СЛУХАННЯ МУЗИКИ,

ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ

ТВОРЧИХ УЯВЛЕНЬ УЧНІВ

Музика є одним з наймогутнішим засобом виховання, що надає естетичного забарвлення усьому духовному життю людини. Якщо змістовність духовної культури становлять естетичні, моральні та світоглядні цінності суспільства, то музика є інтонаційним способом вираження цих цінностей. Створюючи хвилюючий образ світуй людини, розкриваючи ціннісне й психологічне багатство особистості, організовуючи духовне спілкування між людьми і поколіннями, музика етає незамінним засобом творчого збагачення естетичного досвіду людства, його актуалізації і впливу на дітей. «Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання. По суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури» Ці слова В. О. Сухомлинського конкретизують його думку про музичне виховання як виховання людини.

Уміння слухати і чути музику не є вродженою якістю. Пізнавально-творчі можливості учнів розвиваються в активній музичній діяльності, у цілеспрямованому аналізі музичних творів, бо лише власна діяльність є запорукою глибоких переживань, естетичної насолоди, високих художніх смаків і переконань. Тому головним завданням музичного виховання учнів на моїх уроках є формування активного, свідомого сприймання музичних творів, та розвиток творчих уявлень учнів.

Формування музичного сприймання учнів є провідною проблемою сучасної музичної педагогіки. Починаючи з початкової школи слід розвинути в учнів чутливість до музики, ввести їх у світ краси і добра, відкрити в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань.

Актуальність.

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що без попередньої підготовки учні не здатні сприймати музичні твори минулих епох, різних стилів та напрямків. Вільний доступ до ефіру, музичних програм, шоу-вистав призвів до того, що навіть молодші школярі сприймають тільки розважальну музику.

Актуальність даної теми полягає і в тому, що сьогодення ставить перед школою одним із завдань виховання молоді патріотами своєї Батьківщини. Важливу роль в духовному розвитку учнів відіграє мистецтво, яке оспівує велич і духовну красу героїв-борців за щастя народу, надихає на самовіддану боротьбу за утвердження демократичних ідеалів.

Однак, учні не завжди готові сприймати і розуміти таку музику. В своїй роботі хотів наголосити, що для естетичного сприймання музики недостатньо самого факту сприймання. Діти не підготовлені до розуміння мови музики, ніколи не зможуть осягнути її ідейно-образного змісту. В результаті музичні твори викликають зовсім не ті емоції, думки, почуття, на які розраховував вчитель. Іноді учні байдуже ставляться до нашого героїчного минулого, творів мистецтва, які розкривають багатство людських почуттів і захоплюються сучасною низько художньою ритмічною музикою. Підлітковий вік посідає особливе місце у формуванні особистості людини. Це період її духовного становлення, перебудови психічних процесів, виникнення нових якостей. Це вік формування світогляду, моральних переконань, принципів і ідеалів, системи цілісних суджень.

Психологія підлітків – благодатний грунт для формування морально-естетичних ідеалів, які набувають цілком усвідомленого характеру і є одним із джерел естетичного виховання. Однак художні інтереси підлітків не поширюються рівномірно на всі види мистецтва. Зокрема, в музиці діти нерідко надають перевагу творам легким за змістом і за сприйманням. Таку відмінність у спрямуванні інтересів підлітків щодо різних видів мистецтва можна пояснити лише непідготовленістю їх до сприймання музичних творів героїко-драматичного змісту.

Недостатня висвітленність даної теми в працях вітчизняних вчених свідчить про актуальність даної роботи і дасть змогу вчителям музики більш науково і доступно надавати матеріал учням шкільного віку.

«Жити в суспільстві і бути вільним від його впливу неможливо». Цей загальновідомий вислів завжди актуальний.

Вперше з історичною музикою учні знайомляться в 3 класі при вивченні теми «Пісня, танець, марш переростають у пісенність, маршовість, танцювальність» при слуханні «Запорізького маршу» та української народної пісні в обробці Я.Степового «Гей, там на горі Січ іде». В наступній темі «Будова музики» діти слухають марш на тему української народної пісні «Засвіт встали козаченьки» П.Майбороди та виконують українську народну пісню «Їхав козак за Дунай». В 4-му класі при засвоєнні пісень козацької доби ставлю завдання порівняти українську думу з історичною піснею «Їхав козак за Дунай». Діти визначають будову цих творів і роблять висновок, що дума має довільний виклад, а пісня має куплетну двочастинна форму. Діти можуть працювати в групах та з підручником, визначаючи при цьому зміни мелодії, характеру, настрою. В наступних темах завдання ускладнюються вивченням народних традицій, звичаїв та обрядів в контексті етнічної складової нашого народу. Це дозволяє порівняти українську музику з музикою інших народів, порівняти тематику української народної пісні з національним колоритом народів інших країн. Провідною ідеєю навчання стає вивчення минулого нашого народу, на основі якого учні зможуть з одного боку відчувати гордість за належність до нашої нації, з другого-ставитися з повагою до інших національностей. В 5-8 класах ускладнення освітніх завдань сприяє зміні форм роботи як вчителя на уроці, так і учнів в процесі підготовки до уроку. Так учні здатні самостійно займатися пошуковою роботою, готувати тематичні презентації такі як «Українська історична пісня», «Музика козацької доби», «Українські музичні інструменти», «Кобзарі та кобзарське мистецтво» тощо. При розучуванні історичної музики слід використовуємо міжпредметні зв’язки. В підручнику за 5-ий клас історична тематика досить обмежена. Учні знайомляться з творчістю славетної Марусі Чурай та слухають увертюру до опери «Тарас Бульба» М.Лисенка. Ставлю перед учнями завдання визначити образи України, образи боротьби та образи козаків. Працюючи в групах, діти визначають засоби музичної виразності, які створюють ці образи. Та головним є домашнє завдання, де діти повинні визначити, чому майже всі козацькі пісні маршового енергійного характеру? В 5-му класі учні знайомляться з творчістю кобзарів. Одним із завдань є порівняльна характеристика картини К.Трутовського «Кобзар над Дніпром» з вокально-симфонічною поемою А.Філіпенка «Дума про безсмертного Кобзаря». Діти дізнаються про різні значення слова ***кобзар*** та визначають, чому Т.Г.Шевченко дав своїй книзі «музичну» назву. Учні отримують завдання пригадати пісні на його слова. Довідковий матеріал з історії кобзарства, який викладений в цій праці, стане в нагоді вчителям музики.

Уроки музики тісно пов’язані з історією та літературою та образотворчим мистецтвом. Цей зв'язок можна використати при слуханні та розучуванні історичних, козацьких пісень та дум. Невипадково кажуть, що українську історію можна вивчати по народним пісням. Сучасні програми з музики передбачають знайомство з цим невичерпним джерелом нашої історичної спадщини.

Найстрашніші сторінки цієї історії припадають на XVI – XVII століття. Трагічні події й катастрофи, що падали на голову нашому народові, запалили його душу сильними емоціями і разом із гнівом викрисали в неї вогонь поетичної творчості, в якій він шукав собі розради в страшному тогочасному та сили на таке ж страшне майбутнє. З того часу залишився нам скарб пісень, у яких оспівана майже кожна історична подія, та з яких видно як боляче ті події переживав український народ. Всі пісні мають реальний історичний підклад і описують докладно не тільки самі події, але й їх героїв і навіть подають іноді хронологічні дати. В бесіді з дітьми слід викладати події правдиво, не прикрашаючи історію.

Українські народні пісні – могутнє духовне джерело нашого народу. У народній пісні живе образ нашої славної України, її героїчна і водночас трагічна історія. Героями історичних пісень є видатні діячі народу, а також пересічні козаки й селяни, які за влучним висловлюванням М. Стельмаха, шаблею, списом і серцем боронили рідну землю. Тому ідеалом для дітей повинні бути не сучасні кіногерої з бойовиків та вестернів, а народні ватажки, козаки, полковники та гетьмани.

Діти краще запам’ятовують матеріал, якщо вони його розуміють. Навіть складні терміни пояснюю в доступній формі, враховуючи вікові особливості дітей. Таким прикладом можуть бути *оповідання з історії України*.

Зажурилась Україна,

що нігде прожити:

гей, витоптала орда кіньми

маленькії діти!

Ой маленьких витоптала,

великих забрала,

назад руки постягала,

під хана погнала.

При слуханні та розучуванні пісні «Гей там на горі Січ іде» потрібно пояснити незрозумілі слова. Спершу жили козаки невеликими гуртами по степах; там вони полювали, а на зиму верталися крадькома в села. Але пізніше згуртувалися разом у великі військові загони, вибирали собі своїх отаманів і жили разом на великих островах, яких по Дніпру було 265. Те місце називалося *Січ, або Січовий Кіш*, бо острів був відгороджений (відсічений) навколо, наче кіш, і до нього не було приступу. Є також думка, що назва «Січ» походить від слова «сікти», тобто «рубати», і означало первісно укріплення з дерева й хмизу. Разом з цією вживалася й інша назва – «Кіш». В тій Січі козаки зимували і відпочивали по походах на татар і турків під проводом свого керівника, що його називали батьком, отаманом або кошовим. Такі козацькі ватаги постали вже в XV столітті.

Навіть маленькі діти повинні знати, що українському козацтву більше 500 років, величаве святкування якого відбулося на початку серпня 1990 року в Києві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині і в інших містах. Та певніші й докладніші історичні дати про козаків починаються щойно близько 1550 року, коли козаки осіли першим Кошем на Дніпрі і обрали єдиного кошового. Козацька сила зростала рік у рік і ставала грізною не тільки для татар і турків, що сусідували на півдні з Україною, але й для всіх інших суміжних держав. Слухаючи «Пісню про Байду», діти повинні знати, що Байда не хто інший, як перший кошовий Запорізької Січі – Дмитро Вишневецький героїчна постать якого позитивно впливає на дітей. Він походив з роду українських князів з міста Вишнівця на Волині. Йому дуже подобалися войовничі й лицарські козаки, і він десь близько 1550 року прибув до козаків, а вони й вибрали його своїм отаманом. Під його проводом збудували собі запорожці першу таку укріплену Січ на острові Хортиця, серед Дніпра. Цей острів залишаються найбільшим, який має у довжину понад 12кілометрів, а завширшки сягає 2,5 кілометра. Хортицю оточили валом і частоколом, а над брамами поставили гармати.

Ця Січ не подобалася татарам, бо вони знали, що через тих козаків не зможуть нападати на Україну. Дітям слід знати, що Січ була неприступна для ворогів. Так в 1556 році прийшов татарський хан з великим військом і обліг Січ довкола. Та простояв там 24 дні і не зміг Січ здобути, бо козаки боронили завзято. Хан завернув назад в Крим. Але наступного літа прийшов ще з більшим військом. Козаки боролися довго, та побачили, що не можуть встояти, бо їх у десятеро менше як татар. Під проводом Байди-Вишневецького вийшли з Січі, продерлися відважно крізь татарські ряди і сховалися в неозорих степах. Після Хортиці запорожці послідовно заснували Базавлуцьку, Томаківську, Микитську, Чортомлицьку, Олешківську, Кам’янську й Нову Січ.

Про Байду-Вишневецького співає наш народ й нині дуже гарну пісню, де говориться як помер цей хоробрий козацький отаман. Султан обіцяв Байді, що подарує йому життя іще й свою дочку дасть йому за жінку, коли Байда прийме турецьку віру і буде туркам служити. Але Байда не згодився на зраду свого народу й віри християнської та відповів:

В тебе віра проклятая,

в тебе дочка поганая!

Тоді султан наказав зачепити Байду за одне ребро на залізний гак на високій скелі над морем. Турки стріляли в Байду з луків, але Байда не зрадив своєї віри і свого народу і вмер лицарською мученицькою смертю.

І поет наш співає про цього геройського лицаря похвальну пісню:

Славне військо козацьке

ти, наш лицарю, зібрав

на острові, на Хортиці

Січ преславну збудував.

«Пісня про Байду» - одна з найулюбленіших пісень нашого народу на історичну тематику. Записано близько 20 варіантів цієї пісні. Пізніше переконаємося, що так само боролися й гинули за свій рідний народ і за рідну віру також інші козаки-запорожці, як звичайні, так і отамани.

Збірний образ козака з мушкетом, з кобзою, в одязі з атрибутами східного й західного оздобництва, «співучої душі» у десятках картин «Козаків Мамаїв» XVII-XVIII століть на диво збігається з образами козаків у козацьких думах «Самійло Кішка», «Козак Голота»:

Хотів червоними на мене шликами брати.

А тепер, татарине, жарту козацького не знаєш

та із коні сє валяєш…

Тепер буду скарби твоє брати,

до войска, до табору козацького прибивати,

буду Килимскоє поле вихваляти…

Знаменита пісня періоду Гетьманщини – «Ой на горі тай женці жнуть». Повна бадьорості й гумору, виконується в ритмі козацького маршу. Вона випромінює силу, якою й справді було сповнене козацтво протягом деяких віків. Можливо, саме тому пісенна пам’ятка другої половини XVII століття є популярною і сьогодні. Той факт, що у пісні поряд опинилися гетьмани Петро Сагайдачний (1614-1622) та Петро Дорошенко (1665-1678) може видатися історичною недоречністю. Однак Філарет Колесса оцінював його як цілком припустимий в усній народній поезії, оскільки пісня не відтворює дослівно дійсний похід, а «виводить перед нами козаків з їх славними гетьманами так, як вони йшли один по одному в поході історичних подій у споминах українського народу. Багато дум і пісень склав український народ про Петра Дорошенка.

До ти х самих часів козаччини хронологічно належить також славнозвісна пісня «Засвистали козаченьки», створена на основі історичних подій – перемоги Б.Хмельницького над польським військом під Корсунем і коронним гетьманом М. Потоцьким у травні 1648 року. Вважають, що пісня ґрунтується на побутовій ліричній «Засвіт встали козаченьки», авторство якої приписують легендарній піснетворці Марусі Чурай. Ця пісня так сподобалась козакам, що вони її почали виконувати в ритмі козацького маршу. Нове життя пісня здобула у класичних творах М.Лисенка – опері «Чорноморці» та героїчній опері «Тарас Бульба» (у новій редакції композиторів Л.Ревуцького та Б.Лятошинського).

Вікопомні перемоги військ Б.Хмельницького під Жовтими Водами (1648 рік) знайшли відображення у пісні «Чи не той то хміль що коло тичини в’ється»; перемоги М.Перебийноса та Б.Хмельницького під Пилявцями (1648 рік) – у пісні «Гей, не дивуйте, добрії люди». Остання набула урочистого звучання в обробці М.Лисенка, а в різних пізніших трансформаціях – значення емблеми в національно-визвольних рухах в Україні.

Не менш популярною на всій території України була пісня про Морозенка, прототипом якого вважають сподвижника Б.Хмельницького Станіслава Мрозовицького, що загинув у 1649 році при облозі Збаража.

Ой Морозе, Морозенку, ти славний козаче,

За тобою, Морозенку, вся Вкраїна плаче.

Героїчний образ Морозенка не залишить учнів 4-го класу байдужими, якщо вчитель у вступній бесіді до твору розповість про цього відважного військового діяча часів ХмельниччиниВ численних переказах, піснях, у думі «Вдова Івана Сірка і Сірченка» закарбувався образ знаменитого запорізького кошового отамана Івана Сірка. Про його надзвичайну хоробрість писав німецький історик Еразм Франциск, у книзі «Дзеркало Оттоманської імперії». Сірко користувався не абиякою повагою серед козаків. Йому присвячено багато козацьких дум, народних пісень, переказів, легенд. Про життя його родини у Мерефі існує дума «Про вдову Сірчиху». Анонімний сучасник присвятив йому героїчну поему польською мовою «Короткий опис Сіркових діянь». Героїчний образ кошового Івана Сірка відтворений у багатьох художніх творах: В.Кулаковського «Іван Сірко», А.Химка «Засвіти», В.Малика «Таємний посол», Ю.Мушкетика «Яса». Пам’ятники Івану Сірку споруджені у селі Капулівці та місті Мерефі.

Козацькі пісні співалися по всій Україні і найбільше в центральних районах Ліво-і Правобережжя, де розгорталися воєнні події. Про це свідчить їх лексика, розспівний мелос, типовий для цього регіону. Він виходить за межі традиційної обрядової пісні, наближений до міської лірики, нерідко у маршових темпах. Очевидно, сама епоха, козацьке середовище, у якому було немало освічених людей, помітно розширили лексичні та інтонаційно-музичні обрії фольклору. Виконання цих пісень формувало гуртовий спів, який впливав на розвиток інтонаційного діапазону пісень, на їх діалогічність, збагачення драматургічної форми. Так, заспівно-приспівний характер пісень (двочастинна куплетна форма) «Ой на горі тай женці жнуть» або «Засвистали козаченьки» засвідчують появу нової контрастної драматургії в мелодії. Ряд історичних пісень (про Морозенка, про Саву Чалого, про Нечая, про Хмельницького) любили співати кобзарі, лірники, накладаючи свій карб на музичне відтворення цих сюжетів, трактуючи їх у стилі дум

Для виховання громадянина України, його патріотичних почуттів, не менш важливо в початкових класах знайомити учнів з народними та авторськими піснями на історичну тематику. Великої популярності зажили й пісні про народного месника Устима Якимовича Кармелюка (Кармалюк), який 23 роки боровся проти панів-кріпосників. З численних народних пісень про Кармалюка найбільш поширена – «Пісня про Устима Кармалюка» («За Сибіром сонце сходить…»), яка записана у 20-х варіантах. У ній народ оспівує Кармалюка, як народного заступника:

Неабиякий вплив на учнів мають авторські пісні про козацьку епоху. Так пісня С.Климовського «Їхав козак за Дунай» виконується в формі діалогу. А українська народна пісня «Їхав козак на війноньку» перегукується з поемою Т.Г.Шевченка «Тополя».

Чимало народних пісень складено й під час громадянської війни. В частинах регулярної армії та партизанських загонах виникали стрілецькі пісні про боротьбу за створення Української Народної Республіки. Наприклад, пісня «Єднаймось, брати-українці».

Єднаймось, брати-українці,

не час на роздори, не час,

бо нам ще великдень настане,

і доля всміхнеться до нас.

У цій пісні народ висловлює надію на те, що Україна врешті-решт стане вільною й незалежною державою «без панства, без рабства, насильства і зрад…». Великий вплив на учнів мають на слова К.Обуха «Гей, там на горі Січ іде», та пісні на слова К.Гутковського «Гей, ви, хлопці січовії», які вивчаються за шкільною програмою.

Героїчна постать літературних героїв Тараса Бульби та його синів, їх трагічна загибель в останній дії опери М.Лисенка «Тарас Бульба» не залишають учнів байдужими. Такими ж фарбами змальований і образ мужнього захисника Вітчизни Богдана Хмельницького з однойменної опери К.Данькевича, який прийняв доленосне рішення для України у 1654 році. В 6-му класі діти знайомляться тільки з піснями лицарів України та виконують стрілецьку пісню «Ой у лузі червона калина». Я пропонуємо учням визначити співзвучність образів пісні з образами картини С.Васильківського «Козаки в степу». Допомагаю учням скласти план виконавського розвитку пісні з метою виразного її виконання та порівняти авторський варіант «Українського маршу» О.Боровського з піснею. В цьому віці можна визначити, чи цікавить дітей музика патріотичного змісту.

Отже, історичні пісні – це живі історичні документи, що мають велику художньо-пізнавальну цінність для музичної культури України та патріотичного виховання дітей та молоді на уроках музики та позакласній роботі. Українські народні історичні пісні, які виникли у різні часи та епохи становлять разом поетичну історію народу. Подвиги відважних героїв, зображені в піснях та думах, виховують у нас мужність, сміливість, стійкість у боротьбі, прагнення бути гідним подвигів славних синів України.

Для реалізації завдань по залученню дітей до активного сприймання музикиє організація їх ігрової діяльності.Інсценізація дитячих казок-опер «Коза-дереза» та «Лисичка, котик та пісник» викликають у молодших школярів позитивні емоції, дитяче ставлення до добра та зла, справедливості, чесності. Проведення нетрадиційних уроків-концертів, музичних подорожей де звучить музика за вибором учнів допомагає мені визначити завдання на майбутнє по залученню сприймання високохудожньої музики.

Участь творчо обдарованих учнів в шкільних та позашкільних заходах

Використовую діалогові технології, запинання – відповідь, робота в групах, при аналізі музичного твору створюю проблемні ситуації. Це дає можливість кожному учню не зважаючи на музичну підготовку висловити і відстояти свою думку.. Створюю ситуацію успіху, даю можливість кожному учню відчути себе у ролі музичного критика, віртуального композитора, уважного і вдумливого слухача. Так даючи тестові завдання в четвертому класі учні самі себе перевіряють. А окремі учні виступають у ролі експертів та музичних критиків. Аналогічні завдання є для учнів 5 – 8 класів.

Для збагачення музичного словникового запасу з другого класу школярі мають музичний словничок італійських та латинських термінів. Це дає можливість біль впевнено орієнтуватися в музичному просторі, давати біль ґрунтовні та змістовні відповіді.

Для аналізу музичних творів використовую алгоритм навчально-пізнавальних дій. Починаючи з початкової школи учні не тільки сприймають музичні твори в цілому, а і виконують анотацію музичного твору, аналізують окремі фрагменти та частини.

Таким чином, для ефективного сприймання музичного твору та розвитку творчих уявлень учнів велике значення має вдалий підбір засобів навчання. Це і дидактичний матеріал, музичний матеріал, наочність, використання інформаційно-комп’ютерних технологій. Вони сприяють розвитку аналітичних умінь та навичок, збагачують інтелект та емоційну сферу, формують духовний світ учня.