

**Муниципальное учреждение дополнительного
образования
“Дубровская детская музыкальная школа”**

**Ассоциации и образы для ученика в
обучении музыки.**

Методическое сообщение

Автор: преподаватель по скрипке
Маркова Е. Д.

2024 г.

Содержание:

1. Введение
2. Понятие “ассоциации”
3. Начальные классы
4. Средние классы
5. Старшие классы
6. Влияние музыки на мыслительные образы-ассоциации
7. Литературные образы в музыке известных композиторов
8. Заключение

Вводная часть

Самое важное для учителя - научить ребёнка играть хорошо без ошибок в интонации, ритме, тексте и - самое важное - играть эмоционально и чувственно. Ученик должен понимать, как использовать это в игре, а также лучше усваивать материал.

Писать - что такое музыка, - бесполезно, так как для всех это разное определение. У кого-то на понятии физики, у кого-то на уровне эмоций, а у кого-то в движениях, и многое другое. Это, конечно, зависит от человека: чем он занимается, что думает, что его окружает и так далее. Спросить у ребёнка - что такое музыка? - как думаете, что он ответит? Либо он не поймёт, что вы от него хотите, потому что “музыка — это музыка”. Может смущённые ответят, что это звуки - в чём они будут правы, и тогда надо задавать наводящие вопросы: спросить у ребёнка “что он слушает”, или “в каких мультфильмах он слышал музыку” (самый наводящий вопрос на то, что учителя музыки хотят услышать от ученика), и самый главный вопрос - это не “что ты чувствуешь” или “какие эмоции ты испытываешь”, а “какая она: плавная, весёлая, грустная, быстрая, страшная или красивая и светлая?”, также можно попытаться удачу и задать вопрос: “Что ты представляешь под эту музыку?” Почему именно так? Если подумать, то дети только-только начинают привыкать к миру: учатся писать, читать и рисовать, а вы им про чувства и эмоции, про которые они понятия не имею. Что уж о детях говорить, когда даже взрослый человек иногда не понимает, что чувствует и испытывает. И вот мы плавно приходим к тому, что музыка помогает нам раскрыть те эмоции и чувства, которые мы можем наблюдать в разных картинах и произведениях, да и в самой жизни человека.

Понятие “ассоциации”

Что такое ассоциации? Это взаимосвязь между отдельными определениями, фактами, предметами, явлениями, в результате которой упоминание одного понятия вызывает воспоминание о другом, сочетающемся с ним. Проще говоря - пример того, что мы уже где-то видели и что-то делали в жизни. И, сравнивая с 7-ми или 5-ти летними учениками, взрослого учителя побольше примеров будет. Как же передать ребёнку то, чего он ещё не видел?

Существуют определённые приёмы работ по развитию ассоциативного мышления. Их можно разделить на следующие виды:

- Ряд музыкальных ассоциаций вербальным способом — речевое мышление человека, когда преподаватель практикует с учеником логическую последовательность мыслей, которую он хочет донести, с учеником. Но есть исключения — в большинстве случаев детям проще видеть и представлять предметы, поэтому вербальный метод наиболее сложный и высокий этап развития мышления, так как это понятие обобщённое в музыке;
- Ряд музыкальных ассоциаций визуальным способом — творческий подход к осуществлению работы над произведениями. Здесь работает наглядно-действенный и наглядно-образный принцип мышления, при котором должны работать воображение ребёнка или сведения тех или иных жизненных ситуаций, подходящие для музыки, которую он исполняет;
- Ряд музыкальных ассоциаций с передачей движений — основан на ассоциативных связях «музыка - движение». При восприятии музыки у детей возникает двигательная ассоциация в соответствии с характером музыки, характером мелодии, эмоциональными настроениями, ритмическими особенностями и т.д.
- Ряд музыкальных ассоциаций с жизненным опытом детей.

К этим способам прибегает, наверное, каждый преподаватель, работающий в музыкальной сфере, в своей индивидуальной форме. Также в ДМШ есть такие дисциплины, как сольфеджио и музыкальная литература, которые так же развивают мышление и добавляют много других, уже знакомые педагогу, ассоциации, которые очень полезно поддерживать на уроках специальности, так как это понимание чувств и эмоций композиторов в произведениях. Я же хочу поделиться, где и в как мне пригодились эти определённые виды на моём опыте.

Начальные классы

Работать с юными учениками в этой области легче, так как их воображению нет предела. Но всё же стоит направлять их в правильное русло и совмещать полезные навыки и знания в игровой форме. Следовательно, перед учителем стоят две задачи: заинтересовать и не утомлять.

Ассоциации стоит использовать на любые упражнения, придумывая и сравнивая с чем-то, что известно ученику, или поиграть в игру на вербальном примере: преподаватель загадывает свое эмоциональное состояние в виде звука или мотива, а ученик – отгадывают что это за эмоция (радость, страх, удивление, грусть и т.д.). Или игра на визуальном способе: можно нарисовать мелодию произведения по характеру линией, например, плавные, волнообразные - под медленную и спокойную музыку; прямые, изогнутые - под решительную музыку; прерывные - под легкую, отрывистую музыку. Линии могут быть того цвета, который, по мнению ребенка, больше всего подходит к настроению исполняемого музыкального фрагмента.

Ещё один пример, на моей практике, есть несколько упражнений при помощи ассоциаций с передачей движений для расслабления мышц пальцев, которые могут использоваться для разных инструментов: “Звёздочки” - пальцы рук сжимаем в кулаки, а потом резко разжимаем, “Медузка” - мягкими пальцами пародируем как плавают медуза (приобретается осязательность каждого пальца), “Паучок” - каждым пальчиком на обеих руках пародируем как бы ползал паук (так же разрабатывает моторику), “Цветочек” - тянемся кверху, а потом поэтапно расслабляем сначала пальцы, потом кисти рук, предплечье, затем все руки, и многое другое. Все эти упражнения могут быть вам знакомы, но названия из своих соображений придумывает каждый педагог. Так детям будет интересно не просто делать то, что вы сказали, но и делать это качественно и с энтузиазмом.

После упражнений на моторику мы рассказываем о своём интересном инструменте. У каждой части, как и у всех инструментов есть своё название и своя значимость, но мы рассказываем основные, которые, в любом случае, пригодятся для музицирования на том или ином инструменте. Эта часть урока не менее значима для учащихся, но иногда дети утомляются от этого и ещё больше хотят перейти к самой сути занятий. Поэтому ассоциации и образы помогут и в этом материале. На моём примере - скрипка: каждому ученику я даю распечатку, где изображен инструмент с подписанными частями. Повезло, если ребёнок умеет читать, но тем не менее делаем из этого развлекательную программу: вооружаемся цветными карандашами и для каждой важной для ученика на начальных этапах части выбираем

определённый цвет; когда ученик будет закрашивает ту или иную часть, раз 10 точно случайно проговариваем ему как она называется. Думаю, все дети любят рисовать, и здорово будет это использовать на начальных этапах обучения игры на инструментах.

Ещё один пример, когда мнегодились цветные карандаши: когда изучается первая позиция (на скрипке), ученик, от незнания грифа, путается на какой струне играть определённые ноты, и, так как пальцы мы хорошо закрепили (кто под каким номером), ученик выбирает 4 цвета для каждой струны, и закреплённым цветом за определённой струнной подписываем номер пальца сверху нот.

Для начального периода этим пользоваться можно, но наша цель — это не облегчить нам работу, а научить ребёнка и нотной грамотности. Для этого есть много маленьких стишков под названием “Есть у каждой ноты дом”. Учитель может придумать мелодию под определённый стишок, а учащийся петь слова, уже, тем самым, учась интонировать. Так же в сборниках для начинающих учеников, авторы вставляют слова под или над нотами - полезно играть маленькие песенки, пропевая их.

И здесь хочу отметить для преподавателей скрипки сборник пьес для начинающих скрипачей с картинками для раскрашивания - “Весёлые нотки” Н. А. Бычковой, по которому я по сей день занимаюсь с начинающими учениками. “Музыкальный материал сборника простой по содержанию и рассчитан на начальный этап – это знакомство со струнами, первоначальная постановка пальцев на струны, положение пальцев на грифе, ведение смычка сначала по пустым струнам, затем с левой рукой. В представленном сборнике 38 пьесок, причём на один и тот же технологический приём даются разные тексты и рисунки, что позволяет ребёнку воспринимать каждую пьеску как новую, и это ощущение новизны делает занятия нескучными и разнообразными.

Пропевая песенку, ребёнок учится интонировать, развивается слух, освобождаются мышцы шеи. К каждой песенке есть картинка, которую можно раскрасить, дорисовать. Это развлекает ребёнка, развивает творческие способности, даёт образное представление об исполняемой песенке...”

Средние классы

Основной и самый главный этап проходится именно в младших классах - там закладывается та база, к которой мы всегда прибегаем. Но на этом тема ассоциаций и образов не заканчивается. Ученик становится взрослее и

обретает новый опыт и знания, которые тоже могут помочь в эмоциональном развитии.

Как правило материал с каждым годом становится сложнее и более эмоционально содержательнее. Поэтому сюжетные произведения надо преподносить как часть того или иного масштабного произведения, откуда взят материал. Например, рассказать сюжет или порекомендовать посмотреть оперу, балет или постановку, чтобы ученик лучше понимал - о чем он играет.

Так же есть не сюжетные произведения, более сложные в понимании, например, сонаты, концерты, инвенции и многие другие по крупной форме. В этом случае нужно научить ребёнка обращать на такие нюансы, как *forte*, *piano*, *crescendo*, *diminuendo* и художественные термины, написанные композиторами или редакторами в начале нот, которые должен знать ученик.

Естественно, учителя ставят не только такую задачу, как научить учащегося чувствовать и понимать музыку, но это тоже немало важно. Если вы всё-таки научили ребёнка играть на инструменте, то надо подумать, насколько выразительно он будет играть на сцене. Если вы посмотрите в ноты некоторых профессиональных музыкантов, то удивитесь насколько там всё разрисовано: всё жирно обведено, иногда даже цветными карандашами, куча перечёркнутых пальцев, помимо авторских задумок, они пишут свои поперх — это самая настоящая и плодотворная работа над произведениями. У таких музыкантов нет чистых нот - они всегда в пометках. И для ребёнка тоже важно всё это видеть и, главное, чувствовать в произведениях. Поэтому можно на распечатанном варианте давать задание: найти *f* и обвести его, допустим, красным цветом, найти *p* и обвести синем, *cresc.* - нарисовать нарастание звука красным, *dim.* - спад звука синем.

Далее работа над эмоциями; на концерте большинство преподавателей наставляют играть ученика без ошибок, из чего мы получаем без эмоциональное или нервное лицо, которое ничего не выражает. Согласитесь, слушателем смотреть на это некомфортно и не интересно, конечно, если это не его родители. Поэтому надо делать чем больше, тем лучше репетиций перед концертом и играть так, как на концерте, каждую эмоцию проработать, каждое движение не спонтанное и продуманное. Это не только улучшит артистизм, но и происходит работа над сценическим волнением.

Также хочется уделить внимание подбору материала: перед тем, как ставить произведение в программу, нужно показать его ученику, спросить: нравится ему это произведение — или поменять на другое. Ничего хорошего не получается, если ребёнок играет то, что ему очень не нравится. Конечно, есть

материал, который он точно должен пройти, но и в этой ситуации можно или преподнести произведение с другой стороны, или найти альтернативу.

И самое главное в этом пункте — не давайте непосильную программу ученику, последствия этому очень большие.

Старшие классы

Вся выше написанная работа продолжается, а материал усложняется в размере. Тут хотелось бы поговорить как запоминать произведение в 4 и более листов, а если вы пианисты, то тем более.

Когда учитель даёт учащемуся чуть больше по размеру содержания, подопечный тут же говорит, что это слишком сложно, расстраивается о будущем отсутствие времени на развлечения, или вовсе встаёт в ступор. Тут же преподаватель спешит дать понять, что это и не так уж сложно - “всего-то 4 листа”. Если мы говорим о крупной форме (концерты или сонаты), то нужно научить ребёнка видеть повторения, чтобы облегчить его “страдания” при заучивании произведения. Далее несём смысловую нагрузку на некоторые мотивы через гармонию, чтобы легче было выучить и не играть по 100 раз несколько тактов. Например, мажорный мотив или минорный, можно более углубленно рассказывать про субдоминанту или доминанту, о которых ученик узнал на сольфеджио. Уделить внимание красивым мотивам, которые может уже понравиться ребёнку. Далее при начальном разборе произведения, когда уже разобрались с пониманием произведением важно уделить внимание сложным местам. Сами по себе трудности никому не нравятся, но играть надо. Поэтому нужно придумать как интерес к данному произведению у ученика не погас и не начиналось слепое заучивание. Во-первых, сразу помечаем эти “злополучные” места, можно в форме сердечка, чтобы визуально они казались более приятными. Во-вторых, надо дать понять ученику, что это интересно играть: что хотел показать композитор в этом месте, как можно его сыграть легко, аппликатура, штрихи, динамические оттенки — всё это даёт нам красоту и интерес к произведению, которое хочется играть и играть. Особенно интерес вызывает - “справлюсь ли я с этим?” Ну и в-третьих, подготовиться к данным местам технически: игра гамм, этюдов, каприсов, упражнений и многое другое — это всё естественно. Далее, самое главное — это давать возможность послушать произведение, которое будет играть ученик. Можете сыграть и вы, можете давать задание на дом, и причем послушать разных исполнителей; приятно, когда ученик приходит с горящими глазами и рассказывает с интересом, как и кто играют

эти места и произведения в целом другие исполнители. И будет очень здорово, если вы вдохновите ученика на его собственные открытия словами: “А как ты хочешь сыграть это произведение?”

Влияние музыки на мыслительные образы-ассоциации

Музыка может оказывать значительное влияние на мыслительные образы и ассоциации.

Возникающие под воздействием музыки ассоциативные представления определяются единством отдельных элементов музыкальной речи, прежде всего это связано с интонационным строем музыкального произведения. Они способны значительно обогатить музыкальное восприятие, усилив эмоциональный отклик и приведя к обновлённому и обогащённому постижению содержания музыкального произведения; вызывает визуальные образы и ассоциации (феномен синестезии). Например, прослушивание определённой мелодии может вызывать образы природы, цвета или даже запахи. Эти ассоциации помогают создавать новые идеи и подходы в различных областях деятельности.

Источником ассоциаций при музыкальном познании является личный опыт человека, запечатлевший его жизненный путь. Музыка, благодаря эмоциональной обобщённости образов, способна оживить, заставить ещё раз пережить события минувших дней. Она сопровождает нас в повседневной деятельности, помогает расслабиться и поднять настроение. Но помимо очевидных эффектов, музыка может оказывать глубокое влияние на наше креативное мышление.

Научные исследования подтверждают, что “музыка активизирует различные участки мозга, связанные с эмоциями, памятью и когнитивными процессами. Когда мы слушаем музыку, в нашем мозгу активируются те же области, которые задействованы при решении творческих задач. Это происходит благодаря тому, что музыка стимулирует выработку дофамина – нейромедиатора, который способствует улучшению настроения и мотивации”.

Многие выдающиеся творческие личности использовали музыку как источник вдохновения. Например, Альберт Эйнштейн играл на скрипке, что помогало ему решать сложные научные задачи. Стив Джобс часто слушал музыку Баха, чтобы настроиться на креативную волну. Эти примеры показывают, что музыка может быть мощным инструментом для развития креативного мышления.

Литературные образы в музыке известных композиторов

Хотелось бы отметить, что литературные произведения — это тоже ассоциации и образы. Многие композиторы вдохновлялись и писали музыку на стихи и сюжеты произведений, которые мы знаем на школьном уровне.

Например:

- Пётр Чайковский написал увертюру «Ромео и Джульетта», написана на всем известный сюжет трагедии Шекспира. Композитор был безнадежно влюблен в певицу Дезире Арто, однако та вышла замуж за другого. Положив на музыку драматическую историю Ромео и Джульетты, которая случилась в Вероне, композитор отразил в ней и свою собственную душевную боль.
- Так же он написал оперу «Евгений Онегин», которая считается бриллиантом оперного искусства. В основу сюжета легла история любви, описанная А.С. Пушкиным в его романе в стихах "Евгений Онегин".
- Опера "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, в основу которой положено гениальное творение Александра Сергеевича Пушкина.
- Сергей Прокофьев - Опера «Война и мир» написана на сюжет романа-эпопеи Льва Толстого. Написать оперу на сюжет творения Толстого было довольно смелым решением, однако Прокофьеву удалось мастерски воплотить идею и достигнуть своей цели, создав поистине грандиозный спектакль.
- Михаил Глинка - опера «Руслан и Людмила» создана на сюжет одноименной поэмы Александра Пушкина.
- Николай Римский-Корсаков. Опера «Ночь перед Рождеством» написана по повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». "Ночь перед Рождеством" была дважды использована П.И. Чайковским в написании опер "Кузнец Вакула" - в первом издании, и "Черевички" - во втором. Так и Римского-Корсакова не смог не заинтересовать сюжет произведения Гоголя.

Заключение

На основе работы можно сделать выводы, что музыка очень важна и интересна для нас. Это не только развлечение, но и мощный инструмент для развития креативного мышления. Она помогает нам активировать мозг, вызвать эмоции, стимулировать ассоциативное мышление и достичь баланса между фокусом и расслаблением. Используя музыку осознанно, мы можем

значительно улучшить свои творческие способности и находить нестандартные решения в любой сфере деятельности.