

Музыкальное искусство и дети

Когда и как появился слушатель.

Из истории образования. Слушатель как таковой появился в истории культуры сравнительно недавно. В народном искусстве слушателя не было: все присутствующие участвовали в исполнении, а зачастую в создании песен и танцев. Необходимость формировать умение слушать была выдвинута как специальная задача образования уже в XVIII в., так как пришло осознание того, что музыка может существовать только в неразрывном единстве творческой деятельности композитора, исполнителя и слушателя.

Мнение. Отечественный классик музыкальной педагогики, композитор и музыковед Б.В. Асафьев в 20-е гг. XX столетия призывал: «Пора заняться проблемой подготовки понятливых, культурных слушателей, которых не так уж много и от интеллектуального уровня которых зависит в конце концов прогресс нашей музыки».

С чего начать.

В воспитании интереса и любви к музыке чрезвычайно важна позиция семьи. Давно замечено: даже самое хорошее, доброе, посеянное школой и не нашедшее поддержки в семье, угасает. Каким бы элитным не было образование, бездуховность семьи невозможно компенсировать, увы, ничем. И наоборот: если семья готова к совместному восхождению с ребенком к музыкальным вершинам – обязательно все будет в порядке.

В семье есть благоприятные условия для общения с музыкой. Его инициатором выступает либо сам ребенок, либо кто – то из его близких. Такое общение происходит в неформальной обстановке семейного тепла, уюта, вне жесткой временной регламентации. Его цель – наслаждение. Психологическая раскрепощенность позволяет ребенку самостоятельно решать вопрос, какое произведение, какого композитора и сколько раз будет прослушиваться. Он может сам выбирать время и источник общения с музыкой: радио, магнитофонные или грамзаписи, компакт-диски. С учетом его пожеланий взрослые члены семьи могут покупать музыкальные абонементы, билеты в музыкальный театр, на концерты симфонической, хоровой, камерной музыки; собирать домашнюю фонотеку, видеотеку из фильмов-опер и балетов.

В практике общения с музыкой велика роль семейных традиций. Если в вашей семье таких традиций пока нет, их можно создать. Попробуйте ответить на следующие вопросы.

- Как вам нравится слушать музыку: всей семьей или небольшими группами – «мама-сын», «бабушка-внук»?

- Предпочитаете ли вы для этого праздничные дни, тихие субботние вечера или просто слушаете музыку, когда «душа просит»?

- Уважаете ли вы желание своего ребенка время от времени послушать музыку в полном одиночестве?

- Составляете ли вы программу будущих встреч с музыкой или общаетесь с ней в основном стихийно?

- Есть ли в вашей семье кто-нибудь, кто берет на себя организацию общения с музыкой?

- Появляется ли у вас стремление объединиться для слушания музыки с какой-нибудь другой семьей, соседями, родственниками?

- Чем в основном продиктовано желание создать семейные музыкальные традиции: любопытством, престижностью; стремлением разнообразить досуг ребенка; желанием объединить семью на основе общих интересов?

Если у вас готов ответ хотя бы на один из этих вопросов, есть надежда, что ваш ребенок не останется в стороне от музыки, было бы только желание.

Когда ребенок становится слушателем? Ответ прост – с самых первых дней своей жизни: во время слушания колыбельной, забавных игр-потешек и песенок. Принципиально важно, какой музыкой заполнено раннее детство малыша. У тех, кто с младенчества окунулся в животворный источник прекрасной музыки, впоследствии никогда не будет проблем с пониманием так называемых серьезных произведений.

Музыка – это тоже язык. Двух-, трехмесячному малышу абсолютно все равно, на каком языке – английском, французском или русском – будет с ним говорить мама. Язык становится для него своим – вот и все. То же самое можно сказать и о музыке. Согласитесь, это замечательно, если язык Моцарта, Чайковского, Рахманиного станет для ребенка изначально родным!

Как младший школьник воспринимает музыку.

Слушательские возможности младших школьников не так уж малы. Дети свободно определяют простейшие музыкальные жанры – марш, танец, песню – с уточнением их общего настроения (веселого, грустного, озорного, мечтательного и т.п.). На что ребята обращают внимание в первую очередь? Это быстрый и медленный темп, громкое и тихое звучание, высокий и низкий регистры. Кроме того, они различают звучание фортепьяно, баяна, балалайки, трубы.

Вы решили начать формировать у своего ребенка грамотное восприятие музыки. Как приступить к этому? Во-первых, необходимо учитывать возраст сына или дочери: у 6 – 7-летних детей объем слухового внимания редко превышает 1 -1,5 минуты, третьеклассники могут внимательно слушать произведение, звучащее около 3 минут, четвероклассники – 4-5 минут. Во-вторых, целесообразно приобщать ребенка к музыке поэтапно.

1-й этап. Слушание и определение простейших музыкальных жанров (марш, танец, полька, вальс, песня). Ребенок должен научиться определять, в каком случае звучит марш, в каком – вальс или песня. Чтобы помочь ему, вы можете спросить, что удобно делать под эту музыку. В ряде случаев это способствует быстрому осознанию отличительных особенностей указанных жанров: под марш удобно маршировать, под польку – танцевать, подсакивая, под мелодию вальса – танцевать, кружась, мелодию песни легко напевать, можно и без слов. Марши и танцы можно взять из «Детского альбома» П.И. Чайковского и сборника «Детская музыка» С.С. Прокофьева. Например, в «Детском альбоме» это «Полька», «Мазурка», «Вальс», «Камаринская»; в «Детской музыке» - «Тарантелла». «Польку», «Мазурку» и «Тарантеллу» можно взять также из фортепьянных сочинений М.И. Глинки. Арии из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» И.С. Баха могут стать образцами жанра песни.

2-й этап. Слушание ярких образных музыкальных произведений и определение характера музыки. Ребенка не могут оставить равнодушными такие, например, музыкальные шедевры, как «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла» из «Детского альбома» П.И. Чайковского; «Пятнашки» и «Сказка» из сборника «Детская музыка» С.С. Прокофьева; «В пещере горного короля» Э. Грига; «Грустный вальс» Я. Сибелиуса; «Вальс-шутка» и «Танец-скакалка» Д.Д. Шостаковича. Надо побуждать ребенка к поиску точных определений характера музыки, к осознанию того жизненного явления, которое легло в основу конкретного музыкального произведения.

3-й этап. Слушание произведений различных музыкальных форм. Вы можете пояснить ребенку, что музыкальные произведения различны не только по настроению (характеру), но и по строению.

Как определить строение, музыкальную форму произведения? Надо заметить, звучала ли музыка все время одинаково или ее отдельные части были различны.

Приступая к прослушиванию музыкальных произведений, целесообразно познакомить ребенка с теми правилами, которые могут ему помочь полноценно воспринимать музыку.

- Найди для себя такую удобную позу, которая позволит прослушать все произведение, не отвлекаясь.

- Непосредственно перед началом слушания выдержи «паузу молчания», собери внимание, настройся на слушание.

- Когда начнется звучание, слушай, не отвлекаясь, вслушивайся в каждый звук.

- Когда музыкальное произведение отзвучит, снова выдержи «паузу молчания» и лишь после нее, если захочешь, можешь поделиться своими впечатлениями.

Домашняя фонотека

Но с чего начать? Хорошей музыки – море, музыкальных записей – огромное количество. Как разобраться в них начинающему меломану? Попробуйте сначала приобрести для слушания записи с очень популярными музыкальными произведениями – они обязательно понравятся и вам, и детям. Нет, пожалуй, ни одного человека, кто остался бы равнодушным к старинным русским вальсам и романсам: «На сопках Маньчжурии», «Гори, гори, моя звезда», «Я помню вальса звук прелестный...» и многим другим. К весьма популярной музыке относятся и такие фрагменты из опер и балетов, как «Танец маленьких лебедей», адажио Авроры, балетные вальсы П.И. Чайковского, «Танец с саблями» А.И. Хачатуряна, «Куплеты тореадора», «Хабанера» Ж. Бизе, хор «Славься!» М.И. Глинки и др. Кстати, вполне можете советоваться с сыном или дочерью, учитывать их интересы, приобретая записи музыкальных произведений.

Давать рекомендательный список произведений для слушания – дело неблагодарное. Даже если он будет очень полным, все равно в него не смогут войти все шедевры музыкального искусства. Поэтому мы приводим ниже ни список произведений, а те примерные вехи, по которым лучше ориентироваться в главных жанрах музыкального искусства: народной, хоровой, оперной, балетной, симфонической, камерной музыке.

Народная музыка

«Во поле береза стояла...» - русская народная песня.

«Исходила младешенька...» - русская народная песня.

«Камаринская» - русская народная плясовая.

«Уж как по мосту-мосточку...» - русская народная плясовая.

«Сулико» - грузинская народная песня.

«Реве та стогне Днипр широкий...» - украинская народная песня.

Хоровая музыка

Вагнер Р. Хор пилигримов из оперы «Тангейзер».

Глинка М.И. Хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин».

Прокофьев С.С. «Урок родного языка» из оратории «На страже мира».

Свиридов Г.В. «Ты воспой, воспой, жавороночек...» из кантаты «Курские песни».

Танеев С.И. «Венеция ночью», «Посмотри какая мгла...».

Хоровая музыка – это оперные хоры, кантаты, оратории и собственно хоровые произведения. К последним в данном списке относятся хоры С.И. Танеева. Особый раздел хоровой музыки составляют духовные сочинения: мессы, реквиемы, духовные концерты. Например, духовный концерт №38 Д.С. Бортнянского, месса си минор И.С. Баха, реквиемы В. Моцарта и Дж. Верди. С фрагментами этих произведений вы также можете познакомить ребенка.

Оперная музыка

Глинка М.И. Ария Ивана Сусанина из оперы «Жизнь за царя»; рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила».

Бизе Ж. Увертюра и куплеты тореадора из оперы «Кармен».

Бородин А.П. Ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь».

Мусоргский М.П. Песня Марфы «Исходила младешенька...» из оперы «Хованщина».

Римский-Корсаков Н.А. 3-я песня Леля из оперы «Снегурочка».

Музыкальный портрет, характеристика оперного героя, заключается в его арии. Ария обычно раскрывает главное чувство и переживание героя.

Песня тоже может обрисовать оперного героя. Но в ней отсутствуют контрастные переживания. Песня пишется в более простой музыкальной форме, иногда в куплетной (запев – припев).

Увертюра предваряет оперный спектакль, вводит слушателя в мир его героев. То, что обязательно привлечет внимание слушателя в опере, уже заключено в увертюре.

Балетная музыка

Прокофьев С.С. «Монтеки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»; «Полночь» из балета «Золушка».

Чайковский П.И. Адажио Авроры из балета «Спящая красавица», «Неаполитанский танец», «Вальс» из «Спящей красавицы».

Щедрин Р.К. «Царь Горох» из балета «Конек-горбунок».

Симфоническая музыка

Бородин А.П. «Богатырская симфония» (1-я часть, экспозиция).

Лядов А.К. «Симфоническая сюита», «Восемь русских народных песен для оркестра» - часть «Былина о птицах».

Моцарт В. Симфония № 40 (1-я часть, экспозиция).

Шостакович Д.Д. «Тема нашествия» из 7-й «Ленинградской» симфонии.

Бытует мнение, что симфоническая музыка слишком сложна для детей младшего школьного возраста, начинать слушать ее надо, когда они станут старше. Но жизнь показывает: если ребенок не приобщился к серьезной музыке в детстве, впоследствии, скорее всего, он и не потянется к ней. В списке даны симфонические произведения целиком, а их фрагменты, которые младший школьник, конечно, в состоянии воспринять и с помощью взрослого оценить.

Камерная вокальная музыка

Глинка М.И. «Жаворонок», «Венецианская ночь».

Рахманинов С.В. «Весенние воды», «Островок», «Сирень».

Гендель Ф. Ария.

Камерная инструментальная музыка

Бетховен Л. «К Лизе» («Элизе»), «Лунная соната» (1-я часть).

Чайковский П.И. «Наталия-вальс».

Паганини Н. «Каприсы».

Шопен Ф. «Вальсы», «Прелюдия».

Камерную музыку (от итальянского слова *камера* – «комната») обычно исполняют в небольших концертных помещениях. Небольшие по звучности и протяженности произведения обладают, однако, выразительностью, обращены к самым сокровенным струнам души человеческой. Камерную музыку принято подразделять на **вокальную**, куда входят концертные арии, песни и романсы, и **инструментальную**, которую составляют произведения для музыкальных инструментов и их ансамблей: вальсы, польки, мазурки, сонаты, прелюдии, этюды и т.д.

Разумеется, данный рекомендательный список не является сколь-нибудь полным. Не страшно, если вместо рекомендованного произведения вы возьмете какое-либо другое. Повторные прослушивания дают возможность освоить даже самые трудные произведения. Обычно чем больше знакомо произведение, тем больше оно начинает нравиться.