

– индивидуально-дифференцированная, или творческая форма – самая сложная форма организации интегрированного занятия, при которой дети самостоятельно избирают деятельность, организуют вокруг себя предметное пространство и общение (из рисунков можно создать композицию, придумать и поиграть в сказку, создать постройку, изучить и обсчитать ее математически и др.).

Методика интегрированных уроков музыки предполагает:

1. На уроке музыки интегрированного типа следует уделять внимание интонационно-образной стороне различных произведений искусства. Интонация – своеобразный код, в котором зашифровано всё многообразие любого вида искусства (музыка, литература, поэзия, хореография, театр, изобразительное искусство).

2. Необходимо определить, какую задачу призван решать каждый вид искусства, используемый на уроке музыки.

3. Исходя из условий и особенностей класса, педагог должен спланировать, как использовать музыкальный, литературный и изобразительный материал, чтобы он имел определённое художественное воздействие на учащихся.

4. Использование на уроках музыки разных видов искусств должно способствовать более глубокому эмоциональному восприятию музыкального произведения.

5. Уроки интегрированного типа должны подвести учащихся к осознанию того, что искусства рождаются и возникают из реальной жизни.

6. Помочь учащимся определить «родственные» средства выразительности разных видов искусств, таких как интонация, ритм, образ, настроение, контраст, симметрия, оттенки и др.

7. На взаимопроникновение средств художественной выразительности указывает использование терминов: ритм в живописи, мелодичность и изобразительность стихотворения, колорит в музыке, ритмический рисунок, пейзажность в музыке, гармоническая окраска, музыкальная картина, симфоническая картина и т.д.

8. Во время восприятия и анализа произведений искусства важно сохранить эмоциональное отношение самого ребёнка к произведению, не перегружать его терминологией и сухими фактами.

9. Среди методов анализа художественного произведения используются метод сопоставления произведений разных видов искусства и метод сравнения произведений по принципу сходства, различия, контраста, повторности.

10. Учитывать возрастные особенности учащихся при подборе музыкального, изобразительного и литературного ряда.

11. Искусства, используемые на уроке должны формировать эстетическое восприятие произведений, совершенствовать у школьников искусствоведческие знания, навыки художественно-образного мышления, воображения, эмоциональной отзывчивости и другие качества.

Таким образом, интеграция школьных предметов способствует общему развитию ребенка и более глубокому усвоению знаний на уроке, способствует формированию целостной картины мира у детей, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом.

1. Развивающее обучение: история, теория, практика : материалы зон. науч.-практ. конф., окт. 1998 г. – М. : Нач. шк., 1998.

2. Кондаков, Н. И. Логический словарь-справочник / под ред. Д. П. Горского. – М. : Наука, 1975. – 720 с.

3. Философский энциклопедический словарь. – М. : Совет. энцикл., 1983. – 950 с.

4. Сухаревская, Е. Ю. Технология интегрированного урока / Е. Ю. Сухаревская. – Ростов н/Д : Учитель, 2003. – 203 с.

5. Чумичева, Р. М. Ребенок в мире культуры / Р. М. Чумичева. – Ставрополь : Ставрополь сервис школа, 1998. – 558 с.

ЛЮ ЦЗИН

Минск, БГПУ имени Максима Танка

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КИТАЙСКИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Преподаватели музыки формируют эстетические способности учащихся, воспитывают их способность эстетического наслаждения природой и искусством, что является важной составной частью и путем для реализации всестороннего развития образования. Таким образом, преподаватели музыки непосредственно являются педагогами, осуществляющими эстетическое образование посредством методов музыкального искусства.

Требования к преподавателям музыки одинаковы, как и к другим преподавателям: они должны иметь базовое образование для осуществления педагогической работы в таких сферах, как профессиональная мораль, общекультурная подготовка, психология преподавания, а также иметь образование по собственной музыкальной специальности, например, базовые исполнительские навыки и приемы, базовая теория музыки, организация занятий музыкой в аудитории и проведение внешкольных мероприятий. Помимо всего этого, следует отметить очень важный элемент – эстетическое образование [1].

Эстетическое образование преподавателей музыки представляет собой профессиональный уровень и способность осуществления эстетического воспитания учащихся посредством педагогической работы в сфере музыки. Оно имеет тесные связи с базовым и профессиональным образованием преподавателя музыки, но подразумевает под собой особое содержание и требования. В последнее время в системе образования в Китае происходит процесс перехода от «экзаменационного образования» к «качественному», эстетическому и музыкальному образованию в учебных заведениях стали уделять небывалое до этих пор внимание. Музыкальное образование как один из важнейших путей перехода от «экзаменационного» к «качественному образованию» стало занимать относительно значимые позиции, что в то же время выдвинуло более высокие требования по отношению к преподавателям музыки. Музыка является искусством прекрасного, и музыкальное образование по своей сути фактически является одним из важнейших методов эстетического воспитания. Поэтому эстетическое образование преподавателей музыки имеет очень большое значение.

В плане исторического процесса эволюции музыка является историческим продолжением. Процесс развития музыки запечатлевает следы процесса развития человеческой «культуры». В историческую эпоху Весны и Осени в трактате «Цисян Яньин» была предпринята попытка уникального обобщения физической акустики, музыкальных законов, композиции и жанров, настроений и форм в отношении богатых и тонких культурных значений в музыке. Автор полагал: «Один воздух, два тела, три группы, четыре объекта, пять тонов, шесть бамбуковых палочек, семь нот, восемь стилей, девять песен становятся всем. Чистое и грязное, большое и малое, короткое и длинное, быстрое и медленное, грустное и веселое, твердое и мягкое, высокое и низкое, выход и вход, вращение и продвижение вглубь дополняют все». В трактате «Сипань Цинькуан» Сюй Шаньина эпохи Мин еще более глубоко раскрывается идея 24 состояний: «Мирное, спокойное, чистое, далекое, древнее, безмятежное, бездеятельное, стремительное, изящное, прекрасное, ясное, красочное, чистое, нежное, круглое, вертикальное, огромное, тонкое, текучее, здоровое, легкое, тяжелое, опаздывающее, быстрое» [2]. Музыка за исключением своей собственной культурной памяти и наследия одновременно является выражением умонастроения человека, т.е. пытается найти общий образ объекта из ограниченной видимой его части посредством чувств и воображения, сохраняя в памяти человека все объекты, события жизненного опыта, а также различную информацию идей и представлений. Они существуют в скрытом виде, ожидая, пока звучание музыки оживит их.

Человек как субъект эстетики в процессе музыкальной активности не просто сопоставляет музыкальные образы. Уровень возможностей

ощущения музыки, ее выражения, умения наслаждаться, понимать и делать заключения глубоко индивидуальны, в нем скрыто множество уровней, разрыв между которыми весьма велик. Некоторые люди могут не только расслышать тональность, но и посредством чувственного восприятия музыки могут возвыситься до логической оценки, однако некоторые не просто не понимают музыку, но не могут различить мелодию. Занятия музыки в обычных школах являются составной частью базового художественного образования. В сущности, целью проведения занятий музыки является не просто развитие и воспитание умений и навыков, а распространение и популяризация музыкальной эстетики. Важная задача преподавания музыки заключается в том, чтобы посредством своих особенных наилучших художественных приемов найти чувственный отклик среди учащихся, осуществлять эстетическое воспитание всего коллектива, формировать нравственные моральные качества, развивать интеллектуальные способности.

Поскольку музыка является искусством прекрасного, музыкальное образование трогает человека своей красотой, волнует его выражаемыми чувствами, тем самым стимулируя развитие таких качеств учащихся, как сознательность и активность. Но возможность реализации этих преимуществ в значительной степени зависит от эстетического образования преподавателей музыки, так как только при наличии высокого уровня эстетического образования становится возможным повысить качество музыкального образования и вывести его на относительно высокий эстетический уровень. Эстетическое воспитание подразумевает довольно широкие рамки качеств и возможностей, включая в себя элементы идеологии и морали, а также систему эстетического сознания, влияние профессиональных навыков, а также участие в различных психологических процессах. Что касается преподавателей музыки, эстетическое воспитание реализуется посредством музыкально-эстетического образования, его содержание несет на себе четкую принадлежность музыкальной эстетики. Поэтому эстетическое воспитание преподавателей музыки содержит еще более широкие области знания и возможность применения разносторонних систем.

1. Функции и значение музыкального образования как одного из методов эстетического образования отнюдь не ограничиваются наслаждением чувством прекрасного, его задачами является воспитание молодежи в людях нового поколения со своими мечтами, моралью, культурой, дисциплиной. В рамках эстетической активности молодежь в силу распыленности или однобокости эстетических воззрений зачастую стремится лишь к одномоментным «быстрым ощущениям», модным оригинальным вещам, которые легко копировать. «Быстрое чувство» не обязательно представляет собой чувство прекрасного, а модное, оригинальное отнюдь не всегда сопоставимо с действительно прекрасными вещами. Это требует

от преподавателей руководить образовательной работой, чтобы эстетические потребности учащихся базировались на истинных эстетических идеалах. Только при условии установления таких идеалов становятся возможными эстетическая оценка и характеристика [3]. Поэтому преподаватели музыки, несущие на своих плечах этот важный груз эстетического образования, должны прежде всего установить высокие эстетические идеалы для самих себя, для чего сперва следует определить почетные, но сложные задачи музыки, которые она исполняет в процессе эстетического образования, по-настоящему осознать большое значение музыкального образования. Только таким образом возможно увлечь молодежь в мир музыкального искусства и позволить им по-настоящему оценить его красоту, претворить в жизнь ценностное значение эстетической деятельности.

2. Музыкально-эстетическая деятельность является высоко-организованной психической деятельностью. Прежде всего, такой вид деятельности зависит от аудиовосприятия, для чего необходимы понимающие музыку уши. Как говорил Маркс, «для не имеющих музыкальных ушей и самая красивая музыка бессмысленна». Поэтому «музыкальные уши» являются важным параметром эстетического восприятия и оценки. Преподаватели музыки как руководители эстетической активности должны обладать более острым эстетическим восприятием, иметь более высокоорганизованные «музыкальные уши», то есть прекрасно уметь переходить от восприятия органами чувств к чувственному наслаждению, а затем к этапу рационального наслаждения. Только таким образом возможно подвести учащихся к осознанию внутреннего содержания прекрасного в музыке, завершить полный процесс эстетической активности. Музыка как одна из важнейших содержательных элементов эстетического образования должна превращать стихийное восприятие в осознанную эстетическую активность, развивая ее до эстетической возможности. Для этого требуется точно осознавать и понимать внутреннее содержание музыкального произведения, уметь переходить от восприятия, понимания и наслаждения формой к всестороннему содержанию.

Эстетическое восприятие преподавателей музыки восходит к прочным основам их музыкального мастерства, но при этом не следует недооценивать такие важные факторы, как идеологическое и культурное воспитание, жизненный опыт. Только при одновременном наличии этих видов немusicalной подготовки возможно сделать эстетическое восприятие более острым, совершенным и точным.

3. Эстетика зачастую принимает форму выражения в виде эстетического вкуса, путем анализа которого можно понять эстетические потребности молодежи. Что касается музыкальной активности, то эстетические вкусы молодежи непосредственно формируются под влиянием внешней

среды, ее стремление к популярной музыке и подражанию ей преимущественно является подсознательным, стихийным, в нем, как правило, отсутствует сознательность восприятия и точность эстетической оценки. Именно в таких случаях от преподавателей музыки требуется своим примером вести за собой молодежь.

Помимо этого, необходимо при помощи музыкальных произведений с различной тематикой, разной формы и стиля привлекать учащихся к более широкому знакомству с музыкой, выращивая из них прилежных учеников со здоровыми эстетическими вкусами. Поэтому эстетические вкусы одного преподавателя музыки непосредственно связаны с направлением развития и качеством эстетического образования.

4. Музыкальная эстетика относится к категории форм общественного сознания, это специфическое отображение жизни. Музыка тесно связана с другими формами искусства, поэтому преподаватели музыки помимо умения эстетически наслаждаться музыкой также должны в определенной степени уметь наслаждаться объектами, представляющими эстетическую ценность среди предметов и явлений природной и социальной среды. Например, умение обнаруживать прекрасное в природе и любоваться им может обогатить психическую деятельность, связанную с ассоциациями, воображением при восприятии музыки. Умение отличать истинное, доброе и прекрасное от ложного, злого, безобразного в общественной жизни способствует очищению и возвышению мыслей и чувств в процессе наслаждения музыкой. Умение наслаждаться литературой улучшает способность понимать и анализировать слов песен и названий музыкальных произведений. Еще более неразрывна с музыкой эстетическая активность, связанная с театром, оперой и кинематографом. Наслаждение балетом может эффективно улучшить чувство музыкального ритма, а также обогатить ритмическое мышление [4]. Поэтому эстетическая подготовка преподавателей музыки ограничивается не только областью музыки, им необходимо расширять свой эстетический кругозор, работать над способностью наслаждаться не-музыкальными видами искусства, знакомиться с различными эстетическими объектами в целях всестороннего обогащения своих возможностей эстетического наслаждения. Это имеет огромное значение для повышения качества преподавания в сфере музыкальной эстетики.

Вслед за приходом нового столетия Китай вошел в эпоху стремительного развития науки, эстетическое образование привлекает все больше внимания со стороны Коммунистической партии Китая, Государственного Совета КНР, Министерства образования. Поэтому преподавателю музыки необходимо постоянно расширять сферу своих знаний, непрестанно повышать собственный профессиональный уровень, прилагать усилия во всех направлениях, неуклонно стремиться к развитию, ведь только тогда

он сможет стать квалифицированным педагогом с надлежащим уровнем эстетической подготовки.

1. Чжу, И. Анализ функций эстетического образования в музыке и его влияние на преподавание музыки / И. Чжу. – Пекин : Столич. пед. ун-т, 2005. – 56 с.

2. Сю, Хайлинь. Общая теория эстетики музыки / Хайлинь Сю, Лю Сяопин. – Шанхай : Шанхай Иньюз, 1999. – 607 с.

3. Цай, Лэй. Музыкально-эстетическое образование и воспитание эстетических способностей у студентов / Лэй Цай // Большая сцена. – 2011. – № 6. – С. 257–258.

4. Юй, Дуган. Эстетика искусства вокальной музыки / Дуган Юй. – Пекин : Народ. музыка, 2005. – 361 с.

ЛЮ ЯН

Минск, Белорусский государственный университет культуры

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ОСЕННЯЯ ЛУНА НАД СПОКОЙНЫМ ОЗЕРОМ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ В ТРАНСКРИПЦИЯХ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

«Осенняя луна над спокойным озером» («Пин ху цю юэ») берет свои истоки в песне народности Юэ, минорной северной мелодии танца «Гуй у», также именуемого «Цзуй тайпин». В дальнейшем она была переложена известным гуанчжоуским композитором Люй Вэньчэном в народную песню и получила широкое распространение в кантонских театрах. Полностью соответствующая обстоятельствам, с обновленным стилем, она также обладает насыщенным местным колоритом и тянущейся лиричностью. Мелодия пленительная и легкая, тональность мягкая. Все это рисует лунный свет на озере в провинции Цзяннань, чарующий пейзаж времени года, непритязательную и отдаленную, нереальную идею. Мелодия выражает пылкую любовь автора к природным пейзажам. «Осенняя луна над спокойным озером» стала популярной народной песней в Гуандуне [1, с. 25]. В 1975 г. композитор Чэн Пэйсюнь переложил ее в соло для фортепиано, сделав эту богатую на народные черты песню всенародной.

В 30-х гг XX в. Люй Вэньчэн во время празднования Середины Осени прогуливался по озеру Сиху провинции Ханчжоу. Красота озера произвела на него глубокое впечатление и растрогала, после чего была написана мелодия, описывающая лунный свет в ночи над озером. Произведение

восхваляет красоту природы, имеет нежный и изящный мотив. Новая мелодия обладала богатой ритмической структурой. Музыка открывает нам отражающийся от воды хрустально-чистый свет, мимолетное видение, прорисованное до мелочей. В мелодии смешиваются отличительные черты китайской народной музыки и импрессионистический фоновый шум, в технике композитора проявляется романтизм.

Композиция состоит из шести частей: интродукции, главной темы, трех вариаций и финала. В начале и в конце композиции мелодика играет ведущую роль, раскрывая уникальное очарование китайских народных произведений. Мелодия исполняется в цзяннаньской манере, ясной и прозрачной, сверкающей, яркой. Автор – уроженец провинции Гуандун, которая с древних времен является одним из центров мировой торговли и культурного обмена. В то время гуандунская музыка находилась в благоприятных условиях развития. Она обогащала себя за счет выгодного привлечения материалов музыкальных работ выдающихся иностранных композиторов. Зарубежные заимствования стимулировали творческий потенциал музыкантов. В мелодии «Осенняя луна над спокойным озером» для фортепиано отчетливо прослеживаются перепады в высоком и низком регистре. Музыкальный интонационный рисунок постоянно меняется, словно нанизывая один за другим новые музыкальные приемы, как на серебряную нить жемчуг, поэтому интонация главной темы полна вариаций. Цель – посредством музыки дать слушателю почувствовать, что «осенняя луна» свежая и ясная, яркая и разноцветная, нежная и легкая. Сочетание чувств исключительно уникально – в этом и состоит неповторимость очарования «Осенней луны над спокойным озером».

Звуковая модель аккомпанемента обладает художественным влиянием. Любая форма аккомпанемента используется целенаправленно. Главная форма в жанрах цзи и цюй – это волнообразная форма смены гладкой и ровной поверхности на свободные подъемы и падения, углубления и повышения. Перед нами вырисовывается картина: дует ветер, поднимая рябь на осенних водах в пруду, мелкие волны легко ударяются о берег, кружится опадающая листва, необъятные просторы вод, сливающиеся с небом. Такая выразительная конструкция аккомпанемента рисует нам колыхание волн в спокойном озере и их бесконечный шум. Музыкальный образ яркий и трогательный.

Определение художественного влияния музыкальной гармонии – это главный вопрос, обусловленный индивидуальным музыкальным стилем и точностью музыкальных образов. Колорит гармонии «Осенней луны над спокойным озером» четкий и лаконичный, тесно переплетенный с музыкальным содержанием, уникальный, точно передающий ночной осенний пейзаж. Эмоциональная атмосфера спокойная и уединенная.