

MASTERY OF NEW MUSICAL TECHNOLOGIES AS AN IMPORTANT CONDITION FOR THE PREPARATION OF A MUSIC TEACHER**Papanyan N.**

*Vanadzor state university named after H.Tumanyan,
Faculty of Social Sciences,
Department of Art and Sports, Lecturer, Armenia*

ВЛАДЕНИЕ НОВЫМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ**Папанян Н.А.**

Преподаватель, факультет общественных наук, кафедра искусства и спорта Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна, Армения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19050730>

Abstract

The purpose of this work is to identify the specific features of the music teacher's profession and to determine which new technologies can be applied in music lessons. The study reveals the characteristics of musical-pedagogical activity, including areas of theoretical, musicological, and pedagogical knowledge, as well as conducting and performing skills. The necessity of an in-depth knowledge of the methodology of musical education and teaching in school is substantiated. In order for music education to become truly developmental, it is necessary to ensure that students' activities in music classes are carried out as artistic in content and educational in form.

Аннотация

Целью данной работы является выявление особенностей профессии учителя музыки, а также определение того, какие новые технологии могут применяться на уроках музыки. Выявлены особенности музыкально-педагогической деятельности, области теоретических, музыковедческих, педагогических знаний, дирижерских и исполнительских умений. Обоснована необходимость углубленного знания методики музыкального воспитания и преподавания в школе, чтобы музыкальное образование стало действительно развивающим, надо добиваться, чтобы деятельность школьников на уроках музыкального искусства осуществлялась как художественная по содержанию и учебная по форме.

Keywords: methodology, education, pedagogy, solfeggio, harmony, analysis, texture, mode, rhythm.

Ключевые слова: методика, образование, педагогика, сольфеджио, гармония, анализ, фактура, лад, ритм.

Введение. Изучение искусства в процессе школьного обучения имеет свои особенности, связанные со спецификой человеческого мышления, восприятия, познания, воображения и эмоционального мира. Их формирование, совершенствование и развитие способствуют более полноценному познанию и осмыслению жизни и окружающей сложной действительности, что обогащает, наполняет смыслом и делает более целенаправленной жизнь человека.

Профессия учителя музыки требует, чтобы профессиональные знания, навыки и умения сочетались с педагогическими умениями и навыками. Следует отметить, что учитель музыки не всегда воспринимает свою профессию комплексно, иногда проявляя себя лишь в одном виде музыкально-педагогической деятельности и имея недостатки в другом (например, хорошо знает историю музыки, но слабо — теорию; владеет дирижерским аппаратом, но плохо владеет инструментом и т.д.). Современная образовательная система предъявляет к учителю требование быть всесторонне образованным.

Целью данной работы является выявление особенностей профессии учителя музыки, а также определение того, какие новые технологии могут

применяться на уроках музыки. Данная цель конкретизируется решением следующих задач:

1. раскрытие творческого характера деятельности учителя музыки;
2. выявление знаний, умений и навыков, необходимых учителю музыки, работающему в школе;
3. выявление музыкальных технологий.

Практика показывает, что только специалист, обладающий комплексными знаниями, умениями и навыками в различных областях музыкально-педагогической деятельности, способен проводить качественный урок музыки.

Урок музыки — это урок искусства. Следовательно, логика организации урока, применяемые методы, взаимоотношения между учителем и учениками подчиняются музыкальным закономерностям. Урок музыки имеет свою динамику, кульминацию и завершение. Драматургия урока подобна музыкальным формам (она может быть трёхчастной, иметь структуру рондо или вариаций). В целом урок музыки по своему содержанию и форме представляет собой своего рода «произведение искусства». Во время уроков должна звучать музыка, которая будет способствовать формированию у учащихся здоровых музыкальных потребностей и

развитию вкуса. На уроке музыки тесно взаимодействуют мысли и чувства, а творческие стремления учителя и учеников совпадают.

Творческая активность учащихся, их инициативность, свобода ответов и суждений, а также чувство удовлетворения являются характерными особенностями урока музыки.

Материалы и методы. Разрабатывая план урока музыки, следует помнить, что его идея зависит не только от программы предмета и педагогической задачи, но и от времени, отведённого на усвоение программного материала. Замысел урока должен соответствовать требованиям современной жизни и восприятию эпохи. При подготовке к уроку необходимо учитывать, что замысел должен быть интересным, а уже знакомый, достаточно усвоенный материал следует раскрывать по-новому. Творческий замысел учителя прежде всего должен реализовываться посредством правильного выбора методических средств освоения произведения. Необходимо уметь подбирать соответствующие вокальные упражнения для подготовки к изучению данного хорового произведения, искать различные варианты интерпретации произведения, отходить от застывших, шаблонных построений урока. Учитель музыки должен ставить перед собой задачу постоянно изменять и совершенствовать свои подходы, искать новые, ранее не использованные формы, чтобы организовать музыкальную деятельность учащихся и вызвать у них интерес.

Создавая драматургию урока, учитель должен уметь формировать чувство педагогического времени. В соответствии с ритмом урока учитель-музыкант выбирает темп и ритм своей речи, организует и другие средства педагогического воздействия. Таким образом, концепция урока должна включать следующие компоненты:

- художественную, воспитательную и эстетическую сверхзадачу;
- психологию музыкально-образовательного процесса — его эмоционально-познавательные возможности;
- возможности для творческой и исполнительской деятельности учащихся.

Музыкально-педагогическая деятельность объединяет педагогическую, дирижёрскую, музыковедческую, исполнительскую и научно-исследовательскую работу, основанную на способности самостоятельно обобщать и систематизировать полученные знания. Творческая деятельность учителя обусловлена особенностями его работы, которая осуществляется перед определённой аудиторией и требует умения управлять собственными эмоциями и чувствами. Педагогическая деятельность является непрерывным творческим процессом. На уроке музыки она приобретает двусторонний характер: с одной стороны — творческая деятельность учителя, с другой — на основе стимулирующих методов, применяемых учителем, развивается творческая деятельность учащихся. Творческое состояние класса необходимо стимулировать и превращать творческий поиск в коллективный процесс, пробуждая творческое воображение.

Творческая деятельность учителя требует способности к импровизации, умения действовать экспромтом, что позволяет правильно оценивать ситуацию и быстро ориентироваться при решении педагогических задач. В этом огромную роль играют педагогико-психологическая грамотность и эрудиция учителя. Музыкальное искусство по своей природе открывает перед учителем широкие творческие возможности. Это проявляется не только в осознании произведения, но и в его интерпретации, которая основывается на раскрытии замысла композитора, идеи, художественного образа и содержания произведения. В этом решающую роль играют музыкально-слуховые представления музыканта, его интеллект, музыкальный опыт и владение выразительными средствами.

Следует отметить, что творческая деятельность в области искусства требует от человека высокой эмоциональности, образного мышления и богатой художественной восприимчивости. Деятельность учителя музыки зависит от нескольких факторов: условий работы, общего уровня класса, музыкальной подготовки учащихся и личных качеств самого учителя. Чтобы творческие проявления учащихся носили устойчивый и активный характер, учителю необходимо как на уроках музыки, так и во внеурочной работе подбирать такие произведения, которые могут служить основой для развития творческих способностей и одновременно соответствовать решению общих дидактических задач. Поскольку «Музыка» является школьным предметом, она должна преподаваться так же, как и другие дисциплины школьной программы. Однако среди школьных предметов «Музыка» имеет свои особенности, так как является уроком искусства и входит в цикл эстетических дисциплин. При таком подходе цели, содержание и методы музыкального образования подчиняются главной задаче — обеспечить формирование знаний, умений и навыков различного уровня, достаточно чётко определённых для каждого возрастного этапа обучения.

Основой такой образовательной модели преподавания музыки стала система профессионального музыкального образования, что является естественным и логичным. Однако в массовом музыкальном образовании, с одной стороны, отсутствует такой важный компонент, как обучение игре на музыкальном инструменте, а с другой стороны, небольшое количество учебного времени и преимущественно коллективная форма обучения делают её упрощённым и сокращённым вариантом профессионального музыкального образования. Сам учитель становится своего рода универсалом: в течение одного урока он должен успеть обучить детей музыкальной грамоте, сформировать навыки слушания музыки, осуществлять ритмическое воспитание, дать сведения о произведении и его авторе, разучить с детьми песенный репертуар, проанализировать выразительные средства произведения и т.д.

Учитель музыки общеобразовательной школы учит учащихся управлять своим восприятием в процессе музыкального познания. Иначе говоря, он

учит слушать «и умом, и сердцем». Для успешной деятельности учителя музыки большое значение имеют педагогические способности. В профессиональной характеристике учителя важное место занимают индивидуальные особенности, соответствующие его интересам, стремлениям, потребностям и чертам характера. В процессе профессиональной деятельности врождённые качества человека постепенно изменяются, и более ярко проявляются те черты, которые необходимы для данной профессии.

Формирование музыкальных способностей подчиняется общим закономерностям развития способностей. Б. Теплов, исследуя структуру музыкальных способностей, отметил, что они подчиняются общим закономерностям развития. Именно он впервые ввёл понятие «музыкальности» как системного проявления музыкальной одарённости и определил её основные компоненты: эмоционально-эстетическое отношение к окружающему миру, образное мышление, систему музыкально-слуховых представлений, включающую различные качественные характеристики музыкального слуха, а также ладовое и ритмическое чувство⁵.

В образе учителя музыки особое место должно занимать мышление, которое лежит в основе его профессиональной деятельности. В процессе исполнения и восприятия музыкального произведения ощущения возникают прежде всего под воздействием реально звучащей музыки или музыки, воспринимаемой внутренним слухом, что порождает музыкальные образы. Ощущение характера и качества звучания, тембра и динамики позволяет музыканту находить необходимые выразительные средства, достигать требуемого звучания и передавать художественный образ, рождающийся в воображении.

Музыкальное мышление является особым видом общечеловеческого мышления. Закономерности мышления в музыкальной реальности приобретают специфический характер, поскольку отражение действительности происходит через обобщённые музыкальные образы. В основе музыкального мышления лежит слуховая деятельность, представляющая собой взаимосвязанную систему музыкально-двигательных и зрительных представлений. Б. Теплов подчёркивал огромную роль музыкально-слуховых представлений для любой формы музыкальной деятельности, поскольку они содержат логику построения музыкального произведения, его форму и структуру, способствуют чувственному восприятию и проникновению в художественный образ, лежащий в основе произведения.

Накопление музыкально-слуховых представлений происходит на основе музыкального опыта. Только музыкант-педагог, обладающий хорошо развитым музыкальным слухом и способностями (ладовыми, звуковысотными, гармоническими, тембровыми, динамическими, ритмическими, музыкальной памятью), тонкой эмоциональной чувствительностью и воображением, может развивать

музыкальные способности у других и проводить урок на высоком уровне.

«Современный учитель должен быть знаком и с достижениями смежных наук (физиологии, психологии, педагогики, эстетики) и применять их в своей практической деятельности. Таким образом, овладение профессией музыканта-педагога требует прежде всего общепедагогических, а уже затем профессиональных знаний. Ошибочно мнение, что музыкант-педагог прежде всего должен быть музыкантом, а педагогический опыт придёт само собой с годами».⁶ Учитель должен с самого начала быть хорошо подготовленным как в профессиональном, так и в педагогическом отношении. Музыкальные, художественные и артистические способности помогают творческому и своеобразному проявлению педагогической деятельности на основе высокого уровня развития общепедагогических способностей.

Теоретическая подготовка учителя музыки помогает ему глубже понимать явления музыкального искусства, закономерности истории и теории музыки и их взаимосвязь.

Изучение **истории и теории музыки** даёт возможность не только проводить уроки, но и организовывать внеурочную деятельность, поскольку обеспечивает следующие знания:

- общие закономерности развития музыкальной культуры и её связь с историческим и общественным развитием;
- основные особенности национальных композиторских школ;
- диалектику развития художественных стилей;
- эволюцию основных музыкальных жанров и форм.

Учитель одновременно приобретает следующие умения и навыки:

- интересно, образно и грамотно рассказывать детям о музыке, дополняя рассказ исполнением музыкальных произведений или их фрагментов;
- различать и представлять основные особенности того или иного музыкального стиля и направления, характеризовать стилевые особенности эпохи и композитора;
- свободно анализировать произведение, раскрывая закономерности реализации его образного содержания в контексте формы и выразительных средств;
- выявлять ключевые моменты музыкальной драматургии произведения.

Освоение дисциплины **«Гармония»** связано со следующими умениями:

- анализ ладофункционального развития произведения (тональный план, структура и функции аккордов);
- понимание фактурных особенностей;
- подбор аккомпанемента к заданной мелодии;

⁵ Б. Теплов — *Избранные труды*. Москва: «Педагогика», 1985

⁶ Б. Теплов — *Избранные труды*. Москва: «Педагогика», 1985

- свободная транспозиция.
- Освоение курса «**Сольфеджио**» предполагает:
- чистое интонационное воспроизведение мелодии;
 - удержание тональности на слух;
 - чтение с листа и транспонирование.
- Курс «**Полифония**» даёт знания:
- об основных закономерностях многоголосия;
 - об эволюции полифонического письма и принципах развития современной многоголосной музыки.

Изучение дисциплины «**Анализ музыкальных произведений**» формирует у будущего учителя следующие умения:

- понимание исторических особенностей формы и стиля;
- комплексное восприятие формы, фактуры и гармонии произведения;
- осознанное понимание музыкальных форм в процессе исполнения и обучения.

Деятельность учителя музыки невозможно представить без **вокально-хоровой подготовки**, которая предполагает умение читать хоровую партитуру, дирижёрские навыки, а также знание методов работы с хором и постановки голоса. Дирижёрские навыки позволяют учителю-музыканту моделировать музыкальный образ и воплощать его в конкретном звучании. Учитель должен координировать свои движения: одной рукой дирижировать, другой — играть, показывать вступление, динамическое развитие, дыхание, фразы и т.д. В целом вокально-хоровая работа требует от учителя следить за чистотой интонации, ансамблем, артикуляцией, тембром, дыханием, темпом, динамикой, штрихами и фразировкой, а также учить школьников петь в соответствии с жестами дирижёра.

Учитель должен знать:

- особенности деятельности школьного дирижёра;
- вокально-хоровые программы различных ансамблей и хоров.

Профессиональную подготовку учителя невозможно представить без **исполнительской и концертмейстерской** деятельности. На уроке музыки учитель демонстрирует свои исполнительские навыки и умения. При этом предпочтение, как правило, отдаётся фортепиано, поскольку на уроке музыки учитель должен уметь исполнять на фортепиано многие произведения школьной программы, а также аккомпанировать при разучивании хоровых партитур и отдельных вокальных произведений. При отсутствии фортепиано, желательно, чтобы учитель владел игрой на аккордеоне или баяне.

В исполнительский репертуар учителя должны входить произведения, соответствующие различным возрастным группам. Во время исполнения учитель должен помнить, что музыка должна пробуждать творческое воображение детей и способствовать формированию ассоциативно-образного мышления. Одной из важных сторон подготовки учителя музыки является концертмейстерская работа.

Учитель должен уметь ярко, образно и эмоционально:

- аккомпанировать сольному и хоровому пению;
- показывать вступление хору и солисту;
- петь и одновременно аккомпанировать себе;
- читать с листа и транспонировать аккомпанемент в различные тональности;
- подбирать на слух аккомпанемент к известным мелодиям.

Особое внимание следует уделять владению учителем **методики музыкального воспитания**, поскольку она включает как профессиональные, так и психолого-педагогические знания и умения. Знание **методики преподавания музыки** помогает учителю правильно анализировать и осмысливать школьную программу, владеть методами работы, расширять возможности урока музыки с учётом особенностей конкретной школы и класса. Методика преподавания музыки раскрывает основные требования к учителю музыки в школе, освещает историю музыкального образования, определяет главные задачи музыкального воспитания, раскрывает содержание предмета «Музыка» и знакомит с видами музыкальной деятельности школьников. Методическая подготовка способствует более широкой и эффективной деятельности учителя в школе.

Закключение. Таким образом, урок музыки должен нести отпечаток личности учителя. Творчески подходить к уроку — значит ярко и убедительно раскрывать собственное отношение к музыке так же, как это делает композитор или исполнитель. Организуя соответствующую деятельность детей, учитель способствует тому, чтобы музыка достигала сознания каждого ученика и затрагивала их сердца, пробуждая эмоциональный отклик и активность в процессе исполнения и слушания музыки. Мерилом профессионализма педагога является способность интегрировать разные технологии и новейшие методики в процессе обучения и музыкального воспитания учащихся разных возрастов. В этом и заключается мастерство учителя.

Список литературы:

1. Амонашвили Ш. А. «Единство цели» (В добрый путь ребята). Пособие для учителей. М., «Просвещение», 1987 г.
2. Белобородова В. К. «Методика музыкального образования» М., «Академия», 2002 г.
3. Выготский Л. С. «Психология искусства» М., «Академия», 2002 г.
4. Занков Л. В. «Избранные педагогические труды» М., 1990 г.
5. Смирнов М. С. Эмоциональный мир музыки. М., «Музыка», 1990 г.
6. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М., 1997 г.
7. Теплов Б. М. — «Избранные труды» Москва: «Педагогика», 1985