Методическая разработка: «Звучащие картины в музыкальном курсе для 5 класса».

Музыкальное образование играет важную роль в развитии ребенка. В школах введен курс музыки, в рамках которого обучают основам музыкальной грамоты, теории музыки и истории музыки. В 5 классе, ученикам предлагают знакомиться с произведениями зарубежной и отечественной классической музыки. Один из нетрадиционных методов формирования умения слушать музыку – это звучащие картины.

Звучащие картины — это музыкальное произведение, позволяющее слушателю «увидеть» картины и события, которые затрагивает музыка. Они позволяют ощутить эмоции и переживания, полученные от музыки, объединяя восприятие аудио и визуальных образов.

Используя метод звучащих картин в обучении музыке, учитель получает возможность создать урок, который позволяет ученикам лучше понимать смысл произведений и ощутить их настоящую силу. Звучащие картины могут быть основой для обсуждения учебных материалов, а также учителям музыки могут использовать их для создания своей собственной программы обучения.

Что такое звучащие картины?

Звучащие картины — это специальное направление в музыкальном искусстве, которое позволяет описывать или создавать музыку, воплощающую изображение, сцену или образ. Здесь мы можем говорить как об инструментальной, так и о вокальной музыке. Например, такой художник-музыкант может передавать эмоции, содержание и особенности знакомых или выдуманных произведений, использовать музыкальное описание пейзажей и ландшафтов, направления, событий, персонажей и многого другого.

История звучащих картин

Идея использования музыки для передачи пейзажей и событий возникла еще в Древнем мире. Музыканты того времени создавали музыкальные композиции, чтобы описать впечатления от природы, животных и людей. В средневековой Европе эта форма искусства использовалась для описания библейских историй и древних мифов. В Ренессансе звучащая картина начала развиваться как отдельное направление в музыке.

Примеры звучащих картин

«Времена года» - цикл из четырех концертов Антонио Вивальди, в которых каждый сезон описывается с помощью музыки.

Опера «Кармен» Жоржа Бизе — описывает страсть, ревность, романтику и смерть героев с помощью музыки и пения.

«Волшебный флейтист» Вольфганга Амадея Моцарта — сказочный оперный спектакль, оригинальный сценарий которого написал Кристиан Фридрих Даниэль Шубарт.

Какие элементы музыкальной картины звучат?

1. Мелодия

Мелодия - это основной элемент музыкальной картины, который звучит самым ярким и выразительным образом. Она представляет собой последовательность звуков, которые создают определенную музыкальную линию. Мелодия может быть главной в музыкальном произведении или дополняться другими элементами.

2. Ритм

Ритм - это элемент музыкальной картины, который создает определенный рисунок звуков. Ритм может быть выражен как чередование длинных и коротких звуков, так и последовательность ударов в музыке. Он может быть главным элементом музыки или дополнять мелодию.

3. Гармония

Гармония - это элемент музыкальной картины, который задает определенный тон и настроение музыки. Он создается при помощи сочетания звуковых аккордов и их последовательностей. Гармония может быть сложной и многоуровневой, и может быть использована для передачи эмоций в музыке.

4. Тональность

Тональность - это элемент музыкальной картины, который характеризует музыкальную тональность произведения. Он может быть минорным или мажорным, в зависимости от использования звуковых интервалов. Тональность может влиять на общее настроение и эмоциональную силу музыки.

5. Динамика

Динамика - это элемент музыкальной картины, который задает громкость музыки. Он может быть выражен как тихая и спокойная музыка, так и громкая и напряженная. Динамика может использоваться для подчеркивания определенных частей музыкальной композиции.

Мелодия

Ритм

Гармония

Тональность

Динамика

Как звучат музыкальные картины в учебном процессе?

Использование звучащих картин в музыкальном курсе

Звучащие картины – это особый метод в музыкальном образовании, который помогает ученикам лучше понимать музыку. В процессе обучения учащиеся изучают музыкальные произведения и воспроизводят нужные звуки, чтобы создать определенный образ. Однако звучащие картины позволяют им находиться под влиянием самого произведения и создавать образ в уме, воспроизводя его звучание.

Как звучат музыкальные картины?

Звучащие картины могут быть очень разнообразными. Например, музыкальная картина в стиле Барокко может быть громкой и мощной. Эта картина может включать звуки труб, торжественную музыку, струнные инструменты и т. д. В то же время музыкальная картина в стиле Романтизма может быть мягкой и мелодичной. Она может включать звуки фортепиано, скрипки, гитары и других инструментов, которые создают атмосферу тайны и загадочности.

Преимущества звучащих картин:

Помогают лучше понимать музыку и воспринимать ее образы;

Развивают воображение и фантазию;

Помогают лучше запоминать музыкальные произведения;

Повышают музыкальный слух и чувство ритма.

Как использовать звучащие картины в учебном процессе?

Для использования звучащих картин в учебном процессе можно использовать разные методы. Например, учитель может озвучить определенное произведение, чтобы ученики смогли создать свою музыкальную картину. Или же ученики могут использовать барабаны или другие перкуссионные инструменты для передачи музыкального образа. Важно продумать разные методы и подходы, чтобы каждый ученик смог принять участие в занятии и создать свою уникальную картину.

Каковы особенности музыкальных картин по темам?

Инструментальные сюиты

Инструментальные сюиты являются наиболее ярким примером музыкальных картин. Они представляют собой цепь из отдельных музыкальных произведений, объединенных единым стилем и тематикой. Каждоё произведение этой цепи позволяет слушателю визуально представлять определенную сцену или обстановку, вызывать конкретные эмоции и чувства.

Элементы природы: сон, рассвет, закат, шторм, гроза

Культурные образы: танцы, балет, саден, бирюзовую, пастораль, минует

Жизненные ситуации: семейную вечеринку, банкет, свадьбу, дуэль и т.д.

Симфонические поэмы.

Симфонические поэмы — это еще один тип музыкальных картин. Они представляют собой музыкальный жанр, который стал популярен во второй половине XIX века. Целью создателей этого жанра было передать устремления и иллюзии людей, а также вызвать у слушателя заранее заданные эмоции и образы.

Литературное произведение: по мотивам произведений Шекспира, Гёте, Эдгара По и др;

Художественные образы: рассказы о мифах и легендах, образы природы;

Этнические мотивы: религиозные символы, традиционные обряды и музыка.

Музыкальные истории.

Музыкальные истории — это также один из наиболее узнаваемых жанров музыкальных картин. Особенностью этого жанра является повествовательный характер музыки.

Исторические персонажи и события: Вильгельмш III, Парижский конгресс

Темы базирующиеся на религиозных писаниях

Циклы инструментальных музыкальных произведений, состоящих как правило из четырёх частей

Роль звучащих картин в формировании музыкального вкуса.

Ознакомление с различными жанрами музыки.

Звучащие картинки играют важную роль в формировании музыкального вкуса у учеников. Они позволяют познакомить детей с различными жанрами музыки, создавая своеобразную атмосферу и настраивая слушателей на определенный лад.

Например, звучащая картина «Лето» может использоваться для знакомства с жанрами легкой и джазовой музыки, которые напоминают о теплых днях и приятном отдыхе на природе.

Развитие музыкального восприятия

Кроме того, звучащие картинки содействуют развитию музыкального восприятия у детей. Они помогают выделить и анализировать различные звуки, мелодии, инструменты и ритмы, обучая слушателей правильному слушанию музыкальных произведений. Таким образом, звучащие картинки являются неотъемлемой частью музыкального образования, помогая детям познакомиться со многими жанрами музыки и развивая их музыкальное восприятие.

Как выбрать звучащую картину для урока?

1. Определитесь с темой урока

Перед тем, как искать звучащую картину, необходимо понимать, о чем будет урок. Например, если урок посвящен изучению музыкальных инструментов, то стоит выбрать картину с изображением набора инструментов или музыканта, играющего на инструменте. Если урок проходит по теме «Музыка и природа», можно использовать картину с видом на природу, акустическими инструментами и длинной мелодичной музыкой.

2. Ищите картину в ресурсах для образования

Сейчас существует множество ресурсов, ориентированных на музыкальное образование, на которых можно найти звучащие картины. Например, на сайте «Культурное наследие России» можно найти десятки картин с музыкальной тематикой. Также имеется локализованный по регионам портал Музейного кэмпуса Московского Кремля www.museumcampus.ru, который содержит подборку образовательных ресурсов, среди которых важное место занимает музыкальная тема.

3. Обращайте внимание на эмоциональную составляющую

Необходимо учитывать, что звучащая картина должна вызывать эмоции у учащихся. Если на картине изображен грустный пейзаж, то лучше используйте музыку, вызывающую соответствующие эмоции. Однако не стоит забывать и о позитивных эмоциях, которые лучше всего стимулируют способность учиться и запоминать материал.

Как проводить уроки с использованием звучащих картин?

1. Выбор картин и соответствующих композиций

Перед началом урока необходимо тщательно выбрать картину, которая отражает тему урока. Далее необходимо подобрать композицию, которая будет соответствовать настроению, цветам и линиям картины. Не забывайте, что музыка должна подчеркивать и дополнять эмоции, которые изображены на картинах.

2. Презентация картины и композиции

Представьте обучающимся картины, позвольте им присмотреться, завести разговор о том, что они видят и как это их впечатляет. Затем включите композицию и попросите детей представить, что происходит на картине при этом звучании, как будто они описывают звучание картин и то, что они видят на ней.

3. Дискуссия и анализ звучащих картин

По завершении прослушивания композиции обсудите с обучающимися, какие эмоции и восприятие они испытали, на что обратили внимание, когда звучала музыка. Позвольте детям рассказать о том, что они услышали в музыке и что они видели на картинах. Затем активно анализируйте произведение, чтобы понять, как музыку и картину воспринимают люди, используйте слова и понятия, чтобы описать эмоциональный контент.

4. Создание своих собственных звучащих картин

После этого попросите детей создать свои собственные звучащие картинчерез сочетание и образ вместе с музыкой, которую они выбрали. Это позволит им понимать, что картинное и музыкальное искусство могут быть объединены и создадут что-то новое.

Вопрос-ответ:

Какие звучащие картины рекомендованы для использования в музыкальном курсе для 5 класса?

Рекомендуется использовать звучащие картины, которые могут помочь визуализировать музыкальные произведения и помогут ученикам понять музыкальные жанры и стили, например, «Соната Клернер» Бетховена, «»Романс» Грига, «Осенняя гроза» Штрауса и др.

Как звучащие картины могут помочь в изучении музыки учащимся в 5 классе?

Звучащие картины могут помочь ученикам лучше понимать музыкальные жанры и стили, сделать уроки более интересными и зрительными, развивать воображение и творческие способности, помочь запомнить музыку и отличать ее различные составляющие.

Должны ли звучащие картины использоваться только в музыкальном курсе для 5 класса, или они могут быть полезны и для других классов?

Звучащие картины могут быть полезны и в других классах, например, при изучении литературы, истории и искусства. Они могут помочь лучше понять и усвоить материал, а также сделать уроки более интересными и запоминающимися. Однако, звучащие картины должны быть выбраны в соответствии с целевой аудиторией и целями урока.