

Кощеренкова Светлана Владимировна

учитель

МБОУ «Гимназия №8»

г. Шумерля, Чувашская Республика

КАК ГОВОРИТЬ О МУЗЫКЕ, ЧТОБЫ УСЛЫШАЛИ: ПРИЁМЫ ОБЪЯСНЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПОНЯТИЙ ДЕТЯМ

Аннотация: статья посвящена методике адаптации музыкальной терминологии для школьников. Автор предлагает систему из семи приемов, связывающих абстрактные понятия с личным опытом, визуальными образами и практической деятельностью ребенка. Методика базируется на классических принципах музыкальной педагогики (Д. Кабалевский, Б. Асафьев) и учитывает возрастные особенности учащихся. Представленная трехэтапная модель обучения позволяет пройти путь от чувственного восприятия музыки к её осознанному анализу.

Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальная терминология, методы обучения, метод аналогии, деятельностьная презентация, образно-сюжетная конкретизация, эвристическое введение термина.

Введение и теоретические основы.

Главная проблема музыкального образования – формальное изучение теории, оторванное от художественного восприятия. Чтобы музыкальная терминология стала инструментом осознанного анализа, педагогу необходимо «переводить» абстрактные понятия на язык понятных ребенку аналогий.

Теоретический фундамент статьи составляют:

- идеи Д. Кабалевского и Л. Горюновой: метод «выхода за пределы музыки» в смежные виды искусства и жизненный контекст;
- психологический подход: учет развития мышления от наглядно-образного (младшие классы) к абстрактно-логическому (подростки);
- поэтапная модель: переход от накопления музыкальных впечатлений (1–2 кл.) к активному использованию терминологии в анализе произведений (5–8 кл.).

Ключевые приемы.

Для освоения терминов предлагается семь методов: опора на жизненный опыт (анalogии), деятельностная презентация («покажи, а не расскажи»), образная конкретизация, эвристическое введение термина, культурная интеграция, мультимодальная визуализация и коллективное создание словаря. Данный комплекс позволяет превратить обучение в живой и осмысленный процесс. Методические приёмы: описание и обоснование

Для эффективного обучения предлагается система из семи приёмов, помогающих ребенку освоить музыкальную теорию.

1. Опора на жизненный опыт (метод аналогий).

Этот метод помогает «перевести» абстрактные понятия на понятный ребенку язык через сравнения по принципу «это как...». Вместо сложных академических определений мы используем то, что детям уже знакомо.

Как это работает:

Вместо заучивания теории лада мы обсуждаем настроения: «светлое утро» (мажор) и «грустный вечер» (минор).

Ритм объясняем через шаги: показываем, что они бывают разными – широкими, семенящими или с остановками.

Почему это эффективно:

Метод аналогий связывает эмоции с логикой. Когда ребенок соотносит музыкальный термин с собственным жизненным опытом, он перестает воспринимать теорию как нечто чуждое и сложное. Такой подход делает обучение естественным, помогает удерживать внимание и превращает сухие определения в живые, понятные образы.

2. Деятельностная презентация («покажи, а не расскажи»).

Музыка – это искусство действия, поэтому объяснять её только словами недостаточно. Этот приём позволяет «прожить» понятие через движение: хлопки, шаги, дирижирование или пение.

Как это работает: чтобы объяснить трёхдольный размер, класс встаёт в круг, считает «раз-два-три» и делает шаги с акцентом на первый счёт. Ученики буквально «чувствуют» пульс музыки телом. Только после этого мы вводим термин «трёхдольный размер», который теперь опирается на личное физическое ощущение ребёнка.

Почему это эффективно: Активное использование движений помогает детям быстрее усвоить ритм и структуру произведения. Когда ребенок проходит материал «через себя», он запоминает его гораздо лучше, чем через простое заучивание правил.

3. Образно-сюжетная конкретизация.

Этот приём связывает музыкальный термин с понятной историей или наглядным образом. Мы «оживляем» теорию, превращая сухие определения в сюжеты.

Как это работает:

Фактура: объясняем через метафору города. В гомофонии есть «главный герой» (мелодия) и его помощники (аккомпанемент). В полифонии все голоса «равноправны» и ведут свою самостоятельную линию.

Каденция: сравниваем её с точкой в конце предложения: музыка «говорит» фразами, а каденция – это знак, показывающий, что мысль завершена.

Почему это эффективно: Младшие школьники мыслят образами, а не схемами. Сюжетная подача материала делает теорию интересной и понятной, превращая урок музыки в увлекательное путешествие, где каждый термин имеет своё «лицо» или историю.

4. Эвристическое введение термина.

Сначала учитель предлагает ученикам самим описать музыкальное явление своими словами, а затем вводит профессиональный термин, связывая его с их ответами. Например, после прослушивания фрагмента с повторяющимся мотивом дети могут сказать: «всё время повторяется», «как эхо», а учитель после этого вводит термин «остинато».

Обоснование. Такой приём помогает ученикам не просто запомнить термин, а понять его через собственные наблюдения. Это соответствует эвристическому обучению и развитию критического мышления, когда знание не сообщается готовым, а открывается в ходе рассуждения. Особенно эффективно это работает с подростками: если термин появляется из их же формулировок, он легче усваивается и становится личностно значимым.

5. Интеграция с современной культурой.

Чтобы классические примеры были ближе подросткам, полезно связывать их с современной музыкой и медиа. Так, контраст в форме рондо можно объяснять через строение популярной песни «куплет – припев», а лейтмотив – через темы персонажей в фильмах и компьютерных играх.

Обоснование. Такой подход делает музыкальные понятия более понятными и жизненными для учащихся. Он помогает показать, что академическая музыка связана с современной культурой, а значит, изучаемые термины становятся не отвлечёнными, а узнаваемыми и практичными.

6. Мультимодальная визуализация.

Этот метод предполагает представление музыкальных понятий через систему невербальных образов: цветовые ассоциации, графические схемы и пластические жесты.

Цветовая символика: мажорные лады ассоциируются с теплой гаммой (желтый, оранжевый), минорные – с холодной (синий, фиолетовый).

Пластическое интонирование: артикуляция передается через движение: легато – плавным скольжением рук, стаккато – отрывистыми жестами, напоминающими падающие капли.

Графические модели: на доске визуализируются музыкальные «дорожки» (ровные линии для мажора, изломанные или затененные – для минора).

Обоснование. Учет различных типов восприятия (аудиального, визуального, кинестетического) позволяет сделать обучение доступным для каждого ученика. Включение телесного канала – «пластическое интонирование» – помогает перевести абстрактные музыкальные характеристики в плоскость физического опыта,

что значительно повышает глубину восприятия и усвоения материала. При этом важно помнить об обновлении репертуара, чтобы визуальные образы опирались на актуальные для современных учащихся музыкальные предпочтения.

7. Коллективное конструирование терминологического словаря.

В начале учебного года класс вместе создаёт общий музыкальный словарь. Каждый новый термин записывается простыми словами, с примерами из знакомых произведений и небольшими рисунками или символами. Словарь пополняется в течение года и используется в играх, например: «угадай термин по рисунку».

Обоснование. Такой словарь помогает лучше запоминать музыкальные термины, делает изучение материала более интересным и доступным. Совместная работа над словарём развивает активность учащихся и помогает им самим осваивать новые понятия.

Возрастные рекомендации.

Младшие школьники (1–4 классы).

У них лучше работает наглядно-образное мышление, они эмоциональны и любят игру. Поэтому термины стоит вводить постепенно, через яркие образы, движение и простые противопоставления: громко – тихо, быстро – медленно, весело – грустно. Специальных терминов должно быть немного.

Средние классы (5–7 классы).

Учащиеся уже могут сравнивать, анализировать и делать простые выводы. Хорошо подходят объяснения через истории, аналогии, схемы и задания, где дети сами «открывают» значение понятия через слушание и обсуждение.

Старшие классы (8–11 классы).

Школьники способны к более самостоятельным суждениям и анализу. Здесь теорию можно связывать с современной культурой, разбирать строение музыкальных произведений и предлагать небольшие исследования, например поиск примеров оstinato в популярной музыке.

Модельный фрагмент урока: введение понятия «вариации».

Для демонстрации интеграции описанных приёмов предлагается модельный фрагмент урока.

1. *Активизация опыта.* Учащиеся прослушивают простую мелодию (народную тему или фрагмент из видеоигры) и запоминают её.

2. *Деятельностный этап.* Учитель воспроизводит ту же мелодию с изменённым ритмом (более танцевальным). Учащимся предлагается ответить: что изменилось, что осталось прежним?

3. *Образная конкретизация.* Вводится метафора: «один и тот же человек в разных костюмах – костюм меняется, а лицо остаётся». Так и в вариациях: тема остаётся, а её «одежда» (ритм, гармония, фактура) меняется.

4. *Практическая работа.* Класс делится на группы; одна меняет ритм, другая – темп, третья – динамику. Каждая демонстрирует свою «вариацию».

5. *Введение термина.* Учитель вводит понятие «вариации», связывая его с тем, что учащиеся только что создали.

6. *Закрепление.* Проводится слуховой анализ классического примера (например, вариации на народную тему), учащиеся определяют, какие параметры темы изменялись.

Данный фрагмент реализует структуру урока введения в тему по Д.Б. Кабелевскому: активизация накопленного опыта – создание поисковой ситуации – закрепление первоначального обобщённого представления.

Заключение.

Главная задача педагога – не упрощать музыкальные понятия, а сделать их понятными через связь теории с миром ребенка. Наша система приемов сочетает фундаментальную классическую педагогику и современные психолого-педагогические подходы. Мы предлагаем не просто отдельные приемы, а комплексную методику для каждого возраста. Дальнейшие шаги – это научная проверка эффективности системы в ходе эксперимента и внедрение цифровых технологий: от интерактивных схем до мультимедийных пособий, что позволит повысить качество музыкального восприятия учащихся.