6—7 лет) — оркестровое звучание и сольное, варианты исполнительской трактовки на фортепиано.

Контрастное сопоставление произведений способствует проявлению и выражению эмоционально-оценочного отношения ребенка к искусству — первоначальных предпочтений, эмоциональных и интеллектуальных оценок.

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа. Двигательное, словесное, полихудожественное и прочее уподобление музыке способствует своеобразной подстройке к звучанию, нахождению *«эмоционального унисона»* и является способом выявления и выражения смысла музыкальной речи, различения средств музыкальной выразительности, меняющихся в каждый миг звучания музыки. Для применения метода уподобления характеру звучания необходима творческая распознавательная установка на восприятие и выражение эмоций — характера звучания и развития музыкального образа. Применяются различные виды уподобления звучанию музыки — **моторно-двигательное, тактильное, словесное, вокальное, мимическое, темброво-инструментальное, интонационное, цветное, полихудожественное.**

Моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному содержанию музыки (мелкая моторика рук, дирижерский жест, ритмо-пластика, образные и танцевальные движения) побуждает детей к «экспериментированию» (Н.Н. Поддьяков), передаче характера музыки в каждый момент ее звучания (различению выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей, изменений характера звучания) и является наиболее универсальным и действенным средством развития эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого воображения ребенка. Этот творческий метод удовлетворяет потребность ребенка в движениях, способствует увлеченности, положительному эмоционально-оценочному отношению к музыке, глубине ее восприятия, развитию творческой активности.

Тактильное уподобление (прикосновение руки педагога к руке ребенка, моделирующее характер звучания музыки; используется в младшем возрасте), помогает детям ощутить эмоциональную выразительность музыкального образа, прочувствовать ее и связать слуховые впечатления со словесным обозначением настроения музыки, запомнить новое слово-образ, что ведет к осознанности восприятия музыки. Игровая форма применения этого приема способствует занимательности, проявлению интереса, положительному эмоциональному личностному контакту ребенка и взрослого. Этот

прием был введен при исследовании развития эмоциональной отзывчивости на музыку у младших дошкольников, которое было проведено совместно с И.В. Груздовой.

Словесное уподобление (эмоционально-выразительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий) применяется в разном возрасте по-разному. Тихие, выразительные пояснения характера музыки могут сопровождать звучание музыки, предшествовать восприятию в виде альтернативных вопросов (дети 3 лет), следовать за восприятием, побуждая к осмыслению выразительности музыкального образа, отдельных разделов формы, тем, интонаций (дети 3—7 лет). Поэзия, сказка развивают художественно-образное мышление, воображение, эмоциональную отзывчивость, побуждают детей к творчеству.

Вокальное уподобление в виде выразительного напевания педагогом мелодии во время звучания произведения и подпевания отдельных интонаций, фраз детьми применяются в младшем возрасте (И.В. Груздова). Они выявляют для ребенка отношение к музыке взрослого, ориентируют его в потоке звуков, способствуют различению слухом мелодии, выделению в ней наиболее ярких средств. В средней и старшей группах детского сада дети сами напевают полюбившиеся мелодии, что свидетельствует о проявлении интереса к музыке, накоплении опыта ее восприятия, положительного эмоционально-оценочного отношения.

Мимическое уподобление характеру звучания музыки — сосредоточенное внимание взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или серьезность, внешнее проявление увлеченности крайне важно для ребенка, так как служит для него своеобразным ориентиром, «путеводителем» в процессе восприятия музыки. Проявление значимости для взрослого ценности и красоты музыкального искусства способствует пониманию его значимости ребенком, который «заражается» отношением к музыке взрослого, его чувствами.

Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется в виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, соответствующего эмоциональному содержанию

музыкального образа, разделу формы. В младшем возрасте (дети 3 лет) обсуждаются выразительные возможности музыкальных инструментов, применяются совместные с педагогом действия с музыкальными инструментами и игрушками (ударные, колористические, шумовые). Дети 4—5 лет с помощью взрослого решают поисковые ситуации — выбирают инструменты для оркестровки, меняют инструменты в соответствии с изменениями характера музыки. Дети 6—7 лет в состоянии играть и на звуковысотных музыкальных инструментах, выполняют проблемные задания самостоятельно, проявляя свое отношение к музыке, чувство музыкальной формы, творческие способности. Оркестровка музыкальных произведений — привлекательнейшая для детей деятельность, способствующая ярким эмоционально-оценочным проявлениям.

Интонационное уподобление характеру звучания музыки крайне важно в занятиях с детьми младшего возраста. Дети 1-го года жизни, не понимающие значений слов, а также 2-го — 4-го года жизни, пассивный и активный словарь которых находится в стадии становления и развития, ориентируются на интонационную выразительность речи, несущую, как и музыка, определенный смысл. Выразительная интонация пояснений, сходная с переданными в музыке настроениями, является для ребенка эмоциональным ориентиром, усиливающим его переживания, способствует пониманию значений слов, осознанию выразительного смысла музыкального языка. Аналогичную роль играют выразительные вокализации, подпевание ярким интонациям мелодической линии произведения.

Цветовое уподобление (полисенсорные ассоциации) применяется для закрепления представлений о характере музыки, выявления реакций на изменение настроений, осознания формы, развития «словаря эмоций» детей. Этот прием позволяет усвоить и применить новое слово-образ, высказаться о характере музыки в занимательной, игровой форме. Определенный цвет (небольшие цветные карточки) связывается с соответствующим настроением музыки: пастельные, светлые тона (голубой, розовый) — с нежным, спокойным характером музыки; темные, густые тона (темно-коричневый, темно-синий) — с мрачным, тревожным настроением; интен-

сивные, яркие тона (красный) — с решительным, торжественным. Детям разъясняют значения новых слов-образов. Педагог поднимает сначала одну карточку, потом другую, дети проговаривают новые для них слова. Во время звучания произведения, смены раздела формы, дети поднимают соответствующие настроению музыки карточки, проговаривая про себя характеристики эмоционально-образного содержания. Усвоение нового слова и перенос его на характеристику другого музыкального произведения, сходного по настроению, происходит очень быстро. Этот прием способствует образованию представлений детей о выразительности цветовой гаммы, способствует осознанию выбора цвета в изобразительной деятельности для выражения определенного настроения в рисунке (непредметном и предметном рисовании), пониманию выразительной роли цвета при восприятии произведений изобразительного искусства.

Полихудожественное уподобление характеру музыки позволяет ребенку осознать выразительную роль средств языка разных искусств — живописи, художественного слова, театра, пантомимы, балета. Сравнение музыкального произведения с картиной (двумя или несколькими картинами) в плане общности или различия выраженных в них настроений (и, наоборот, картины с несколькими музыкальными произведениями), музыкального произведения со стихотворениями по эмоциональным признакам, использование различных инсценировок и театрализованных игр (сопровождающихся классической музыкой), творческих ритмо-пластических импровизаций, способствуют образованию у детей обобщенных синестезийных представлений о выразительных возможностях искусств, углубляющих их восприятие.

Усложнение приемов в младшем дошкольном возрасте предполагает показ действий педагогом, сопровождаемый выразительно произнесенными пояснениями, совместные с ребенком действия, показ вариантов действий и побуждение к самостоятельным проявлениям активности ребенка. В среднем и старшем дошкольном возрасте все большее значение приобретает образное слово, вариативность показов, побуждение детей к творческой, эстетической активности.

Формы организации музыкальной деятельности детей

Эффективно применение гибкой, синкретичной, вариативной структуры **занятий** различных видов, а также других форм приобщения ребенка к музыке **в семье и повседневной жизни детского сада**, объединяющих различные виды музыкальной и художественной деятельности при ведущей роли *игры, сказки, сюжетности*, способствующих эмоциональной увлеченности детей музыкой и осознанности ее восприятия, проявлениям образного мышления и воображения, творческой активности, музыкально-эстетического сознания (эстетических эмоций, интереса к музыке, основ вкуса, идеальных представлений о красоте).

Занятия — основная *форма организации*, в которой решаются задачи формирования основ музыкальной культуры детей. Все виды занятий (*индивидуальные, по подгруппам, фронтальные, типовые, доминантные, тематические, комплексные* и их разновидности) применяются и варьируются в зависимости от возраста и уровня развития музыкальной культуры детей. Предлагаемая подборка репертуара программы позволяет выстраивать занятия вокруг какой-либо темы, объединять их сюжетом, сказкой, игрой и облегчает варьирование их видов. Развитие образной речи детей предполагает использование стихотворений, сказочных сюжетов. Сюжетные занятия расковывают детей, способствуют проявлению их творчества в разных видах музыкальной и художественной деятельности.

Для формирования основ музыкальной культуры детей важно, чтобы музыка звучала и в **повседневной жизни детского сада** в самых разнообразных ситуациях. Это — *слушание знакомых музыкальных произведений*, полюбившихся детям, музыкальные *игры-путешествия* в прошлое и настоящее, *игры-сказки*, звучание музыки фоном во время тихих игр, рисования, проведение *тематических музыкальных вечеров, бесед-концертов, театральных постановок*.

Праздничные даты могут отмечаться по-разному: *развлечения, тематические или комплексные занятия*, а не только в виде утренника.

Необходимо, чтобы музыка (не только развлекательная) звучала и в **семье**. Поскольку объем внимания дошкольников не велик, целесообразно давать слушать детям небольшие произведения или яркие фрагменты.

Дети должны накапливать на посильном для них материале опыт самостоятельных и творческих действий. Обширный репертуар, записанный на семи аудио-кассетах с методическими рекомендациями «*Слушаем музыку, танцуем и играем*», и трех аудио-кассетах с альбомом «*Беседы о музыкальных инструментах*», прилагаемых к программе, рекомендуется для слушания с детьми разного возраста как в детском саду, так и в семье. На кассетах записано более 350 музыкальных шедевров разных жанров, эпох и стилей, данных в определенных тематических подборках. Многие произведения записаны во фрагментах, доступных по продолжительности звучания возможностям восприятия музыки дошкольника. Важно, чтобы ребенок чувствовал заинтересованное отношение к музыке близких ему взрослых людей. Слушая музыку с детьми, надо иногда предлагать им передать ее характер в танцевальных и образных движениях, пантомиме, движениях рук, в игре на музыкальных инструментах, соответствующих по тембру звучанию произведения. Надо учить их передавать характер музыки в рисунках, используя сравнения музыкальных произведений со стихотворениями, репродукциями картин и др.

Критерии оценки уровня сформированности основ музыкальной культуры детей в разных возрастных группах

Разработка критериев оценки уровня сформированности музыкальной культуры детей основана на анализе структуры понятия «*музыкальная культура дошкольников*», которое включает в себя следующие компоненты: эмоциональную отзывчивость, мышление и воображение; интонационный опыт восприятия музыки, опыт музыкальной деятельности и развитие способностей; музыкально-эстетическое сознание (эстетические эмоции, чувства, интерес к

музыке, вкус, представления об идеале); эмоционально-оценочное отношение, являющееся проявлением музыкально-эстетического сознания и музыкально-творческую активность детей.

Разрабатывались показатели уровня сформированности каждого компонента музыкальной культуры, затем они суммировались в общие показатели, так как некоторые из них свидетельствовали о развитии одновременно нескольких структурных компонентов музыкальной культуры. Например, **эмоциональная отзывчивость** (центр музыкальности¹) является показателем развития интереса, вкуса, представлений об идеале прекрасного, эмоционально-оценочного отношения к музыке, творческой активности, выразительности исполнения. Она диагностируется по *внешним проявлениям* детей во время слушания музыки — *продолжительности внимания, моторно-двигательным реакциям*. Интерес к музыке, кроме учета показателей эмоциональной отзывчивости, диагностируется по *просьбам повторить* произведение, *наличию любимых произведений, желанию слушать музыку*, вкус детей — по *предпочтениям*. Развитие музыкального мышления является одновременно показателем интереса, вкуса, представлений об идеале прекрасного, музыкально-образовательных знаний, эмоционально-оценочного отношения к музыке, творческой активности. Оно диагностируется по *высказываниям детей о характере музыки, смене настроений в частях произведения (определения формы), по определению жанра, средств музыкальной выразительности, оценочным суждениям о красоте музыки, предпочтениям, оригинальности творческих проявлений*. Музыкально-образовательные знания детей определяются по ответам на систему вопросов о *музыкальных инструментах, о композиторах, самой музыке, жанрах, средствах выразительности*. Проявления **воображения** диагностируется по *образности* высказываний о характере музыки, по степени выразительности исполнения и оригинальности *творческих импровизаций* в различных видах музыкальной деятельности — *пении, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах*. Интонационный опыт восприятия музыки фиксируется по на-

¹ Диагностика развития музыкальных способностей представлена в кн.: О.П. Радынова, А.Катинене и М.Палавандишвили «Музыкальное воспитание дошкольников» — М., 1997, с. 28—30.

личию любимых произведений, вокализаций (пению любимых мелодий, мелодических интонаций).

Разработаны критерии и показатели уровней сформированности основ музыкальной культуры детей в соответствии с возрастными возможностями проявления у детей этого личностного качества. В младшем возрасте эти критерии совпадают с показателями развития эмоциональной отзывчивости на музыку. Ими являются: **сосредоточенность внимания; продолжительность восприятия; двигательная активность** (наличие движений, мимических реакций, вокализаций); **наличие действий с музыкальными инструментами и игрушками, их соответствие характеру и ритму музыки; желание слушать музыку, высказывания детей о характере музыки и их предпочтения**. Поскольку в младшем дошкольном возрасте возможности суждений крайне ограничены, оценкой можно считать эмоциональные проявления детей — тон их речи, тишину после прослушивания музыки, внешние проявления (выражения глаз, мимику), а также выражение впечатлений через характеристики эмоционально-образного содержания музыки, произнесенные с оценочной интонацией. В средней и старшей группах детского сада добавляются показатели, выявляющие **уровень знаний детей о музыке** (с учетом возраста), **степень выразительности исполнения, проявлений творческой активности**. Показателями уровня формирования музыкальной культуры в старшей группе детского сада являются: **сосредоточенность внимания; продолжительность восприятия; двигательная активность, выразительность исполнения** (пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах), **оригинальность творческих проявлений** (ритмо-пластических образов, двигательных импровизаций, интонационно-окрашенных вокализаций, импровизаций на музыкальных инструментах), **глубина высказываний о музыке, выразительность оценочных суждений о красоте музыки, наличие любимых произведений, предпочтений, знаний о музыке, ее языке**. Эти показатели свидетельствуют о развитии эстетических эмоций, чувств, интересов, потребностей, основ вкуса, представлений об идеале, то есть компонентов музыкально-эстетического сознания детей, проявлением которого является эмоционально-оценочное отношение к музыке, свидетельствующее о началах становления

музыкально-эстетической культуры ребенка. Эти показатели выявляют развитие мышления, воображения, творческих способностей в процессе восприятия музыки, что свидетельствует не только о музыкальном, но и общем развитии детей.

Ведущим видом деятельности в программе «Музыкальные шедевры» является *музыкальное восприятие*, которое центрирует, объединяет все другие (исполнительство, творчество, музыкально-образовательную деятельность). Исполнительские и творческие умения и навыки дети получают на едином репертуаре (с привлечением дополнительного репертуара по пению, на усмотрение педагога).

Основные задачи программы:

— накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений);

— вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства;

— развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.);

— развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления творческой активности);

— побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках);

— расширять знания детей о музыке;

— вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте;

— побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать проявления оценочного отношения.

Эти общие задачи, а также более конкретные задачи, сформулированные ниже по каждой теме, едины для всех возрастных групп. Возможности детей в их осуществлении в разном возрасте различны. Поэтому педагог добивается их решения с учетом уровня развития детей в каждой возрастной группе. Так в 1-й и 2-й младших группах, когда речь детей слабо развита, роль педагога

более активна. Он сам дает определения характера музыки (по ходу и до ее звучания), побуждает детей «выводить» знакомые им слова из пассивного словаря в активный, показывает варианты движений, подбирает тембры музыкальных инструментов для оркестровки и т.д. По мере взросления активность и самостоятельность детей возрастают.

Тематический план

**1 тема: «Настроения, чувства в музыке»¹
(сентябрь, октябрь)²**

Дать детям представление о том, что музыка разных времен (как программная, так и не программная) выражает чувства, настроения, переживания человека, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.

Знакомить детей с характерными особенностями интонаций музыки разных эпох и стилей: старинной музыкой (А. Вивальди, И.С. Бах, Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперен и др.), музыкой венских классиков (В. Моцарт, И. Гайдн, Л. Бетховен), композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Р. Шуман и др.), музыкой русских композиторов-классиков (М. Глинка, А. Лядов, Н. Римский-Корсаков, А. Гречанинов, П. Чайковский, С. Рахманинов и др.), современной классической музыкой (С. Майкапар, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, Д. Кабалевский и др.).

Знакомить детей с основными жанрами музыки (прелюдия, ноктюрн, этюд, соната, симфония, концерт, опера, балет и др.).

Развивать умения сравнивать контрастные произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями, различать оттенки настроений в близких по эмоциональному содержанию произведениях.

¹ Тема включает в себя произведения, в которых настроения, переданные в музыке, отражены в названиях пьес, а также непрограммную музыку, в которых дети различают настроения и их смену.

² Распределение тем по месяцам условно: педагог сам корректирует планирование в зависимости от темпа усвоения репертуара детьми.

Знакомить детей с выразительными возможностями музыкальных инструментов (клавесин, орган, фортепиано, инструменты симфонического оркестра, народного оркестра).

Развивать способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие выразительные средства музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных, образных). Формировать навыки выразительных движений, творческие умения.

Развивать умения находить тембры музыкальных инструментов, близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и выразительно играть на музыкальных инструментах, слыша и передавая смену характера музыки.

Побуждать к подпеванию (младшие группы) и пропеванию (средняя и старшая группы) ярких, запоминающихся мелодий из прослушиваемых произведений (в удобном детям диапазоне). Развивать музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма; формировать певческие навыки.

Развивать эстетические способности — соотносить характер непрограммной музыки с цветом в непредметном рисовании (передать настроение музыки в цветовых пятнах).

Примерный репертуар

**Младший возраст,
средняя группа¹**

Л.Бетховен. Весело-грустно; Г.Свиридов. Ласковая просьба («Альбом пьес для детей»); П.Чайковский. Новая кукла, Болезнь куклы («Детский альбом»); Д.Кабалевский. Плакса, Злюка, Резвушка, Упрямый братишка, соч. 89, Лентяй («В сказочном лесу»), Клоуны; Р.Шуман. Смелый наездник, Всадник («Альбом для юношества»); П.Чайковский. Игра в лошадки («Детский альбом»); А.Гречанинов. Верхом на лошадке («Детский альбом»); А. Гречанинов. Материнские ласки («Бусинки»); П.Чайковский. Мама («Детский альбом»); Д.Кабалевский. Печальная история, соч. 27; С.Майкапар. Пастушок («Бирюльки»); Р.Шуман. Пьеска («Альбом для юношества»); И.С. Бах. Шутка (оркестровая сюита си минор); П.Чайковский. Юмореска,

соч. 10, № 2, Скерцо, соч. 42, № 2; А.Дворжак. Юмореска; Р.Щедрин. Юмореска; Х.Глюк. Мелодия (опера «Орфей»); П.Чайковский. Мелодия, соч. 42, № 3; А.Рубинштейн. Мелодия; А.Дворжак. Цыганская мелодия; В.Моцарт. Турецкое рондо (соната ля мажор).

С.Майкапар. Тревожная минута («Бирюльки»), Раздумье, соч. 33, № 2; Ф.Шопен. Прелюдия, соч. 28, № 4; Р.Шуман. Первая потеря («Альбом для юношества»); Л.Бетховен. Соната ре минор № 17, 3-я часть (фрагмент); П.Чайковский. Утренняя молитва, В церкви («Детский альбом»); Ф.Шуберт. Аве Мария; И.С. Бах — Ш.Гуно. Аве Мария; И.С. Бах. Прелюдия до мажор (фрагмент) («Хорошо темперированный клавир», т. I); Р.Шуман. Порыв («Фантастические пьесы»); С.Прокофьев. Раскаяние («Детская музыка»); М.Мусоргский. Слеза; М.Глинка. Разлука; П.Чайковский. Ноктюрн до диез минор, соч. 19, № 4; Ф.Шуберт. Музыкальный момент фа минор, соч. 94, № 3; С.Рахманинов. Музыкальный момент ми бемоль минор, соч. 16, № 2; И.Гайдн. Соната ре мажор, № 7; Ж.Бизе. Увертюра к опере «Кармен».

Старший возраст

Тематическая беседа — концерт «Вольфганг Амадей Моцарт»: В.Моцарт. Симфония № 40 (фрагменты), Соната для фортепиано № 11, 1-я часть (фрагменты), Концерт для скрипки с оркестром № 4, ре мажор (фрагменты). Сонаты для клавесина и флейты № 4 (1-я, 3-я части) и № 5 (Менуэт), Рондо ля минор (фрагмент), Реквием — Лакримоза (фрагмент).

**2 тема: «Песня, танец, марш»¹
(ноябрь, декабрь, январь)**

Дать детям представления о первичных жанрах музыки (песня, танец, марш), их характерных особенностях.

¹ Эта тема является основополагающей в программе для общеобразовательных школ РФ Д.Б. Кабалевского. В дошкольном возрасте дети получают первоначальные представления о песнях, танцах, маршах и накапливают ценный опыт музыкальной деятельности.

¹ Возраст детей указан условно: репертуар может использоваться в разных возрастных группах, при этом меняются методические приемы, длина фрагмента.

Примерный репертуар

Песня напевная, плавная, протяжная, звонкая. Жанры народных песен (хороводная, плясовая, детский фольклор). Учить детей сравнивать песни, разные по характеру.

Танец отрывистый, легкий, грациозный, подвижный, плавный, неторопливый. Побуждать детей сравнивать разные танцы, отмечая характерные особенности каждого (русская плясовая, хоровод, менуэт, гавот, полька, вальс и др.), одинаковые танцы, различая в них оттенки настроений.

Марш четкий, отчетливый, размеренный. Побуждать детей сравнивать разные по характеру марши (торжественный, бодрый, шуточный).

Дать детям представление о том, что песня, танец и марш (иногда в преображенном виде) встречаются в других произведениях (в программной и непрограммной музыке различных жанров). Развивать у детей представления о чертах песенности, танцевальности и маршевости в музыке.

Дать детям представление о том, что музыкальное произведение может иметь признаки одновременно двух жанров (песни и марша, песни и танца, танца и марша).

Обучать детей вокально-хоровым навыкам и умениям (певческая установка, звукообразование, дыхание, дикция, чистота интонирования, ансамбль). Побуждать детей к творчеству, применяя систему творческих заданий. Систематически развивать звуковысотный слух, применяя музыкально-дидактические игры и пособия¹.

Обучать детей навыкам музыкально-ритмических движений, развивать пластику, выразительность элементарных танцевальных и образных движений. Развивать чувство ритма. Побуждать детей к танцевальному творчеству, применяя систему творческих заданий.

Систематически, начиная с младших групп, развивать музыкально-слуховые представления, ладовое чувство, чувство ритма, обучая детей игре на музыкальных инструментах и игрушках. Обучать детей игре на музыкальных инструментах по слуху (начиная со средней группы).

¹ Развитие музыкальных способностей является общей задачей всех тем программы.

Младший возраст, средняя группа

Со вьюном я хожу; Ходила младшенька по борочку. Обр. Н. Римского-Корсакова; Г. Свиридов. Романс (музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель»), Колыбельная песенка («Альбом пьес для детей»); Р. Шуман. Маленький романс («Альбом для юности»); С. Майкапар. Романс («Бирюльки»).

Тематические беседы — концерты: «Народные колыбельные»; «Колыбельные русских и зарубежных композиторов».

П. Чайковский. Итальянская песенка, Старинная французская песенка, Немецкая песенка, Неаполитанская песенка («Детский альбом»); Ф. Мендельсон. Песня без слов (Весенняя); И. С. Бах. Ария (сюита № 3 для камерного оркестра); Ф. Шуберт. Форельный квинтет, часть 4; М. Глинка. Камаринская; Р. Шуман. Солдатский марш («Альбом для юности»); П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков («Детский альбом»); Д. Шостакович. Марш («Детская тетрадь»); Д. Россини. Марш (из увертюры к опере «Сорока-воровка»); Д. Россини. Марш (из увертюры к опере «Вильгельм Тель»); С. Майкапар. Вальс («Бирюльки»); А. Гречанинов. Вальс («Детский альбом»); М. Глинка. Вальс-фантазия; П. Чайковский. Вальс ля бемоль мажор; Ф. Шопен. Вальс № 17; П. Чайковский. Полька («Детский альбом»); С. Майкапар. Полька («Бирюльки»); И. Штраус. Полька «Трик-трак»; П. Чайковский. Мазурка («Детский альбом»); А. Гречанинов. Мазурка («Детский альбом»); И. Бах. Менуэт (сюита № 2 для камерного оркестра); В. Моцарт. Менуэт («Маленькая ночная серенада»); Л. Бетховен. Менуэт, Экосез.

Старший возраст

Во поле береза стояла. Обр. Н. Римского-Корсакова; Во поле березонька стояла. Обр. А. Гурилева; Голова ль ты моя, головушка. Обр. Н. Римского-Корсакова; П. Чайковский. Русская песня (обработка русской народной песни «Голова ль ты моя, головушка») («Детский альбом»).

Тематические беседы — концерты: «Народные колыбельные»; «Колыбельные русских и зарубежных композиторов».

Однозвучно гремит колокольчик. Слова И.Макарова; Дубинушка (русская народная песня); Вдоль по Питерской (русская народная песня); А.Алябьев, слова П.Беранже. Нищая; Я.Пригожий, слова М.Языкова. Ночь светла; Дремлют плакучие ивы (русская народная песня); Эй, ухнем (русская народная песня); В.Абаза, слова И.Тургенева. Утро туманное; С.Рахманинов, слова Ф.Тютчева. Вешние воды; П.Чайковский. Романс фа минор; Ф.Шуберт. Мельник и ручей; Э.Григ. Песня Сольвейг; Л.Бетховен. Симфония № 9. Финал; И.Гайдн. Серенада; Ф.Шуберт. Серенада; Э.Григ. Ноктюрн; Ф.Шопен. Ноктюрн № 8, ре-бемоль мажор; А.Бородин. Ноктюрн; Т.Альбиниони. Адажио; Ф.Шуберт. Соната ля мажор, 1 часть (фрагменты); Р.Шуман. Грезы («Детские сцены»); А.Рубинштейн. Мелодия; Д.Кабалевский. Песенка, Боевая песенка, соч. 89; Р.Шуман. Песня итальянских моряков («Альбом для юношества»); С.Майкапар. Песня моряков («Бирюльки»); Ф.Шуберт. Серенада; С.Прокофьев. Марш («Детская музыка»); Л.Дунаев. Парафраз на тему марша «Госка по Родине»; П.Чайковский. Марш (балет «Щелкунчик»), Марш (опера «Пиковая дама»); Г.Свиридов. Военный марш; П.Чайковский. Похоронный марш, соч. 40; Ф.Мендельсон. Свадебный марш; Г.Берлиоз. Венгерский марш № 3; Д.Верди. Марш (опера «Аида»); И.Штраус. Марш; Л.Бетховен. Симфония № 7, 2-я часть; С.Прокофьев. Монтекки и Капулетти; Д.Кабалевский. Вальс ре минор; П.Чайковский. Вальс фа минор; Ф.Шопен. Вальс № 6, Вальс № 7, Вальс № 19; С.Прокофьев. Вальс (балет «Золушка»), Вальс (опера «Война и мир»); Г.Свиридов. Вальс (музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»); И.Штраус. Вальс «На прекрасном голубом Дунае», Королевский вальс.

Т е м а т и ч е с к а я б е с е д а — к о н ц е р т «Вальс»: С.Майкапар. Вальс («Бирюльки»); П.Чайковский. Вальс («Детский альбом»); Н.Левин. Маленький вальс; И.Брамс. Вальс ля бемоль мажор, соч. 39, № 15; П.Чайковский. Сентиментальный вальс, соч. 51, № 51, № 6; С.Прокофьев. Вальс («Детская музыка»). С.Майкапар. Гавот; И.Бах. Гавот (сюита № 3 для камерного оркестра); С.Прокофьев. Гавот (балет «Золушка»), Гавот («Классическая» симфония), Гавот, соч. 32; Д.Кабалевский. Старинный танец, соч. 27; Г.Свиридов. Старинный танец («Альбом пьес для

детей»); С.Майкапар. Менуэт («Бирюльки»); И.С.Бах. Менуэт ре минор; В.Моцарт. Менуэт ре мажор; Г.Персел. Менуэт; Л.Боккерини. Менуэт; И.Гайдн. Менуэт (симфония № 45, «Прощальная»); В.Моцарт. Менуэт (симфония № 40); И.Бах. Полонез (сюита № 2 для камерного оркестра); Ф.Шопен. Полонез ля мажор, Полонез фа-диез минор; Ф.Шопен. Мазурка фа минор, Мазурка до мажор, Мазурка до-диез минор; П.Чайковский. Две мазурки, соч. 40; Д.Шостакович. Танцы кукол: Вальс, Лирический вальс, Вальс-шутка, Гавот, Полька, Романс, Танец; И.Брамс. Венгерский танец; А.Дворжак. Славянский танец; П.Чайковский. Русская пляска; М.Глинка. Арагонская хота; Воспоминания о летней ночи в Мадриде; М.Равель. Болеро; А.Хачатурян. Танец с саблями; Ф.Шопен. Этюд ми минор, соч. 25, № 5; Л.Бетховен. Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты); Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7; В.Моцарт. Маленькая ночная серенада, 4-я часть (фрагменты).

**3 тема: «Музыка о животных и птицах»
(февраль)**

Дать детям представления об изобразительных возможностях музыки.

Побуждать детей сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, находя в музыке характерные черты образа, опираясь на различие наиболее ярких средств музыкальной выразительности (характер звуковедения, темп, динамику, регистр, интонации звукоподражания).

Развивать умение сравнивать произведения с одинаковыми названиями, различая оттенки настроений, характер (зайчик трусливый, смелый, веселый).

Учить детей передавать в танцевальных, образных движениях, пантомиме характерные черты образов персонажей, изображаемых в музыке. Развивать творчество в музыкально-ритмических движениях, умения находить тембры музыкальных инструментов,

близкие по характеру музыкальным образам и оркестровывать произведения.

Развивать образную речь детей, умение находить слова, характеризующие тот или иной персонаж, опираясь на различие средств выражения музыки.

Примерный репертуар

*Младший возраст,
средняя группа*

Д.Кабалевский. Ежик, соч. 89; К.Сен-Санс. Слон («Карнавал животных»); В.Ребигов. Лягушка; А.Лядов. Сорока, Петушок («Детские песни»); Г.Лобачев. Курочка-рябушка (обр. нар. мелодии); К.Сен-Санс. Куры и петухи («Карнавал животных»); М.Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов («Картинки с выставки»); М.Красев. Кукушка; А.Аренский. Кукушка; К.Сен-Санс. Кукушка в чаще леса («Карнавал животных»); Л.К.Дакен. Кукушка; Д.Кабалевский. Артистка (цикл «В сказочном лесу»); С.Прокофьев. Шествие кузнечиков («Детская музыка»), Кузнечики и стрекозы (балет «Золушка»); К.Сен-Санс. Королевский марш льва («Карнавал животных»); Д.Кабалевский. Хромой козлик, Танец молодого бегемота, соч. 89; С.Майкапар. Мотылек («Бирюльки»); А.Аренский. Расскажи, мотылек; Э.Григ. Бабочка; Ф.Куперен. Бабочки; М.Старокадомский. Зайчик; А.Лядов. Зайчик («Детские песни»); А.Жилинский. Марш зайчат; Д.Кабалевский. Зайчик дразнит медвежонка, соч. 89; Русские народные песни: Зайчик, Сорока, Лиса, Андрей-Воробей, Петушок и др.

Старший возраст

Поет-поет соловушка (русс. нар. мелодия в обработке Г.Лобачева); М.Красев. Синичка; Р.Шуман. Совенок; А.Аренский. Птичка летает; Э.Григ. Птичка; В.Калинников. Тень-тень, Журавель; П.Чайковский. Песня жаворонка («Детский альбом»); П.Чайковский. Песнь жаворонка («Времена года»); М.Глинка. Жаворонок; К.Сен-Санс. Осел, Кенгуру, Аквариум, Лебедь («Карнавал животных»); Н.Римский-Корсаков. Полет шмеля (опера «Сказка о царе Салтане»); К.Сен-Санс. Птичник («Карнавал животных»); К.Сен-Санс. Антилопы, Длинноухие персонажи («Карнавал животных»); А.Алябьев. Соловей, обр.Ф.Листа; Ж-Ф.Рамо. Пение птиц; М.Равель. Печальные птицы.

4 тема: «Природа и музыка» (март)

Углублять представления детей об изобразительных возможностях музыки: различать звукоподражания некоторым явлениям природы (капель, плеск ручейка), выражение настроений, созвучных той или иной картине природы, времени года, дня. Раскрывать возможности отдельных выразительных средств в создании образа.

Развивать эстетические чувства детей, чувство прекрасного в жизни и искусстве, сопоставляя образы природы, выраженные разными видами искусств (живописью, поэзией, музыкой). Раскрывать выразительность и красоту художественного слова, живописи, музыки. Различать выразительные средства разных искусств. Находить черты сходства и различия настроений, образов.

Развивать образную речь в поисках и применении эпитетов, метафор, сравнений, характеризующих образы природы, созданные в музыке, поэзии, живописи.

Побуждать детей передавать образы природы в рисунке созвучно музыкальному образу.

Примерный репертуар

*Младший возраст,
средняя группа*

А.Лядов. Дождик-дождик, Окликание дождя («Детские песни»); Д.Кабалевский. Грустный дождик, соч. 89; С.Прокофьев. Дождь и радуга («Детская музыка»); Е.Тиличеева. Березка; А.Гречанинов. В поле («Бусинки»); П.Булахов. Колокольчики мои, цветики степные; С.Майкапар. Эхо в горах («Бирюльки»); Т.Попатенко. Листопад; М.Красев. Падают листья.

Тематическая беседа — концерт «Осень»: П.Чайковский. Октябрь («Времена года»); С.Майкапар. Осенью («Бирюльки»); Ц.Кюи. Осенью.

С.Прокофьев. Утро («Детская музыка»); П.Чайковский. Зимнее утро («Детский альбом»); С.Прокофьев. Ходит месяц над лугами

(«Детская музыка»); Э.Григ. Вечер в горах, Летний вечер; Р.Шуман. Дед мороз («Альбом для юношества»); С.Прокофьев. Фея Зимы (балет «Золушка»); С.Майкапар. Весною («Бирюльки»); Э.Григ. Весной, соч. 43, № 6; П.Чайковский. Весна («Детские песни»); Э.Григ. Ручеек; А.Аренский. Лесной ручей; Г.Свиридов. Весна и осень (музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»); А.Вивальди. Концерт «Весна», 1-я часть («Времена года»).

Старший возраст

Г.Свиридов. Дождик («Альбом пьес для детей»); С.Майкапар. Облака плывут («Бирюльки»); Э.Григ. Утро (сюита из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»); М.Мусоргский. Рассвет на Москvereке (вступление к опере «Хованщина»); С.Прокофьев. Вечер («Детская музыка»); Р.Шуман. Вечером, Ночью («Фантастические пьесы»); А.Вивальди. Концерт «Осень» («Времена года»); С.Прокофьев. Фея осени (балет «Золушка»); П.Чайковский. Осень («Детские песни»), Ноябрь («Времена года»); Ц.Кюи. Зима; Р.Шуман. Зимой («Альбом для юношества»); Г.Свиридов. Тройка (музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»); А.Вивальди. Концерт «Зима», 1-я и 2-я части («Времена года»); П.Чайковский. 1-я симфония «Зимние грезы», 2-я часть; Г.Свиридов. Зима («Альбом пьес для детей»); А.Гречанинов. Подснежник; П.Чайковский. Подснежник («Времена года»); Р.Шуман. Май, милый май! («Альбом для юношества»); С.Прокофьев. Фея Весны (балет «Золушка»). А.Вивальди. Концерт «Лето», 2-я и 3-я части («Времена года»); Л.Бетховен. 6-я симфония, 4-я часть — «Гроза»; А.Аренский. Незабудка; М.Балакирев. В саду.

5 тема: «Сказка в музыке» (апрель)

Развивать представления детей о связи музыкальных и речевых интонаций, о близости средств выражения речи и музыки (темп, тембр, высота, динамика, паузы, акценты, настроение — интонационная окраска).

Сравнивать произведения с одинаковыми названиями, понимать, какую сказку рассказывает музыка: добрую, сердитую, злую; различать смену настроений, образов в одной сказке.

Развивать музыкальное восприятие, воображение, образную речь детей, побуждая их сочинить «свою» сказку, рассказанную музыкой, опираясь на различие интонаций, их смены.

Развивать умение выразительно передавать музыкальные образы в рисунке, творческих движениях, инструментовке, инсценировать сказку.

Примерный репертуар

Младший возраст, средняя группа

С.Майкапар. Сказочка («Бирюльки»); Д.Кабалевский. Сказочка, соч. 27; С.Майкапар. Семимильные сапоги («Бирюльки»); Г.Свиридов. Колдун («Альбом пьес для детей»); А.Хачатурян. Вечерняя сказка; М.Глинка. Марш Черномора (опера «Руслан и Людмила»); С.Прокофьев. Марш (опера «Любовь к трем апельсинам»); А.Лядов. Сказочка, Бом-бом («Детские песни»); П.И.Чайковский. Сцена, Вальс, Танец лебедей, Венгерский танец (Чардаш), Испанский танец, Русский танец, Неаполитанский танец (балет «Лебединое озеро»), Танец феи Драже, Трепак (русский танец), Арабский танец, Китайский танец, Танец пастушков, Вальс цветов (балет «Щелкунчик»), Вступление, Адажио, Кот в сапогах и Белая кошечка, Вальс (балет «Спящая красавица»).

П.Чайковский. Нянина сказка, Баба Яга («Детский альбом»); М.Мусоргский. Избушка на курьих ножках («Картинки с выставки»); С.Прокофьев. Сказочка («Детская музыка»); С.Майкапар. Мимолетное виденье («Бирюльки»); Э.Григ. Танец эльфов («Лирические пьесы»), В пещере горного короля (сюита из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»), Шествие гномов, соч. 54, № 3; М.Мусоргский. Гном, Старый замок («Картинки с выставки»); Э.Григ. Кольд; А.Лядов. Баба-яга, Кикимора; Н.Римский-Корсаков. Океан море синее (опера «Сказка о царе Салтане»); П.Чайковский. Лебеди,

Танец лебедей, Одетта и Зигфрид, Измена, Финал, Вальс, Вальс (балет «Лебединое озеро»), Дуэт Мари и Принца, Колыбельная, Мыши, Финальный вальс, Фея Драже (балет «Щелкунчик»), Принцесса и принц, Интродукция (Фея Карабос), Фея Сирени, Фея Карабос, Вальс, Танец с веретеном, Красная шапочка и Волк (балет «Спящая красавица»).

6 тема: «Музыкальные инструменты и игрушки» (май)¹

Расширять представление детей об изобразительных возможностях музыки, ее возможностях передавать не только голоса птиц и животных, но и подражать тембрам музыкальных инструментов и музыкальных игрушек.

Знакомить детей с первыми музыкальными инструментами, возникшими в древности, с основными группами инструментов и их выразительными возможностями.

Закреплять и расширять представления детей о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях.

Примерный репертуар

**Младший возраст,
средняя группа**

Д.Кабалевский. Труба и барабан, Трубач и эхо, соч. 89; Д.Шостакович. Шарманка («Танцы кукол»); П.Чайковский. Шарманщик поет («Детский альбом»); А.Гречанинов. На гармонике («Бусинки»); Г.Свиридов. Парень с гармошкой («Альбом пьес для детей»); П.Чайковский. Мужик на гармонике играет, Камаринская («Детский альбом»); С.Майкапар. Музыкальная шкатулочка («Бирюльки»); Г.Сви-

¹ Для знакомства с музыкальными инструментами помимо рекомендованного в этой теме используется репертуар всех тем программы (произведения для клавесина, органа, симфонического оркестра, сольных инструментов).

ридов. Музыкальный ящик («Альбом пьес для детей»); А.Лядов. Музыкальная табакерка, соч. 32; Ж.Ф.Рамо. Тамбурин; И.С.Бах. Волынка; Л.Моцарт. Волынка; Г.Свиридов. Звонили звоны («Альбом пьес для детей»); И.Стравинский. Русская (балет «Петрушка»).

Старший возраст

Праздничные пасхальные звоны колоколов и песнопения Свято-Троицкой Сергиевой Лавры; Архангельские колокола — праздничный звон, свадебный звон, вечерний звон; Э.Григ. Колокольный звон; Ф.Лист. Кампанелла; М.Мусоргский. Богатырские ворота («Картинки с выставки»); С.Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2, 1-я часть; М.Мусоргский. Рассвет на Москvereке (вступление к опере «Хованщина»); И.Стравинский. Масленица (балет «Петрушка»); С.Прокофьев. Бой часов (балет «Золушка»), Симфоническая сказка «Петя и волк»; И.С.Бах. Органная токката ре минор; А.Вивальди. Концерт для гобоя с оркестром ре минор, 1-я часть, Концерт для мандолины с оркестром до мажор, 1-я часть, Концерт для флейты с оркестром соль минор, 4-я часть, Концерт для виолончели с оркестром соль минор, 1-я часть, Концерт для скрипки с оркестром ля минор, 1-я часть, В.Моцарт. Концерт для флейты, арфы и оркестра до мажор, 1-я часть.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Обоснование содержания программы. Основные понятия

Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных качеств человека, его духовного мира. Современные научные исследования свидетельствуют о том, что музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и в жизни.

Отсутствие полноценных впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. Важно, чтобы уже в раннем детстве рядом с ребенком оказался взрослый, который смог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность ее прочувствовать.

Доказано, что музыка имеет возможность воздействовать на ребенка на самых ранних этапах. Даже внутриутробный период чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает влияние на самочувствие человека, а может быть, уже формирует его вкусы и предпочтения.

В первые месяцы жизни малыши реагируют на характер музыки. Важно уже в раннем и дошкольном возрасте дать детям яркие музыкальные впечатления, побудить сопереживать музыке. Постепенно дети приобщаются к музыкальному искусству в процессе различных видов музыкальной деятельности: восприятия, исполнительства (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах), творчества, музыкально-образовательной деятельности (получая общие сведения о музыке как виде искусства, а также специальные знания о способах, приемах исполнительства).

Восприятие является ведущим видом деятельности. И исполнительство, и творчество детей базируются на ярких музыкальных впечатлениях. Сведения о музыке тоже даются в опоре на "живое"

ее звучание. Развитое восприятие обогащает все музыкальные проявления детей. Но и все виды музыкальной деятельности могут служить средствами его развития. Необходимо развить в детях все лучшее, что заложено от природы, на основе разнообразных природных задатков развить общие и специальные музыкальные способности, склонности к каким-либо видам музыкальной деятельности.

Основными задачами музыкального воспитания детей являются следующие:

— развить музыкальные и творческие способности с помощью различных видов музыкальной деятельности, учитывая возможности каждого ребенка;

— сформировать начала музыкальной культуры, способствовать формированию общей духовной культуры.

Раскроем подробнее их содержание.

Классик отечественной психологии Б.М. Теплов определял способности как индивидуально-психологические особенности человека, имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо одной деятельности или многих. Они не сводятся к наличию навыков, умений и знаний, но могут объяснить легкость и быстроту их приобретения.

Музыкальные способности объединяются в понятие музыкальность. **Музыкальность** — это комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.

Центром музыкальности является способность человека эмоционально отзываться на музыку. Ядро музыкальности образуют три музыкальные способности: *ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма*. **Ладовое чувство** — одна из основ эмоциональной отзывчивости на музыку. Оно проявляется у детей при восприятии музыки как эмоциональное переживание. Ладовое чувство — это эмоциональный компонент музыкального слуха. Оно обнаруживается у детей при узнавании мелодии, определении, закончилась или не закончилась мелодия, в чувствительности к точности интонации. В дошкольном возрасте показателем развития этой способности является любовь и интерес к музыке.

Музыкально-слуховые представления — это способность, проявляющаяся в воспроизведении мелодии по слуху (голосом или на музыкальном инструменте). Эта способность включает в себя память и воображение.

Чувство ритма — это восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке, способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его.

Музыкальные способности могут быть развиты на различном репертуаре, в том числе и не имеющем подлинной художественной ценности. Чтобы сформировать у детей основы музыкальной культуры, необходимо развивать музыкальные способности на классической и народной музыке — музыкальных шедеврах.

Понятие культура не имеет однозначного толкования. В самом широком смысле под культурой понимается то, что создано людьми в процессе их деятельности. Выделяют материальную, духовную и художественную области культуры (некоторые исследователи относят последнюю к области духовной культуры).

В богатствах культуры, накопленной человечеством, передается опыт, который каждый должен «освоить и усвоить, подключаясь, таким образом, к уровню, достигнутому развитием социума»¹.

Уровень овладения человеком опытом культурного наследия определяется его природными задатками, воспитанием и образованием.

Музыкальная культура является частью художественной культуры. Формирование индивидуальной музыкальной культуры, а через нее — воздействие на формирование личности в целом является ядром педагогической концепции Д.Б. Кабалевского.

Проблема формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста в нашей стране не исследовалась. Хотя именно в этом возрасте ребенок накапливает те впечатления, тот опыт деятельности, от которого во многом зависит его музыкальное и общее развитие.

Понятие «музыкальная культура дошкольника» раскрывается достаточно подробно в введении к программе «Музыкальные ше-

девры». На основе развития *эмоциональной отзывчивости* на музыкальные произведения высокого искусства, *музыкального мышления* и *творческого воображения* развиваются музыкальные способности, формируются основы музыкально-эстетического сознания ребенка — эстетические эмоции, интерес к музыке, вкус, представления о красоте. Проявлением формируемого эстетического сознания является эмоционально-оценочное отношение ребенка к музыке, которое развивается от эмоциональной оценки к осознанной, осмысленной.

Желание ребенка выразить свое отношение к музыке проявляется в творческой музыкально-эстетической активности.

Музыкальное мышление дошкольника — это осознание ребенком выразительности музыкального образа на основе различения музыкальных интонаций, их смены и развития. Оно формируется в опоре на приобретаемый детьми музыкальный опыт в различных видах музыкальной деятельности, знания о музыке различных эпох и стилей. Важно постепенно, в образной форме дать представление детям о музыке, способствовать накоплению первоначальных ориентировок в ее языке, осознанию возможностей музыкально-выразительных средств. С помощью игр, бесед дети получают представления о различной высоте и продолжительности музыкальных звуков, тембровой, динамической, регистровой окраске, связи музыкальных и речевых интонаций, о жанрах, формах, стилях музыки разных эпох. Разные виды деятельности обладают своими возможностями в формировании музыкального мышления детей. Любому виду музыкальной деятельности предшествует восприятие музыки — слушание и осознание ее эмоционального содержания. Дети находят черты общего и различного в характере частей, фраз, даже отдельных интонаций произведения. При этом работают и развиваются такие механизмы мышления как сравнение, анализ, синтез, развивается образная речь детей, с помощью которой дети выражают свои впечатления, «словарь эмоций». При восприятии музыки дети различают ее настроения, их смену, элементы изобразительности, наиболее яркие средства музыкальной выразительности, жанровые особенности произведения в теснейшей связи эмоций и мышления. Восприятие музыки — это активный процесс, требующий от

¹ Каган М.С. Человеческая деятельность. — М., 1974. — С. 223.

ребенка включения внимания. Оно способствует и развитию воображения, воли.

В других видах музыкальной деятельности (исполнительстве, творчестве) дети должны согласовывать свои действия с характером звучащей музыки, сменой настроений. Соотношение эмоционального и осознанного в разном возрасте различно в силу возможностей общего и музыкального развития.

Экспериментальные исследования показали, что формированию музыкального мышления уже в младшем возрасте способствуют **движения**, которые помогают ребенку ощутить характер музыки, смену настроений. В младшем возрасте это могут быть элементарные движения рук — плавные или более активные, беззвучные хлопки, удары пальцев о ладонь, хлопки по коленям, удары кулачков. Так, уже игры-забавы с пением из русского фольклора (прибаутки, потешки, песенки, пестушки) применяются с движениями.

Зрительная наглядность в сочетании со слуховой, двигательная активность, тактильные ощущения помогают детям получить первые представления об особенностях музыкального языка.

Двигательные реакции на изменения характера, темпа, регистра, динамики, фактуры помогают формированию **музыкального мышления** во взаимосвязи с **эмоциональным** ее восприятием, развитием творческого **воображения** и способствуют развитию **интереса** детей к музыке, *вкуса, представлений об идеале прекрасного (при условии, если дети слушают полноценную в художественном отношении музыку)*.

При восприятии музыки у человека возникают музыкальные и немusикальные представления, активна деятельность воображения. Воображение обогащает все творческие проявления детей.

Формирование эмоциональной отзывчивости, начал музыкального мышления, творческого воображения позволяет детям адекватно и творчески воспринимать музыкальные образы. Все компоненты музыкально-эстетического сознания: эмоциональная отзывчивость, интерес к музыке, основы вкуса, представления о красоте — тесно взаимосвязаны. При формировании эстетического отношения детей к музыке невнимание к одному из них отрицательно скажется на результатах.

Приобретая определенные знания о музыке, умения и навыки в различных видах музыкальной деятельности, дети приобщаются к музыкальной культуре, постигают выразительный смысл музыки и других искусств, у них развиваются музыкально-эстетические способности.

Музыка развивает эмоциональную сферу. **Эмоциональная отзывчивость на музыку** — одна из важнейших музыкальных способностей.

Музыкальная деятельность включает в себя не только восприятие музыки, но и сильное детям **исполнительство**, основанное на опыте восприятия: *пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения*. С помощью пения, игры на музыкальных инструментах можно развить другую музыкальную способность — музыкально-слуховые представления — умение представить и воспроизвести высоту музыкальных звуков в мелодии. Развитие этой способности предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, запоминание — и влияет не только на музыкальное, но и на общее развитие ребенка.

Чувство ритма (третья музыкальная способность) формируется прежде всего в музыкально-ритмических движениях, которые позволяют детям глубже откликнуться на музыку, смену ее характера, как бы “пропустить ее через себя”. Эти занятия требуют внимания, сосредоточенности, концентрации памяти, эмоций, что также важно не только для музыкальной деятельности, но и для общего развития ребенка.

Слушая с детьми музыку, важно не оставлять их пассивными. Можно задействовать разные виды исполнительства, включать творческие задания: побуждать детей к выражению переживаний в образном слове, музыкально-ритмических движениях, подпевании ярких мелодий, игре на музыкальных инструментах, рисовании. Объединение разных видов музыкальной и художественной деятельности при ведущей роли восприятия музыки способствует отказу от излишней заорганизованности процесса обучения, развитию воображения, фантазии, интереса к музыке.

Успех музыкального развития детей зависит от методов и приемов обучения, форм организации музыкальной деятельности, применяемых в работе с детьми, но прежде всего — от качества используемого репертуара, т.е. от содержания музыкального воспитания. Важно использовать в работе с детьми полноценную в художественном отношении музыку: это прежде всего классика и народная музыка. Основы музыкального вкуса формируются с раннего детства. Музыка имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно процессу овладения речью, для которого необходима речевая среда, чтобы полюбить музыку, ребенок должен иметь опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и стилей, привыкнуть к ее интонациям, сопереживать настроениям.

Разные люди неодинаково относятся к этой возможности. Одни отдают предпочтение классической музыке, у них есть любимые композиторы, произведения, другие же равнодушны к ней.

В чем причина такого явления, что признанные человечеством художественные шедевры не имеют ценности для многих людей?

Является ли музыка элитарным искусством, доступным восприятию лишь немногих, или ее может полюбить каждый человек, и тогда надо говорить об издержках музыкального воспитания?

Музыкальная культура человека, его вкусы формируются в процессе познания им опыта культурного наследия. Где и когда человек обретает этот опыт? Освоение его начинается в детстве.

Известно, что ребенок усваивает речь, находясь в человеческом окружении. Если он попадает в изолированную от общения с людьми среду, то после 3-летнего возраста ему трудно будет научиться говорить.

Выразительность языка музыки во многом сходна с выразительностью речи. **Речевая интонация** передает прежде всего чувства, настроения, мысли говорящего, как и музыкальная. Между музыкой и речью много общего. Музыкальные звуки так же, как и речь воспринимаются слухом. Интонационная окраска речи передается с помощью тембра, высоты, силы голоса, темпа речи, акцентов, пауз. **Музыкальная интонация** обладает теми же возмож-

ностями. Музыкальный язык, имеющий общую с речью интонационную природу, также должен усваиваться человеком с раннего детства.

В еще не столь отдаленные времена, когда музыкальная культура была неотъемлемой частью признанных обществом духовных ценностей, дети, несмотря на разницу сословий, получали богатые, разнообразные музыкальные впечатления.

В быту ребенок слышал колыбельные песни матери, народную музыку, среди которой он рос. Все народные праздники, обряды сопровождалось пением, танцами, звучанием народных инструментов.

В обеспеченных семьях дети могли часто слышать музыку в исполнении членов семьи, коллективное домашнее музицирование было широко распространено. Детей тоже обучали игре на музыкальных инструментах.

Большое влияние на формирование начал музыкальной культуры оказывала религия. С детства ребенок слышал музыку в церкви во время торжественной, величественной службы, в атмосфере всеобщего внимания. Эмоциональные впечатления от музыки углублялись и усиливались самим таинством духовности, которую проповедовала церковь.

В итоге, несмотря на отсутствие в те времена радио, телевидения, может быть, и благодаря этому, ребенок получал эстетически ценные музыкальные впечатления.

Крупный ученый-музыковед композитор Б.Асафьев отмечал, что в музыке, созданной в разные времена, отражались разные музыкальные интонации, "интонационный словарь эпохи".

Это понятие употребляется в разных вариантах: "бытующий словарь интонаций", "устный словарь интонаций", "звукосмысловые накопления", "звукословарь", "интонационный словарь своего времени".

В музыке И.С. Баха часто звучат строгие, возвышенные мелодии. В творчестве французских клавесинистов Ф.Куперена, Ж.Ф. Рамо получило отражение галантное искусство эпохи рококо. Романтическая приподнятость в сочетании с лиризмом, искренностью в выражении чувств свойственна музыке Р.Шумана, Ф.Шопена.

Современная классическая музыка более конфликтна, полна острых звучаний.

Знаменитый скрипач С. Стадлер однажды заметил: “Чтобы понять прекрасную сказку на японском языке, надо хотя бы немного его знать”. Усвоение любого языка начинается в раннем детстве. Музыкальный язык не является исключением.

Накопление разнообразных музыкальных впечатлений позволяет формировать у детей интонационный музыкальный опыт. Интонации народной и классической музыки становятся все более привычными для слуха, знакомыми, узнаваемыми. А как известно, узнавание полюбившихся мелодий, интонаций, произведений вызывает у человека положительные эмоции.

Б. Асафьев объясняет это явление так: “В сознании слушателей... не размещены целиком музыкальные произведения... а отлагается сложный, очень изменчивый комплекс музыкальных представлений, в который входят и разнообразные “фрагменты” музыки, но который, в сущности, составляет “устный музыкально-интонационный словарь”. Подчеркиваю, интонационный, потому что это не абстрактный словарь музыкальных терминов, а каждым человеком интонируемый (вслух или про себя...) “запас” выразительных для него, “говорящих ему” музыкальных интонаций, живых, конкретных, всегда “на слуху лежащих” звукообразований, вплоть до характерных интервалов. При слушании нового музыкального произведения сравнение происходит по этим общеизвестным “дорогам”¹.

Прокладывать эти “дороги” предпочтительнее на высокохудожественных образцах музыкального искусства, создавая в представлении ребенка эталоны красоты.

“Данные “памятки”, — пишет Б. В. Асафьев, — “памятные мгновения”... являются и проводниками, и оценочными признаками, и нормами суждений”².

Таким образом, репертуар, который слышат дети, оказывает влияние на формирование отношения к музыке.

Большое влияние на усвоение детьми музыкального опыта оказывает общение. То, что является ценным для окружающих людей, приобретает ценность и для самого ребенка. В семье малыши, как правило, слышат преимущественно развлекательную музыку. Классическая музыка не имеет ценности в представлении многих родителей, которые сами выросли без нее.

“Интонационный словарь эпох” усваивается детьми в очень незначительной степени. Он вытесняется интонационным словарем специфически детской, часто далекой от совершенства, музыки (в детском саду) и развлекательной (в семье).

Какая музыка доступна детям для восприятия? Вопрос доступности содержания музыки детям должен рассматриваться в плане возможности **восприятия эмоционального содержания**, соответствия чувствам, которые дети способны пережить в данный момент. Не стоит приучать детей при восприятии музыки непременно искать опору в предметных образах. Полезно, чтобы дети слушали и непрограммную музыку, различали настроения, выраженные в ней, сопереживали чувствам. При этом важен эмоциональный опыт — способность сопереживать тем чувствам, которые выражены в произведении.

Детям уже с раннего возраста доступны для восприятия образы, выражающие спокойствие, радость, нежность, просветленность, легкую грусть. Предлагать для слушания произведения с ярко выраженной тревожностью, мрачностью звучания не следует. Ведь музыка воздействует на человека и физиологически — успокаивает или возбуждает (в зависимости от ее содержания). Этот факт доказал своими экспериментальными работами крупнейший физиолог В. Бехтерев. На основании опытов он сделал вывод, что ребенок задолго до развития речи (буквально с первых дней жизни) реагирует на звуки музыки. В. Бехтерев указывает на целесообразность использования произведений, которые вызывают у детей положительные эмоции: “Малолетние дети вообще живо реагируют на музыкальные произведения, из которых одни вызывают у них плач и раздражение, другие — радостную эмоцию и успокоение. Этими реакциями и следует руководствоваться в выборе музыкальных пьес для воспитания ребенка”¹.

¹ Бехтерев В. М. Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней его детства. — М., 1916. — С. 4.

¹ Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. — Л., 1971, с. 271.

² Там же.

Наблюдения свидетельствуют о том, что дети раннего возраста с удовольствием слушают старинную музыку И.С. Баха, Вивальди, музыку В.А. Моцарта, Ф. Шуберта и других композиторов — спокойную, бодрую, ласковую, шутливую, радостную. На ритмичную музыку (танцевальную, маршевую) они реагируют произвольными движениями. Дети хорошо воспринимают народную музыку с теми же эмоциями.

На протяжении всего дошкольного детства круг знакомых интонаций расширяется, закрепляется, выявляются предпочтения, формируются начала музыкального вкуса и музыкальной культуры в целом.

Накопление музыкальных впечатлений — важнейший этап для последующего развития музыкального восприятия детей. Дети могут внимательно слушать музыку в течение небольшого времени (1—2 мин), поэтому целесообразно отбирать небольшие произведения или яркие фрагменты. При повторных прослушиваниях можно взять более крупный фрагмент, в зависимости от реакций детей, их заинтересованности. Важно при этом соблюдать чувство меры, ориентироваться на желание ребят, проявление интереса.

Детей необходимо знакомить со звучанием различных музыкальных инструментов — народных, инструментов симфонического оркестра, чудо-инструмента органа, их выразительными возможностями.

Восприятие музыки детьми разного возраста отличается произвольным характером, эмоциональностью. Постепенно, с приобретением некоторого опыта, по мере овладения речью ребенок может воспринимать музыку более осмысленно, соотносить музыкальные звуки с жизненными явлениями, определять характер музыки. У детей старшего дошкольного возраста с обогащением их тезауруса (жизненный опыт, опыт восприятия музыки, “словарь эмоций”) восприятие музыки рождает более разнообразные впечатления.

Восприятие музыки взрослым человеком отличается от детского тем, что музыка способна вызывать более богатые жизненные ассоциации, чувства, а также возможностью на ином уровне осмыслить услышанную музыку.

Вместе с тем качество восприятие музыки не связано только с возрастом. Неразвитое восприятие отличается поверхностностью. Оно может быть и у взрослого человека. Качество восприятия во многом зависит от вкусов, интересов. Если человек рос в “немузыкальной” среде, у него зачастую формируется негативное отношение к “серьезной” музыке. Такая музыка не вызывает эмоционального отклика, если человек не привык сопереживать выраженным в ней чувствам с детства.

Слышать, воспринимать музыку — это значит различать ее характер, следить за развитием образа: сменой интонаций, настроений. Известный музыкант-педагог Е.Назайкинский предлагает различать два термина: восприятие музыки и музыкальное восприятие — в зависимости от того, состоялось ли оно. Музыкальным восприятием он называет состоявшееся восприятие — прочувствованное и осмысленное. “Музыкальное восприятие есть восприятие, направленное на постижение и осмысление тех значений, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения действительности, как эстетический художественный феномен”. В противоположном случае музыка воспринимается как звуковые сигналы, “как нечто слышимое и действующее на орган слуха”. Важно формировать именно музыкальное восприятие — восприятие, “адекватное музыке, ее художественному смыслу”¹.

Музыкантами-психологами доказан факт неоднозначности музыкального восприятия: каждый человек воспринимает музыку в силу своего жизненного опыта, опыта слушания музыки, богатства творческого воображения. У каждого человека образуется “личный запас ассоциаций и образов — своеобразный словарь — тезаурус”².

Слово тезаурус в переводе с греческого означает “клад, сокровищница, хранилище”. Под тезаурусом Е.Назайкинский подразумевает своеобразный словарь — набор закрепившихся в памяти у того или иного человека следов от прошлых впечатлений, действий и их разнообразных связей и отношений, которые могут снова оживать под воздействием художественного произведения.

¹ Назайкинский Е.В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания. Восприятие музыки. — М., 1980. — С. 91.

² Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. — М., 1972. — С. 358.

Восприятие у ребенка и взрослого неодинаково в силу различного музыкального и жизненного опыта.

Для качества восприятия имеет значение и тип нервной системы человека, наличие способности длительного сосредоточения.

Восприятие других видов искусства разными людьми также неодинаково по глубине. Известно образное высказывание В.Асмуса о восприятии литературных произведений: «Содержание художественного произведения не переходит — как вода, переливающаяся из кувшина в другой, — из произведения в голову читателя. Оно воспроизводится, воссоздается самим читателем по ориентирам, данным в самом произведении, но с конечным результатом, определяемым умственной, душевной, духовной деятельностью человека. Деятельность эта есть творчество»¹.

Музыкальное восприятие — это также **активный, творческий** процесс. Эмоциональное содержание музыки выражено в музыкальных интонациях. Проводя параллели между музыкальной и словесной речью, Б.Асафьев указывал, что в речи, как и в музыке, всегда содержится определенный тонус звучания — гнев, ласка, привет, ужас. «Состояние тонового напряжения, — писал Б.Асафьев, — объединяет музыкальную и речевую интонацию»².

Смысл музыкального произведения постигается слушателем в процессе **интонирования**, т.е. прослеживания за эмоциональной окраской каждой музыкальной интонации. Чтобы воспринять музыкальное произведение, надо проследить за сменой интонаций, которые одновременно и образуют музыкальную форму, и несут в себе содержание. Осмысление «чувственной программы» музыкального произведения важно для полноценного восприятия.

Накопление опыта впечатлений детства очень важно для формирования **музыкальной культуры**.

Многие зарубежные и отечественные композиторы-классики писали музыку специально для детей. Из произведений детской

классики необходимо уже в раннем и младшем возрасте шире использовать альбомы фортепианных пьес для детей П.Чайковского, А.Гречанинова, Э.Грига, Р.Шумана, С.Майкапара, С.Прокофьева, Г.Свиридова, А.Хачатуряна, Д.Шостаковича и др. Кроме фортепианной музыки, можно слушать фрагменты симфонических произведений, написанных для детей (например, «Детская симфония» Й.Гайдна, сюита для оркестра «Детские игры» Ж.Бизе, симфоническая сказка «Петя и Волк» С.Прокофьева и др.).

Помимо «детской» музыки очень важно слушать с детьми фрагменты классических произведений разного времени — старинную музыку А.Вивальди, Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, произведения В.А. Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Мендельсона, Р.Шумана, Ф.Шопена, М.Глинки, П.Чайковского, С.Рахманинова, Д.Шостаковича и других зарубежных и отечественных композиторов-классиков, формировать у детей эталоны красоты.

Полюбившиеся произведения детям **важно слушать в разном возрасте, возвращаться к ним** неоднократно. При таком подходе дети глубже постигают язык музыки, открывают для себя в произведении новый смысл. Поэтому **деление репертуара по возрастам** носит довольно **условный** характер. Приобретая с возрастом некоторые навыки музыкальной деятельности (музыкально-ритмических движений, игры на музыкальных инструментах и др.), дети получают возможность **активно, творчески осмыслить** содержание музыки, полюбившиеся им произведения.

Для того чтобы детское исполнительство и творчество могли проявляться успешно, ребенку нужно накопить музыкальные впечатления (через восприятие музыки). Если дети различают смену характера, могут соотносить музыкальные образы с жизненными явлениями, ориентируются в средствах музыкальной выразительности, создающих образ (акценты, регистр, динамика, темп, мелодические интонации), выделяют наиболее яркие из них, они могут использовать опыт восприятия музыки при исполнении музыкальных произведений и в творческих импровизациях. Без слушания музыки исполнительская деятельность сводится к подражанию, воспроизведению по образцу и не выполняет развивающей функции.

¹ Асмус В.Ф. Чтение как труд и творчество. Вопросы теории и эстетики музыки. — Л., 1963. — Вып. 2. — С. 184.

² Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. — Л., 1972. — Кн. 2. — С. 269.

Каковы же методы и приемы, которыми располагает музыкант-педагог для того, чтобы воплотить в жизнь важнейшие задачи музыкального воспитания детей?

Методы, приемы, методика формирования основ музыкальной культуры детей

Как известно, в педагогике существуют различные подходы к характеристике и классификации методов обучения. В программе «Музыкальные шедевры» предложена система формирования основ музыкальной культуры дошкольников (*содержание, принципы, методы и формы*). Предложены новые методы формирования основ музыкальной культуры дошкольников: метод **контрастного сопоставления произведений** и **метод уподобления** характеру звучания музыки (**моторно-двигательное уподобление, тактильное уподобление, словесное, вокальное, мимическое, темброво-инструментальное уподобление, интонационное, цветное, полихудожественное уподобление**)¹.

В одной из общепринятых распространенных в педагогике классификаций различают **наглядный, словесный и практический методы**.

В музыкальном воспитании наглядный метод имеет две разновидности: наглядно-слуховой (исполнение музыки) и наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картин, применение наглядных пособий). **Наглядно-слуховой** — важнейший метод формирования основ музыкальной культуры детей. Применение зрительной наглядности имеет вспомогательное значение.

Музыка, в силу специфики этого искусства, требует посредника между композитором и слушателями. Этот посредник — исполнитель. Только он может вдохнуть жизнь в музыкальное произведение, оживить, озвучить его. Такое соучастие в процессе воссоздания произведения, написанного композитором, накладывает на исполнителя большую ответственность за качество прочтения авторского текста. Как часто, к сожалению, можно услышать в

практике работы дошкольных учреждений невыразительное, безграмотное исполнение музыки детям! И хотя затем педагог методически верно строит беседу, применяет разнообразные дидактические приемы, все это не принесет пользы, если сама музыка не вызвала в детях эмоционального отклика, сопереживания.

А.Рубинштейн называл исполнение вторым творением, сравнивал исполнителя с актером.

По мнению Б.Асафьева, именно исполнительская интонация привносит неповторимость в каждое исполнение, подобно речевой интонации в актерском сценическом искусстве. Так, взволнованная речь человека отличается быстрым темпом, непрерывностью, наличием небольших пауз, акцентов, повышением высоты. Музыка, передающая взволнованность, смятение, обычно отличается теми же чертами: она льется «на одном дыхании», почти без пауз или с короткими паузами, в быстром темпе, с акцентами. Скорбная речь человека тиха, прерывается возгласами, паузами. Музыка скорбного, печального характера обычно тоже медленная, тихая, с остановками, интонациями вздоха, плача.

Б.Асафьев употребляет понятие интонация в двух значениях: первое — «зерно-интонация» — наименьшая выразительно-смысловая частица, «клеточка» образа (например, интонация малой секунды с акцентом на первом звуке обычно выражает боль, вздох, плач; интонация восходящей кварты с акцентом на втором звуке — активное начало).

Второе значение интонации — интонирование, равное протяженности музыкального произведения. Создавая музыку, композитор интонирует внутри себя или импровизируя за фортепиано. Слушатель интонирует «на память», напевая или наигрывая то, что оставило впечатление.

Индивидуальность каждого исполнения исходит из *своеобразия интонирования* музыкального образа (в пределах выполнения всех указаний композитора). Одно и то же музыкальное произведение звучит по-разному в зависимости от избранной исполнителем интонации. Например, «Вальс» Д.Кабалевского ре минор (в пределах указанных композитором ремарок) можно сыграть спокойно, просветленно, лирично, нежно, а можно — чуть-чуть более

¹ Эти методы формирования основ музыкальной культуры дошкольников рассматриваются в программе «Музыкальные шедевры».

взволнованно, трепетно. Дети воспринимают произведение в выбранной исполнителем интерпретации, поэтому необходимо учитывать возможности их восприятия. При исполнении вальса в старшей группе детского сада, вероятно, приемлемы оба варианта трактовки — дети этого возраста в состоянии прочувствовать и осознать и то и другое настроение музыки.

Исполнение на пределе технических возможностей музыканта не всегда достигает желаемого результата, так как дети могут воспринять пьесу, сыгранную в предельно быстром темпе, как сумбурное, неясное звучание, не почувствовать выразительности музыки. Необходимо увлечь их игрой, заразить теми чувствами, которые выразил композитор, преподнести произведение так, чтобы оно было понятно ребенку, дошло до его сердца, было бы осмыслено, прочувствовано им.

Большое значение имеет выбор темпа, сохранение свежести, неувядаемости исполнительских красок, несмотря на то что большая часть репертуара звучит на протяжении ряда лет.

На занятиях широко используются грампластинки и магнитофонные записи, что значительно обогащает восприятие музыки. Особенно эффективно их сочетание с “живым” исполнением. Так, музыкальное произведение в интерпретации педагога (фортепиано) можно сравнить с грамзаписью (оркестр, хор). Важно заострять внимание детей на разнице звучания, отмечать изменения характера музыки, нюансов настроения в зависимости от ее исполнения (*метод контрастных сопоставлений*).

Симфоническую музыку лучше слушать в записи (или давать в сравнении с фортепианным звучанием), чтобы сохранить при восприятии оркестровую красочность. Кроме этого, у педагога появляется возможность познакомить детей с инструментами симфонического оркестра, разумеется, не со всеми сразу, а постепенно — с теми, роль которых в создании музыкального образа наиболее значительна.

Применение **зрительной наглядности** имеет вспомогательное значение. Она используется, чтобы усилить впечатления детей от музыки, вызвать в их воображении зрительные образы, близкие музыке, или проиллюстрировать незнакомые явления или образы.

Приемы применения зрительной наглядности (картин, рисунков, цветных карточек, игрушек) будут рассмотрены ниже.

Значение **словесного метода** в процессе формирования основ музыкальной культуры детей также очень велико. Речь идет не о каком-либо пересказе музыки (занятие действительно бессмысленное), а о необходимости углубить восприятие музыки детьми, сделать его эмоционально-осознанным. С помощью яркого исполнения и умело проведенной беседы педагог может не только привить детям интерес, любовь к музыке, расширить представления о некоторых явлениях действительности, но и обогатить их внутренний мир, чувства, сформировать нравственные качества, интересы.

От установки, которая дается педагогом перед слушанием музыки, во многом зависит ее восприятие детьми. Умением увлечь детей беседой о музыкальном произведении, не вульгаризируя и не упрощая его содержания, владеет далеко не каждый музыкальный руководитель. Иногда беседа сводится к сообщению названия произведения, показу портрета композитора, игрушки, олицетворяющей персонаж пьесы или песни, а затем, при повторных прослушиваниях, к поискам изобразительных моментов и сюжетности. Нередко бывает и так — музыкальный руководитель не сообщает детям название пьесы и ее автора, а предлагает ответить на вопросы типа: “Что вы представляете себе, слушая это музыкальное произведение?”, “Как бы вы назвали данную пьесу?”

Оба варианта беседы, несмотря на кажущееся различие, имеют общий недостаток: музыка предстает перед детьми как изображение конкретных явлений действительности и вне опоры на эмоционально-образное содержание.

В первом случае ребята ищут в музыке конкретные жизненные ситуации, во втором — ставятся в положение угадывателей названия пьесы. Это рождает у них неуверенность в своих способностях понимать музыку, так как, не зная названия произведения, угадать его очень трудно.

Видный музыкант-психолог Б.М. Теплов указывал на недопустимость применения такого “методического приема”, так как “вместо того, чтобы слушать музыку как выражение определен-

ного содержания (под содержанием подразумевается выражение чувств, эмоций, настроений), дети начинают тщетно искать в ней изобразительные намеки, подлежащие расшифровке на манер ребуса. Неудивительно, если в результате вырабатывается взгляд на музыку, как на язык темный, двусмысленный, неопределенный, если не вовсе бессодержательный”.

Б.М. Теплов подчеркивал, что угадывание программы — занятие праздное и, в сущности, антимзыкальное, так как в основе его лежит стремление подойти к музыке не как к искусству выражения, а как к искусству изображения или обозначения. Но знание программы есть необходимое условие полноценного и адекватного восприятия программной музыки. Название пьесы (если оно имеется у композитора) необходимо сообщить детям перед ее слушанием.

Беседа может включить в себя: сведения о музыке как виде искусства, о композиторе, о жанровой принадлежности исполняемого произведения. Не отрицая важности этих знаний, хочется особо подчеркнуть необходимость осознания детьми тех настроений, чувств, которые выражены в музыкальном произведении. В силу специфики музыки как вида искусства именно это направление должно являться ядром беседы о ее содержании (*словесное уподобление характеру звучания музыки*). Пояснения, которые характеризуют эмоциональную сферу музыки, следует считать важнейшими, углубляющими ее восприятие, развивающими эмоционально-оценочное отношение детей к музыке.

В детском саду предлагается использовать на занятиях взаимосвязанные между собой темы: “Какие чувства передает музыка?” (первый квартал), “О чем рассказывает музыка?” (второй квартал) и “Как рассказывает музыка?” (третий квартал). (См.: Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь.)

Эта последовательность тем может быть использована как схема беседы о музыкальном произведении на протяжении нескольких занятий: от настроений, чувств, выраженных в музыке, к различению изобразительных моментов (если они имеются), и, далее, средств выразительности, с помощью которых создан данный музыкальный образ. При этом каждый раз беседу следует начинать с

определения характера произведения в целом (или его частей) и расширением определений, применяемых детьми.

Музыкальное искусство содержательно. Что мы понимаем под содержанием музыки? В своей книге “Психология музыкальных способностей” Б.М. Теплов пишет, что в наиболее прямом и непосредственном смысле содержанием музыки являются чувства, эмоции, настроения. Основа содержания музыки — выражение настроений, чувств. Поэтому очень важно начинать беседу с главного — определения эмоционально-образного содержания музыки. Ярко выраженная изобразительность репертуара детского сада объясняется стремлением сделать музыку доступнее детям, приблизить ее к знакомым им жизненным явлениям. Однако, если дети привыкнут всегда наблюдать в музыке только изобразительные моменты, то впоследствии, слушая классическую музыку (в которой программность и изобразительность представлены далеко не всегда) и не находя ее, они думают, что не понимают этой музыки.

В чем же выход? Отказаться от программности и изобразительности? Безусловно, нет (хотя непрограммной музыки в репертуаре детского сада все-таки очень мало). Важно дать детям понять, что, и изображая какие-либо конкретные явления жизни, музыка всегда выражает настроения, переживания, чувства. Шум ветра может быть передан в музыке ласкающим, нежным, приветливым, а может быть грозным, страшным, злым, сметающим все на своем пути. Такая изобразительная картина передает душевное смятение, тревогу, беспокойство.

Даже отдельное звукоподражание, например, мяуканье котенка, в музыке всегда эмоционально окрашено: может быть жалобным или веселым, беззаботным, игривым. Различение же этих эмоциональных состояний является чрезвычайно важным для понимания ребенком сущности музыкального искусства как искусства, выражающего чувства, переживания, настроения, существующие в реальной жизни, а не только изображающего конкретные явления действительности (что зачастую принимается за основу в беседе).

Не следует навязывать ребенку представление о музыке как о звуковой иллюстрации каких-либо явлений. Моменты изобразительности должны отмечаться в опоре на различие характера музыки, чувств, настроений, выраженных в ней.

Беседа направляется на то, чтобы восприятие музыки становилось более дифференцированным. При повторных прослушиваниях произведения дети могут выделять выразительные средства, с помощью которых создан музыкальный образ.

Необходимо заострить внимание на очень важном моменте: дети с достаточной легкостью различают отдельные выразительные средства музыки — определяют **темп** (музыка быстрая, медленная), **динамику** (тихая, громкая), **регистр** (высокий, низкий, средний). Но этого мало. Важна не просто констатация выразительных средств, а **выявление их роли в создании музыкального образа**. Детям необходимо понять, что музыка имеет свой язык, свою музыкальную речь, которая рассказывает, но только не словами, а звуками. Чтобы понять, о чем рассказывает музыка, нужно внимательно вслушиваться в ее звучание, все время меняющееся.

Дети старшего дошкольного возраста могут различать не только общую эмоциональную окраску музыки, но и **выразительные интонации**, если сравнить их с речевыми: вопросительными, утвердительными, просящими, грозными и т.д.

Дети могут определять выразительные акценты, характер мелодии, сопровождения. Важно, чтобы они поняли, что характер музыки передается определенным сочетанием выразительных средств: нежная, светлая, спокойная мелодия, как правило, звучит неторопливо, в среднем или верхнем регистре, не громко, плавно; радостный, веселый характер музыки часто создается яркой звучностью, быстрым темпом, отрывистой или скачкообразной мелодией; тревожность передается с помощью низкого, сумрачного регистра, отрывистого звучания.

То же можно сказать и об определении количества частей в произведении (музыкальной формы). Сам по себе этот вопрос несуществен без связи его с изменением характера музыки. В самом деле, какая разница, сколько частей в произведении (две, три или более), если вслед за этим вопросом мы не зададим еще один:

“Почему мы определили такое количество частей, а не другое?”, не дадим детям высказаться о характере каждой части. Ведь содержание музыки разворачивается во времени, и необходимо прочувствовать и осознать эти изменения, осмыслить соподчиненность “чувственной программы” произведения.

Усложнение беседы о музыкальном произведении от занятия к занятию может проводиться в опоре на три названные темы: “Какие чувства передает музыка?” (характеристика эмоционально-образного содержания), “О чем рассказывает музыка?” (выделение черт программности и изобразительности при их наличии) и “Как рассказывает музыка?” (характеристика средств музыкальной выразительности). Причем темы эти используются не поочередно, а наслаиваются одна на другую на каждом последующем занятии. Первая тема является ведущей, стержневой на протяжении всех занятий и связана с двумя последующими.

При первоначальном знакомстве с музыкальным произведением (первое занятие) предлагается различить настроения, чувства, выраженные в музыке. Педагог сообщает название пьесы, говорит, кто автор, предлагает детям определить ее характер, исполняет произведение целиком, дополняет ответы, исполняет его повторно. (В работе с младшими детьми педагог определяет характер произведения, если дети затрудняются это сделать сами.)

На втором занятии педагог может исполнить фрагмент произведения. Дети вспоминают его название и автора. Затем дается повторная установка на определение характера произведения в целом, а также отдельных частей. Изобразительные моменты (при их наличии) связываются с характером, настроением музыки. Произведение исполняется во фрагментах и целиком. Ответы детей уточняются, дополняются.

На третьем занятии предлагается различить средства музыкальной выразительности, жанр произведения, определить их роль в создании музыкального образа. Характеристика эмоционально-образного содержания уточняется, дополняется. Произведение исполняется во фрагментах и целиком.

Эта схема может быть растянута на большее количество занятий или сжата, в зависимости от сложности изучаемого произ-

ведения дополняться разнообразными приемами, которые будут рассмотрены ниже.

Таким образом, определение эмоционально-образного содержания произведения является важной частью беседы, в процессе которой дети связывают моменты программности и изобразительности, а также средства музыкальной выразительности с характером музыки.

Характеристика эмоционально-образного содержания музыки является наиболее уязвимым моментом в работе с дошкольниками. Дети без труда определяют моменты изобразительности (“здесь как будто падают листочки”, “журчит ручеек”, “капает дождик”, “чирикает птичка”), выделяют отдельные средства выразительности (темп, динамику, регистр, форму). Однако их высказывания о характере музыкального произведения, чувствах, настроениях, выраженных в нем, не отличаются разнообразием. Часто встречающееся в практике деление музыки только на веселую и грустную примитивизирует, обедняет ее восприятие.

Музыка может выражать не только самые различные эмоциональные состояния человека, но и их тончайшие нюансы. Ведь даже в пределах одного настроения существует целая гамма оттенков. Веселая музыка может быть и торжественной, праздничной, и шутливой, беззаботной и нежной, танцевальной, а грустная — и нежно-задумчивой, мечтательной, и скорбной, трагической. Торжественная музыка бывает окрашена радостью, светом, но бывает ведь и торжественная скорбь.

Что представляют собой слова, характеризующие эмоционально-образное содержание музыки, и каково их место в лексиконе детей?

Характеристики “нежная”, “задумчивая”, “тревожная”, “взволнованная”, “веселая”, “радостная” являются словами-образами. Это затрудняет применение их детьми, так как слова употребляются в непривычных для дошкольников значениях (сравним словосочетания: “светлая” бумага и “светлая” музыка, “решительный” человек и “решительная” музыка и т.д.).

Именно образные характеристики (эпитеты, сравнения, метафоры) вызывают эмоционально-эстетический отклик, представ-

ления о художественных образах, близких музыке. Сама природа музыкального искусства располагает не к бытовой, а к образной речи.

Вспомним замечательные слова В. Сухомлинского: “Слово должно настроить чуткие струны сердца... Объяснение музыки должно нести в себе что-то поэтическое, что-то такое, что приближало бы слово к музыке” (О воспитании. — М., 1985. — С. 174).

Как показывает опыт работы, при применении предлагаемой ниже методики словарь детей, характеризующий эмоционально-образное содержание музыки, существенно обогащается. Музыкальные руководители должны осознать важность применения этих характеристик для развития основ музыкальной культуры детей.

Практический метод также очень важен. Чтобы ребенок глубже почувствовал характер музыки, активно пережил свои впечатления, необходимо сочетать восприятие музыки с **практическими и творческими действиями**, помогающими ему как бы “пропустить музыку через себя”, выразить во внешних проявлениях свои переживания.

Б.М. Теплов доказал факт сопровождения восприятия музыки **двигательными реакциями** (вокализациями, мелкими движениями пальцев и т.д.). Поэтому **движения** успешно используются в качестве приемов, активизирующих осознание детьми характера мелодии, качества звуковедения (плавного, четкого, отрывистого), средств музыкальной выразительности (акцентов, динамики, взлетов и падений мелодии, темпа, ритмического рисунка и т.д.). Эти свойства музыки можно моделировать (*моторно-двигательное уподобление характеру звучания музыки*) с помощью движений рук (что доступно уже детям младшего возраста), танцевальных и образных движений. Для осознания плавности мелодии, ее спокойного, напевного характера или, наоборот, задорного и отрывистого эффективно использовать **подпевание** (*вокальное уподобление характеру звучания музыки*).

Музыкальная культура формируется с помощью всех видов музыкальной деятельности — детского исполнительства, творчества, музыкально-образовательной деятельности. Важно отметить, что в исполнительской и творческой деятельности развиваются все необ-

ходимые навыки и умения детей. Но речь идет не только о выработке умений и навыков исполнительства, а о возможностях **выразить переживания музыки** с помощью освоенных детьми представлений и творческих способов действий (в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах).

Так, *оркестровка* музыкальных произведений (*темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки*) используется не только для обучения детей навыкам игры на музыкальных инструментах, а и для творческого применения их. Оркестровать произведение — значит выбрать и использовать наиболее выразительные тембры инструментов, соответствующие характеру его звучания, различить отдельные части. Этот прием способствует дифференцировке восприятия — выделению наиболее ярких выразительных средств музыки (интонаций, регистра, динамики, тембра, артикуляции, акцентов), изобразительных моментов. Оркестровка побуждает детей внимательно вслушиваться в музыку, чтобы соотнести имеющиеся у них представления о выразительных и изобразительных возможностях тембров детских музыкальных инструментов с ее звучанием.

Так, для того чтобы подчеркнуть бодрый, торжественный характер музыки, можно использовать яркий, четкий тембр барабана или бубна, а нежный характер — мягкий, нежный тембр колокольчика или арфы. Чтобы передать изобразительные моменты, например капельки росинки, можно взять звонкий треугольник или колокольчики, а шум автомобиля хорошо передадут шуршащие погремушки. Педагог напоминает детям, что необходимо играть ритмично, в характере музыки, но негромко, прислушиваясь к общему звучанию и не заглушая его. Одни инструменты используются один раз в такт, другими можно отмечать все сильные доли. Предварительно дети прохлопывают ритмический рисунок и отмечают места вступления разных инструментов.

Оркестровку целесообразно применять после того, как ребята неоднократно прослушают произведение, ознакомятся с характером музыки, выделят изобразительные моменты, средства музыкальной выразительности.

Тембровые особенности музыкальных инструментов придают звучанию образность. Их применение повышает интерес детей к музыкальному произведению. Этот прием углубляет представления дошкольников о выразительных возможностях музыкальных инструментов, способствует творческому применению их в самостоятельной деятельности.

Применение оркестровки позволяет разнообразить структуру музыкального занятия, так как объединяет его отдельные разделы — слушание музыки и игру на детских музыкальных инструментах.

Оркестровка используется и в пении, и в музыкально-ритмических движениях.

Одним из эффективных приемов развития музыкального восприятия детей, основ музыкальной культуры, является *передача характера музыки в движении* (инсценировка песен, творческое использование танцевальных, образных движений — *моторно-двигательное уподобление характеру звучания музыки*).

Слушая музыку, ребенок имеет возможность передавать ее особенности в движениях (общий эмоциональный настрой, акценты, темп, ритмический рисунок, паузы, динамику и др.).

Педагог объясняет детям, что, выбирая движения, прежде всего необходимо прислушиваться к характеру музыки. Для этого он должен своим исполнением ясно подчеркнуть смену характера музыки, передающей разные образы, найти выразительные интонации, исполнительские краски, делающие образ доступным восприятию. Лишь в этом случае можно говорить о слитности движений с характером музыки и об их выразительности.

Приемы развития музыкального восприятия необходимо **варьировать, сочетать друг с другом**. Так, оркестровка может сочетаться с передачей характера музыки в движении, инсценировкой песен (дети делятся на группы — одни оркеструют, другие инсценируют песню). В этом случае объединяются разделы занятия — слушание музыки, игра на детских музыкальных инструментах и музыкально-ритмические движения (*принцип синкретизма программы*). Такие варианты, отход от стереотипной структуры, придают занятию живость, непосредственность, способ-

ствуют самостоятельности детей, развитию их творческой инициативы, проявлению выдумки, фантазии.

Целесообразно предварять инсценировку песен приемом оркестровки, чтобы дети яснее, глубже вслушались в музыку, различили в ней и характер, и изобразительные моменты, и средства музыкальной выразительности. На заключительных занятиях эти приемы могут применяться одновременно. Они хорошо сочетаются, взаимодополняют друг друга. Дети в игровой форме выражают свои впечатления от музыкального произведения, становятся активными. Их интерес к музыке возрастает, восприятие углубляется.

Методы музыкального воспитания тесно связаны между собой. Так, наглядно-слуховой метод развития музыкального восприятия во всех приведенных приемах сочетается с другими методами.

Чтобы воспитание и обучение носило творческий, развивающий характер, каждый из трех основных методов (*наглядный, словесный и практический*) должен применяться **в проблемной форме**, с нарастанием проблемности. Важно создавать поисковые ситуации, способствующие самостоятельному поиску детьми ответов на вопросы, способов деятельности. В старшем возрасте возможности детей выполнять задания самостоятельно возрастают. Но в младшем и в среднем возрасте дети должны накапливать на положительном для них материале опыт самостоятельных и творческих действий.

Известно, что различного рода сопоставления, сравнения активизирует процесс восприятия (в том числе музыкального), делают его более дифференцированным, осмысленным, глубоким.

Контрастные сопоставления музыкальных произведений — *метод и принцип программы* — позволяют в **проблемной форме** показать музыкальные произведения, обостряют слуховое внимание, заинтересовывают детей. Для сравнения можно использовать контрастные произведения одного жанра (например, два марша), пьесы с одинаковым названием (например, два разных “Дождика”), контрастные произведения в пределах одного настроения (например, два разных веселых) и др.

Наряду с вновь разучиваемыми можно использовать уже знакомые произведения. Полезно сравнивать предназначенную для

исполнения песню с близкой по названию пьесой или песней, даваемой детям для слушания. Для уяснения характера музыкального произведения, предназначенного для слушания, можно привлекать знакомые детям или новые для них песни.

Так, перед пением песни В.Витлина “Дед Мороз” дети слушают пьесу Р.Шумана “Дед Мороз” и высказываются о характере обоих произведений. Песня В.Витлина “спокойная, добрая, нежная, ласковая” (запев), “веселая, праздничная, шутливая, сверкающая, звонкая, радостная” (припев). Пьеса Р.Шумана “тревожная, страшная, злая, суровая, сердитая, грозная. Дед Мороз нагоняет метели, вьюги”.

Различение детьми оттенков одного настроения помогает им глубже, тоньше различать характер музыки, внимательно вслушиваться в ее звучание, а также понимать, что одним словом, например “веселая”, можно лишь очень приблизительно охарактеризовать настроение, выраженное в музыке, что необходимо находить несколько слов-образов, например, при сравнении пьес Г.Свиридова “Парень с гармошкой” (веселая, плясовая, бойкая) и П.Чайковского “Мужик на гармонике играет” (веселая, маршевая, удалая, важная, тяжелая).

Остановимся на характеристике наглядного приема “*цвет — настроение*” (*цветовое уподобление характеру музыки*). Он позволяет детям применять новое слово и в игровой форме высказываться о характере музыки. Кроме того, он помогает выявить реакции детей на музыку, закрепить представления о ее характере.

Детям даются две карточки, контрастные по цвету, соответствующие характеру исполняемых произведений, и объясняется, что, например, карточку красного цвета они поднимут, если услышат решительную музыку (это слово новое для детей), а темно-коричневую — если услышат тревожную музыку. Педагог поднимает сначала одну карточку, потом другую, дети проговаривают новые для них слова, затем во время звучания произведения они поднимают соответствующую настроению музыки цветную карточку.

Проблемные ситуации создаются при сравнении произведений различных видов искусства — музыки, поэзии, живописи (*полюксюдное уподобление характеру музыки*). Важно точно и тонко

подбирать произведения для сравнения. Чаще всего используется чтение стихотворений или показ репродукций картин, иллюстраций, близких по настроению исполняемой музыке. Чтение стихотворения может предварять прослушивание музыкального произведения, если оно созвучно ему по настроению. Если же педагог хочет сопоставить стихотворение с музыкой, лучше прочитать его после уяснения детьми ее характера.

Показ репродукций картин, иллюстраций перед прослушиванием музыки нежелателен. Картина отвлекает детей от музыки, направляет восприятие по конкретному, заранее обусловленному руслу, что не всегда оправданно. Целесообразнее использовать показ репродукций картин и иллюстраций после неоднократного прослушивания музыкального произведения, когда у детей уже сложились определенные представления о музыкальном образе.

Задание усложняется, если использовать несколько контрастных произведений. В этом случае дети ставятся в проблемную ситуацию: они должны выбирать из двух картин одну, соответствующую по настроению музыке, или из двух музыкальных произведений — одно, близкое по настроению картине. Можно соотнести и два музыкальных произведения с двумя картинками. Аналогично можно сопоставлять и музыкальные произведения со стихотворениями.

Иногда детям предлагается выполнить рисунок, передающий характер музыки. Главное, чтобы они не просто рисовали на заданную тему, а старались использовать те средства выразительности, которые соответствовали бы характеру музыки, поняли, что цвет в рисунке имеет выразительное значение.

Дети часто произвольно используют выразительные возможности цвета. Злого колдуна большинство рисуют темными красками, а добрую Золушку — яркими и светлыми. Необходимо развивать представления ребят о выразительности цвета, обсуждать вместе с ними, какие рисунки наиболее соответствуют характеру музыки и почему.

Применение проблемных методов требует от педагога гораздо больших затрат времени: дети должны обдумать ответ на вопрос, высказаться, найти вариант выполнения задания. Прямое сооб-

щение педагогом необходимых знаний и показ способов действий быстрее достигает цели. Но если ребенок сам находит ответ на поставленный вопрос, приобретенные им знания гораздо значимее, ценнее, так как он приучается самостоятельно мыслить, искать, начинает верить в свои силы.

Рассмотрим варианты *проблемного* использования **наглядно-слухового метода**. В некоторых случаях проблемности может не быть: педагог исполняет музыкальное произведение, дети слушают его. Но возможно и создание проблемной ситуации. Этому способствуют приемы, побуждающие детей к сравнениям, сопоставлениям, поискам аналогий. Например, сопоставление “живого” звучания и записи, сравнение двух (трех) произведений, контрастных между собой. Задание усложняется, если дети сравнивают произведения, в меньшей степени контрастные, близкие по настроению, жанровому признаку. Дети старшего возраста способны различать варианты исполнения педагогом одного и того же произведения.

Словесный метод также не всегда носит характер проблемности (разъяснение, пояснения, рассказ), но может быть в той или иной степени проблемным, если побуждать детей к сравнениям, выражениям предпочтений, самостоятельным высказываниям (о характере музыки, жанровой принадлежности музыкального произведения, связи характера музыки со средствами музыкальной выразительности и т.д.).

Практический метод, как и другие методы, может содержать в себе элементы проблемности и не иметь их. Иногда требуется прямой показ способов действий, передача практического опыта детям.

Практический метод приобретает характер проблемности, если педагог показывает не один вариант выполнения действий, а два или несколько. В такой проблемной ситуации дети должны, например, выбрать из нескольких движений одно, наиболее соответствующее характеру музыки, или принять все возможные варианты.

Проблемная ситуация может быть усложнена: ребенку предлагается самому найти один или несколько вариантов движений,

соответствующих музыке, по-своему использовать знакомые движения, разнообразить их в соответствии со сменой характера музыки.

Использование вариативных показов, проблемных ситуаций активизирует творческую самостоятельность детей, повышает их интерес к деятельности и тем самым способствует быстроте и прочности освоения навыков и умений.

Готовясь к занятию, педагог отбирает приемы, с помощью которых предполагает решать поставленные задачи. Однако их применение должно быть гибким. По ходу занятия педагог следит за деятельностью детей, оценивает их реакции, учитывает степень заинтересованности, внимания. Если прием не достигает цели, нужно вовремя заменить его другим. Угасание интереса к деятельности — это сигнал для немедленного переключения на новые методы и приемы, другие виды музыкальной деятельности или другой репертуар.

Выбор методов зависит и от **возраста**. В младшем возрасте, когда дети не имеют еще разнообразного жизненного и музыкального опыта, велика доля наглядных (в том числе наглядно-зрительных) и практических методов и приемов. Их речь еще недостаточно развита. Роль педагога в развитии их речи (в том числе образной) возрастает. Он использует приемы, побуждающие детей применять новые слова и одновременно облегчающие эту возможность. Например, альтернативные, подсказывающие вопросы, которые помогают выбрать подходящую характеристику. Педагог дополняет ответы, разъясняет новые слова с помощью слуховой наглядности (звучания музыки), зрительной, тактильных прикосновений (*тактильное уподобление характеру звучания музыки*): педагог гладит ребенка 2—3 лет по руке и говорит “нежная музыка” или стучит кулаком по кулачку ребенка и говорит “сердитая музыка” (И.В. Груздова). Затем просит ребенка показать кукле или мишке, какое настроение передает музыка. Ребенок гладит куклу и говорит ей “нежная музыка”, впервые употребляя новое слово. Для удержания внимания детей, создания интереса используются игровые приемы, ситуации занимательности.

Большое значение в музыкальном воспитании имеют тон речи педагога, мимика, манера его общения с детьми. Эмоциональная окраска речи способна вызывать и поддерживать интерес ребят к музыке и музыкальной деятельности (*интонационное и мимическое уподобление характеру звучания музыки*). Тон речи педагога может усилить впечатление необычности, сказочности ситуации, придать беседе поэтичность или праздничность. Меняя окраску речи, педагог переключает внимание детей, регулирует их эмоциональные проявления, усиливая или ослабляя их.

Формы организации музыкальной деятельности

Основы музыкальной культуры детей развиваются не только на занятиях в детском саду. Важно использовать разнообразные **формы организации** музыкальной деятельности детей в *повседневной жизни* детского сада и в *семье*. Ребенку необходима музыкальная среда, слушание музыки в более свободных формах. Музыка может звучать *фоном* для другой деятельности (тихих игр, рисования). Важно, чтобы дети имели возможность прислушиваться к звучащей музыке, не отвлекали друг друга. В этом случае беседа не бывает развернутой. Воспитатель (родители) лишь иногда, по ходу звучания музыки, негромкими краткими замечаниями могут привлекать внимание детей к смене ее характера, настроений (“Какая нежная, красивая мелодия!”, “Как тревожно зазвучала музыка!” и т.д.).

Подобные прослушивания могут быть довольно длительными (до 10—15 мин) в зависимости от внимания детей, располагающей обстановки.

При такой свободной форме восприятия музыки ребенок может лишь эпизодически активно ее слушать, “включаться”, когда его привлекла наиболее понравившаяся мелодия, увлек ритм музыки. Но и фрагментарное восприятие обогащает музыкальные впечатления детей, помогает накапливать интонационный опыт.

Отбирая музыкальные произведения или их фрагменты с яркой мелодикой, выразительными интонациями, музыкальный руководитель прослушивает множество произведений, расширяя тем

самым и свой собственный кругозор. Воспитатель, слушая с детьми классическую музыку, одновременно повышает и свой уровень музыкальной культуры.

Используется в повседневной жизни детского сада и активное восприятие музыки: *тематические концерты, беседы-концерты*. Педагог может сосредоточить внимание ребят на какой-либо важной музыкальной теме, расширяющей их представления о стилях, жанрах. Например, рассказать о старинной музыке и дать послушать ее в исполнении различных музыкальных инструментов, для которых она написана (клавесин, флейта, камерный ансамбль, оркестр, орган).

Беседу о музыке полезно сопроводить показом репродукций картин, дающих представление о жизни, обычаях людей той эпохи, в которую было создано произведение, об искусстве тех времен.

В тематической беседе-концерте можно сравнить музыку разных исторических эпох, например, танцы (или взять другие жанры). Может быть использована самая разнообразная танцевальная музыка: от старинных пьес из сюит И.С. Баха (например, из сюиты для камерного оркестра си минор — “Бурре”, “Полонез”, “Менуэт”, “Шутка”) до вальсов Ф.Шопена, Ф.Шуберта, балетной музыки П.Чайковского.

В беседе-концерте, посвященной маршевой музыке, можно сравнить “Марш” (труба и барабан) из сюиты Ж.Бизе “Детские игры”, марши П.Чайковского из балета “Щелкунчик”, оперы “Пиковая дама”, из оперы Д.Верди “Аида”, из увертюры Д.Россини к операм “Сорока-воровка” и “Вильгельм Тель”, Свадебный марш Ф.Мендельсона, марши И.Штрауса, маршевую музыку из концертов и симфоний Л.Бетховена, марши С.Прокофьева и другие.

В беседах-концертах, посвященных песенным жанрам, можно познакомить детей с разновидностями народных песен, с колыбельными, с вокальными и инструментальными романсами, серенадами, ноктюрнами, ариями и т.д. Песенностью, часто в сочетании с танцевальностью, наполнена музыка Ф.Шуберта, Ф.Шопена.

Беседа-концерт может быть посвящена творчеству композитора (И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л.Бетховена, П.Чайковского и др.).

Прекрасные темы для бесед-концертов — “Сказка в музыке” (по произведениям А.Лядова “Баба-яга”, “Кикимора”, фрагментам из опер Н.Римского-Корсакова “Снегурочка”, “Садко”, “Сказка о царе Салтане”, опере М.Глинки “Руслан и Людмила” и др.) и “Музыка о природе” (со слушанием пьес П.Чайковского “Времена года”, скрипичных концертов А.Вивальди “Времена года”, пьес Э.Грига “Весной”, “Ручеек”, песен Ц.Кюи и П.Чайковского “Осень” и многих других произведений зарубежной, отечественной классики и народной музыки).

Необычные новые музыкальные впечатления обогащают детей, запоминаются надолго, способствуют формированию интересов, чувств, воображения, мышления, оценок, вкусов, ценностного отношения к музыке.

Музыкальное образование в семье имеет свои возможности: слушание радио- и телепередач, грампластинок и магнитофонных записей детских музыкальных сказок, фрагментов классической музыки, обучение детей игре на музыкальных инструментах, самостоятельное музицирование.

Слушание музыки в семье обладает большой силой воздействия на детей. Само отношение родителей к музыке передается ребенку. Если взрослые заинтересованно слушают произведения вместе с ним и высказывают свое отношение, объясняют свои ощущения, это не проходит бесследно для малыша: он духовно обогащается, формируются его вкус, привязанности. И наоборот, равнодушие родителей к музыке и увлечение только “легкой” музыкой препятствует разностороннему развитию ребенка, обедняет его кругозор.

Родители, хорошо зная своего ребенка, его характер, увлечения, склонности и найдя нужный подход, могут заинтересовать его музыкой, постоянно обогащать музыкальные впечатления. При этом полезно привлекать вспомогательные средства воздействия: рассказывать сказки, читать книги, рассматривать репродукции картин и т.д.

В семье, серьезно занимающейся музыкальным воспитанием, ребенок постоянно находится в музыкальной среде, он с первых дней жизни получает разнообразные и ценные впечатления, на ос-

нове которых развиваются музыкальные способности, формируется культура. Дома ребенок может слушать музыку по своему желанию в профессиональном исполнении и качественном звучании (грамзапись, магнитофонная запись и др.).

Если ребенок растет в семье, где звучит не только развлекательная музыка, но и классика, и народная музыка, он, естественно, привыкает к ее звучанию, накапливает слуховой опыт в различных формах музыкальной деятельности (активных и более пассивных, нацеленных на непосредственное занятие музыкой и использование ее как фона для другой деятельности).

Педагог должен суметь убедить родителей, что только *заинтересованностью* можно добиться успеха в музыкальном развитии детей. Нужно широко использовать игровые ситуации, соблюдать меру в занятиях, следить, чтобы дети не переутомились, не начали скучать. Необходимо учитывать, что дошкольники не в состоянии подолгу заниматься одним делом, требуется смена музыкальной деятельности, применение разных ее видов.

Музыкант-педагог консультирует воспитателей и родителей по всем вопросам музыкального воспитания, рекомендует кассеты для слушания в детском саду и дома, приемы музыкального воспитания.

Выпущены комплекты кассет к программе «Музыкальные шедевры» — «Слушаем музыку, танцуем и играем» и «Беседы о музыкальных инструментах» с альбомом, которые успешно применяются и в семье.

Методическое обеспечение программы

Серия книг с конспектами занятий по программе «Музыкальные шедевры» и записанные на кассетах произведения соответствуют шести темам программы: «Настроения, чувства в музыке», «Песня, танец, марш», «Музыка о животных и птицах», «Природа и музыка», «Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты» (*тематический принцип программы*).

Произведения по всем темам подобраны в контрастных сопоставлениях, что облегчает их усвоение, способствует интересу к занятиям (*принцип контрастных сопоставлений*).

Пьесы предназначены не только для слушания детьми разного возраста, но и разных видов исполнительства и творчества — музыкально-ритмических движений, игры на музыкальных инструментах, вокализаций в тесной взаимосвязи с применением разнообразных видов художественной деятельности — рисование, театрализованные игры и пр. (*принцип синкретизма программы*). Педагог отбирает в каждой теме произведения, доступные детям. В следующем году возвращается к слушанию полюбившихся произведений по каждой теме, расширяет представления детей о музыке, предлагает слушать новые произведения.

Содержание шести тем позволяет легко возвращаться от последней темы к первой в следующей возрастной группе (*концентрический принцип построения программы*), применять усвоенное на новом этапе музыкального и общего развития детей, побуждать их к творческим проявлениям в разных видах музыкальной деятельности.

Каждая тема обладает своими возможностями в достижении цели программы — формировании основ музыкальной культуры детей — развитии эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкального мышления, воображения, творчества, развитии основ музыкально-эстетического сознания — эстетических эмоций, интереса к музыке, вкуса, представлений о красоте, эмоционально-оценочного отношения к музыке, развитии у детей музыкальных способностей, знаний, умений и навыков в различных видах музыкальной деятельности.

Так **первая тема** дает детям важнейшие представления о том, что музыка всегда *выражает* настроения, чувства, переживания человека, их смену, оттенки настроений, способствует формированию эмоционально-оценочного отношения к музыке, творческой эстетической активности.

Вторая — способствует накоплению представлений о *простейших жанрах* музыки — песне, танце, марше, многочисленных их разновидностях. Научив детей различать разные по характеру пес-

ни, танцы, марши мы подводим их к пониманию более обобщенных понятий песенности, танцевальности и маршевости в непрограммной музыке.

Дети слушают народные песни, колыбельные, старинные романсы и произведения песенных жанров инструментальной музыки (романс, песня без слов, серенада, ария, ноктюрн). В старшем дошкольном возрасте сравнивают русские народные песни в различных обработках (“Во поле береза стояла” в обработке Н. Римского-Корсакова и А. Гурилева; “Голова ль ты моя, головушка” в обработке Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского), различают черты песенности в произведениях непрограммной музыки (“Соната” Ф. Шуберта, “Адажио” Т. Альбиниони и др.).

В книгах и на кассетах представлены жанры танцевальной музыки различных эпох (менуэты, гавоты, полонезы, вальсы, мазурки и другие танцы). Научившись различать признаки танцевальности в музыке, дети находят их в произведениях нетанцевальных жанров. Аналогично дети различают черты марша и признаки маршевости. Иногда рекомендуемые для слушания произведения имеют черты одновременно двух жанров.

Эта тема предполагает активное использование музыкально-ритмических движений, обучение детей выразительности движений, передающих настроение музыки, применение творческих заданий.

III, IV, V темы — “Музыка о животных и птицах”, “Природа и музыка”, “Сказка в музыке” дают представления об *изобразительности* музыки в тесной связи с *выразительностью*. При применении **методов контрастных сопоставлений и различных видов уподоблений звучанию музыки** — двигательное, мимическое, цветное, подлихудожественное, темброво-инструментальное и др. (см. программу “Музыкальные шедевры”) дети прочувствованно и осознанно воспринимают музыку, постигают выразительный смысл ее языка в сравнении с языками других искусств, выражают свои впечатления в различных проявлениях творчества — образное слово, рисунок, танцевальные и образные движения, театрализованные игры, спектакли и пр.

VI тема “Музыкальные инструменты” познавательна. При ее изучении в каждой возрастной группе педагог может возвращаться к повторению всех тем программы, акцентируя внимание на *выразительности тембров музыкальных инструментов*, передающих определенное настроение музыки, музыкальный образ.

Разработанные в серии книг конспекты являются примерным ориентиром для педагогов. Возрастные границы применения репертуара *условны*. Опираясь на собственный опыт, музыкальный руководитель варьирует содержание конспектов, приемы, применяемые на занятиях, учитывая возрастные особенности развития детей и их индивидуальные различия (*принцип адаптивности программы*).

Учебно-методический комплект по музыкальному развитию детей дошкольного возраста “Музыкальные шедевры”

1. О.П. Радынова. *Музыкальные шедевры*. Авторская программа и методические рекомендации. — М., 1999;

2. О.П. Радынова. *Конспекты занятий и развлечений в двенадцати частях*. (Серия «Музыка для дошкольников и младших школьников».) — М., 1999, 2000.

В серии книг представлена система занятий, вечеров развлечений, бесед-концертов с детьми разного возраста, способствующих формированию основ музыкальной культуры у дошкольников по шести тематическим блокам программы — “Настроения, чувства в музыке”, “Песня, танец, марш”, “Музыка о животных и птицах”, “Природа и музыка”, “Сказка в музыке”, “Музыкальные инструменты и игрушки”. Система занятий содержит ноты и конспекты.

3. О.П. Радынова. *Слушаем музыку, танцуем и играем*. — М., 1996.

Комплект из семи аудиокассет с методическими рекомендациями к программе “Музыкальные шедевры”. Аудиопособие представляет собой подборку произведений по всем шести тематическим блокам программы. Подборка 250 произведений классической музыки, данных в контрастных сопоставлениях, предназначена для детей всех возрастных групп детского сада и семьи.

4. О.П. Радынова *Беседы о музыкальных инструментах*. Комплект из трех аудиокассет и дидактического альбома к программе “Музыкальные шедевры”. — М., 1997.

В учебном пособии к последней теме программы представлены 33 инструмента симфонического оркестра, звучащие на 100 примерах из произведений музыкальной классики. Автор рассказывает о происхождении этих инструментов, их выразительных возможностях в доступной ребенку-дошкольнику форме. Пособие предназначено для всех возрастных групп детского сада, начальной школы и семьи.

5. О.П. Радынова. *Народные колыбельные песни*. — М., 1999.

6. О.П. Радынова. *Колыбельные песни русских и зарубежных композиторов*. — М., 1999.

В книгах подобраны колыбельные песни для пения их детьми (все возрастные группы), игр, инсценировок, бесед-конcertов, тематических занятий.

Рассмотрены разновидности народных колыбельных песен, раскрыты особенности стиля композиторов разных эпох. Предложены примерные беседы, показывающие, как через жанр колыбельной можно расширить представления детей о самой музыке, ознакомить их с разными музыкальными стилями, творчеством композиторов.

Список литературы

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. — М., 1997.

2. Каган М.С. Человеческая деятельность. — М., 1974. — С. 223.

3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. — Л., 1971. — С. 271.

4. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. — Л., 1971. — С. 271.

5. Бехтерев В.М. Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней его детства. — М., 1916. — С. 4.

6. Назайкинский Е.В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания. Восприятие музыки. — М., 1980. — С. 91.

7. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. — М., 1972. — С. 358.

8. Асмус В.Ф. Чтение как труд и творчество. Вопросы теории и эстетики музыки. — Л., 1963. — Вып. 2. — С. 184.

9. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. — Л., 1972. — Кн. 2. — С. 269.

10. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. — М., 1988.

11. Сухомлинский В. О воспитании. — М., 1985.