

ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Медведева И.А., Тенюкова Г.Г.

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Чебоксары, e-mail: chgpu.edu.ru

---

Статья посвящена вопросу использования цветомузыкальной системы, созданной на основе цветомузыкальной теории, в освоении музыкальной грамоты младшими школьниками на уроках музыки. Проанализированы подходы к использованию цветомузыкальной системы и области ее применения в музыкальном образовании школьников. Представлен обзор методических пособий, использующих элементы цветомузыкальной теории в музыкальном обучении младших школьников. Показано содержание методического комплекса «Музыка для счастливых детей», разработанного студентами факультета музыкального и дополнительного образования педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Раскрыты методические приемы, используемые в работе. На примере разработанного студентами методического комплекса показаны преимущества синтеза музыки и цвета в преподавании музыки в общеобразовательной школе, доказан потенциал методов цветомузыкальной системы в усвоении младшими школьниками знаний по музыкальной грамоте. Представлены конкретные задания методического комплекса, использованные студентами на педагогической практике в школе, охарактеризованы их цель и результат. Обоснована необходимость включения методов цветомузыкальной системы в учебный процесс урока музыки в общеобразовательной школе для повышения активности младших школьников на уроках, формирования у них положительной мотивации к овладению нотной грамотой, обеспечения ситуации успеха в учебной работе, побуждения к музыкально-творческой деятельности.

Ключевые слова: учитель музыки, цветомузыкальная система, цветовой круг, музыкальная грамота, методика музыкального воспитания.

COLOR MUSIC THEORY AS ONE OF THE DIRECTIONS IN THE PRACTICAL TRAINING OF A FUTURE MUSIC TEACHER

Medvedeva I.A., Tenyukova G.G.

FGBOU VO «Chuvashskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet im. I. YA. Yakovleva», Cheboksary, e-mail: chgpu.edu.ru

---

The article is devoted to the use of the color-music system, created on the basis of the color-music theory, in the development of musical literacy by younger schoolchildren in music lessons. The approaches to the use of the color-musical system and the area of its application in the musical education of schoolchildren are analyzed. The article presents an overview of teaching aids using elements of color-music theory in musical teaching of primary schoolchildren. The content of the methodological complex "Music for Happy Children", developed by students of the Faculty of Music and Additional Education of the Pedagogical University named after I. Ya. Yakovleva. The methodological techniques used in the work are disclosed. On the example of the methodological complex developed by the students, the advantages of the synthesis of music and color in teaching music in a secondary school are shown, the potential of the methods of the color-music system in the assimilation of knowledge of musical literacy by younger students is proved. The specific tasks of the methodological complex used by students in pedagogical practice at school are presented, their goal and result are characterized. The necessity of including the methods of the color-music system in the educational process of a music lesson in a general education school is substantiated to increase the activity of junior schoolchildren in the classroom, form their positive motivation for mastering musical notation, ensure a situation of success in educational work, encouragement to musical and creative activity.

Keywords: music teacher, color music system, color circle, musical literacy, methods of musical education.

Развитие российского образования невозможно без создания, продвижения и реализации наиболее актуальных, современных и инновационных, информационно-значимых идей в современной педагогике. Необходима актуализация наиболее ценных идей концепций, разработанных в процессе развития отечественного музыкального образования. В XX веке

было разработано большое количество программ обучения музыке на разных уровнях освоения музыкального искусства (общеобразовательные школы, музыкальные школы, студии, кружки и др.), направленных, в частности, и на освоение музыкального языка. Несмотря на большой арсенал методической литературы по вопросам музыкального образования детей младшего школьного возраста, не все практикующие педагоги способны сразу воплотить в жизнь изложенные в ней идеи. Однако непосредственное знакомство с передовым опытом коллег часто наталкивает преподавателей на разработку своих методических пособий, основанных на личном опыте и поиске актуальных, интересных методов работы с детьми младшего школьного возраста. Наше исследование направлено на освоение студентами - будущими педагогами элементов цветомузыкальной системы и возможности ее внедрения в процесс общего музыкального образования школьников. В целях улучшения качества музыкального образования и привлечения большего количества желающих обучаться музыке необходимо внедрение в уже сложившуюся систему свежих, соответствующих духу времени идей и инновационных компонентов.

Цель исследования заключается в изучении потенциала цветомузыкальной системы как средства совершенствования практической подготовки будущего учителя музыки. Были поставлены задачи: выявить возможности использования цветомузыкальной системы в музыкальном обучении и воспитании школьников; изучить и обобщить опыт использования разработанного методического комплекса «Музыка для счастливых детей» в процессе освоения школьниками нотной грамоты на уроках музыки в общеобразовательной школе.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили научные труды, в которых рассматриваются подходы к использованию цветомузыкальной системы и области ее применения в обучении и воспитании школьников (Б.В. Асафьев, И.Л. Ванечкина, Т.С. Хрущева и др.). Были применены методы исследования: анализ имеющихся в педагогической теории подходов к внедрению цветомузыкальной системы в музыкальное образование школьников; анализ педагогического опыта по применению методического комплекса «Музыка для счастливых детей» на уроках музыки.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научных трудов, посвященных проблемам совершенствования музыкального образования школьников, свидетельствует о том, что в современной педагогической теории проблема применения цветомузыкальной теории является достаточно изученной. Заметим также, что в музыкальной педагогике достаточно давно озвучены идеи о цветомузыке, цветном слухе и возможностях цветомузыкальной методики. Так, по убеждению И.Л. Ванечкиной, «цветной слух» необходимо рассматривать как продукт не столько психологии, сколько культуры. Автор обосновывает процессы, лежащие в основе подбора цвета к звуку, базирующиеся на

эмоционально-смысловой оценке звучания музыкальных элементов и соответствующих цветов [1]. В свою очередь, Т.С. Хрущева, анализируя различные подходы к этому феномену, выявляет специфические черты такого синтеза – взаимодействие зрительных и слуховых ассоциаций, что в результате образует форму синестезии [2]. Характерные особенности этого феномена можно встретить у Б.В. Асафьева, Н.А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина [3]. Закономерности цветовой гармонии и конструирования подробно представлены в трудах Й. Иттена. Автор утверждает, что свойства феномена «цветного слуха» могут проявляться у каждого творческого человека, но определяющее значение будут иметь индивидуальные особенности, выраженные в разной степени развития воображения и ассоциативного восприятия [4]. К данному вопросу обращались и многие известные педагоги-музыканты. В учебных пособиях Артоболовской А.Д. «Первая встреча с музыкой» [5], Г.М. Цыпина «Обучение игре на фортепиано» [6], Л.А. Баренбойма и Н.Н. Перуновой «Путь к музыке» [7], К. Герольд «Музыкальная грамота» [8] и др. используются элементы цветомузыкальной системы.

Таким образом, сущность и структура цветомузыкальной системы являются достаточно изученными. Авторы утверждают, что основные положения цветомузыкальной системы весьма органично встраиваются в традиционную музыкально-образовательную систему. Однако вопросы изучения цветомузыки как одного из методов обучения в общеобразовательных учреждениях еще не нашли своего оптимального воплощения ни на уровне структуры учебного процесса, ни на уровне содержания, ни на уровне образовательных технологий.

Вместе с тем, как показывает практика, педагоги СОШ №№ 9, 29, 54 г. Чебоксары включают в процесс обучения свои методы, комплексы приемов, основанные на идеях цветомузыки для изучения нотной грамоты. Чаще всего они используются при работе с детьми младшего школьного возраста и опираются на систему организации цветового круга (спектра) Йоханеса Иттена. Известный швейцарский художник, преподавал в Государственной высшей школе строительства и формообразования в Германии и много сделал для развития такой науки, как колористика, собрав воедино все существовавшие в XX веке теории цвета (Ньютон, Гете, Освальд), работы физиков и химиков. Он создает и излагает свои принципы функционирования «цветового круга». Как оказалось, предложенная им схема хорошо работает при создании цветных партитур, при чтении и воспроизведении музыки, позволяя обучающимся быстро, точно и уверенно ориентироваться в нотном тексте. Поясним это подробнее.

Цветовой круг Иттена построен на основе 3 основных цветов (синего, желтого, красного), которые расположены в центре. Их называют первичными, из которых путем

смешения (по два цвета) можно получить вторичные цвета (зеленый, оранжевый, фиолетовый). Далее смешивание цветов дает третичные цвета, в результате чего во внешнем круге уже получаем 12 цветов. Его особенность заключается в том, что цвета располагаются спектрально, как в радуге, постепенно перетекая от красного – к фиолетовому.

Идея использования свойств цвета в обучении музыке не нова и основана на взаимодействии всех органов чувств в восприятии человеком окружающей действительности, что давно используется в педагогике искусства. Звук мы воспринимаем слухом, а цвет – зрением, соответствующие механизмы в мозгу помогают распознавать и дифференцировать то и другое. Все начинающие музыканты, и школьники, и студенты, соотносят зрительный образ записанной ноты с ее звучанием. Цветомузыкальная нотация способствует выстраиванию ассоциаций между звуком и цветом через подбор подходящего для данного музыкального тона цвета или его оттенка. Следовательно, выбор цвета, соответствующего музыкальному звуку, является приоритетом для системы нотной цветовой музыки, поэтому нотная запись не окрашивается произвольными цветами.

Обозначение цвета должно помогать активизировать слух обучающегося. По сравнению с черно-белыми цветами в традиционной нотной записи система цветомузыки использует несколько цветов, соответствующих высоте звука. Кроме того, цвета вызывают интерес у школьников во время обучения чтению нот. Убедиться в этом помогли занятия со студентами при подготовке уроков на педагогической практике.

Так, использование цветной партитуры позволяло сконцентрировать внимание школьников, ускоряло процесс запоминания и, соответственно, развивало умение «читать» ноты и даже сочинять музыку, импровизировать, значительно повышало интерес детей к занятиям музыкой, а также позволяло эмоционально разгрузить детей после напряженной работы на других учебных занятиях. Кроме того, по утверждению учителей музыки, школьники с трудом понимают и запоминают схематичное изображение звуков на нотном стане, а цветные ноты облегчают этот процесс. На основе параллели между семью нотами звукоряда в музыке и семью цветами радуги можно также придумывать сказочные истории или «досочинять» уже известные сказки (о семи богатырях, о Белоснежке и семи гномах, о Цветике-семицветике и т.д.). Следует сказать, что соответствие музыкальных звуков цветам радуги используют в музыкальном обучении детей, в том числе игре на различных инструментах, в разных странах (Белоруссия, Германия, Венгрия и др.).

Усвоение материала в этом случае происходит благодаря включению ассоциативного механизма восприятия и работы правого полушария мозга, отвечающего за интуицию, воображение и творческие способности личности. Пропевая или играя мелодию по цветным нотам, школьники невольно запоминают цвет и соответствующий ему звук и при следующей

встрече с ним в нотной партитуре вспоминают его звучание. Таким образом происходит становление и развитие внутреннего музыкального слуха.

Подобный прием можно использовать также при знакомстве школьников с фортепианной клавиатурой. Чтобы научить детей быстрее ориентироваться в обилии черных и белых клавиш, каждую из них (в пределах октавы) помечают определенным цветом. На индивидуальных занятиях целесообразно использовать 7 цветных полосок, наклеивая их на клавиши (от ноты «до» первой октавы), в работе с группой можно расположить изображение цветной клавиатуры на школьной доске. Наблюдая за реакцией школьников на уроках, мы убедились, что такой способ преподнесения учебного материала делает процесс обучения наглядным, стимулирует не только память, но и воображение детей, пробуждает их креативность, ассоциативное мышление. В целом это является эффективным методом интеллектуального развития школьников.

На основе цветомузыкальной системы и изученной методической литературы студентами четвертого курса профиля «Музыка и дополнительное образование (музыкальное образование в учреждениях дополнительного образования)» был разработан методический комплекс под названием «Музыка для счастливых детей». Он рассчитан не только на студентов, но и учителей музыки в общеобразовательных школах, преподавателей фортепиано в младших классах, а также может служить вспомогательным материалом для родителей, занимающихся с детьми дома. Весь теоретический материал представлен в виде сказки с добрыми и отзывчивыми персонажами. Каждый ребенок, стремящийся познакомиться с музыкальным миром, каждый родитель, желающий помочь своему ребенку, найдут в этом пособии необходимые знания в доступной и понятной форме. Цель создания методического комплекса состоит в оказании практической помощи педагогам в эффективной организации музыкальных занятий с обучающимися младшего школьного возраста. Задачи методического комплекса:

- освоение элементов нотной грамоты с помощью цветомузыкальной системы;
- развитие эмоциональной сферы, памяти, мышления, воображения школьников;
- пробуждение интереса и творческих способностей;
- формирование исполнительских умений.

Комплекс состоит из пяти тем (глав): знакомство с нотами, клавиатура, скрипичный ключ, длительности, басовый ключ. Каждая тема раскрывается с помощью диалогов между музыкальными цветными нотами и маленькой девочкой Лизой, мечтающей научиться петь и играть на фортепиано. Диалоги позволяют воспринимать теоретический материал без усилий, как увлекательную игру или путешествие. Так, в самом начале Лиза, а с ней вместе и остальные учащиеся, знакомятся с «радужными» нотами, которые одеты в костюмчики

разного цвета, как цвета радуги (ДО – красный, РЕ – оранжевый, МИ – желтый, ФА – зеленый, СОЛЬ – голубой, ЛЯ – синий, СИ – фиолетовый). Затем дети на листах ватмана рисуют радугу цветными фломастерами, а с помощью учителя цветные ноты размещают на нотном стане. Пользуясь этой же записью нот, педагог показывает учащимся попевку из трех-четырех звуков, повторяет ее вместе с детьми. После этого желающие из числа учащихся показывают цветные нотки по записи, а учитель с остальными детьми их поют. На следующих занятиях можно импровизировать по этой же записи звукоряда или использовать другую подготовленную заранее учителем партитуру с мотивом из четырех-пяти звуков.

Как показала практика, пение по цветной партитуре позволяет школьникам быстрее научиться читать ноты, свободнее ориентироваться в мелодии, импровизировать, повышает интерес детей к занятиям музыкой, формирует внутренний музыкальный слух и координацию слуха с голосом. Цветомузыкальная система предполагает использование на занятиях различных методов: словесный метод, наглядный показ, экспериментальный метод, игровой метод, метод коллективного взаимодействия. Для примера приведем некоторые фрагменты занятий.

На уроках музыки, как известно, используются различные виды деятельности, и в каждом из них происходит процесс развития музыкально-творческих способностей детей. В процессе знакомства детей с новыми музыкальными «друзьями» – цветными музыкальными нотами можно предложить нарисовать их дома по памяти и принести рисунки на следующий урок. При знакомстве с клавиатурой дети расклеивают цветные полоски на клавиатуру и рисуют цветную клавиатуру на листе ватмана цветными фломастерами. Клавиатуру можно изучать постепенно в два этапа: на одном занятии – нижний тетракорд (до, ре, ми, фа); на втором занятии – верхний (соль, ля, си, до). В качестве игры можно предложить детям задание «кто быстрее всех найдет на клавиатуре все ноты ДО» и др.

С первых же занятий дети учатся сочинять по цветной записи нот простые мелодии (начиная с трех звуков), постепенно сочинение мелодий усложняется добавлением остальных, после знакомства с длительностями в мелодию добавляется простой ритм из половинных и четвертных длительностей. После того как учащиеся хорошо усвоят эти длительности, можно включать и более мелкие длительности. Полезными явились задания на создание определенного образа (животного, птицы, настроения и др.). В процессе сочинения-импровизации школьники постепенно учатся анализировать скорость движения мелодии, соответствие выбранного регистра создаваемому образу. Дети могут сочинять не только мелодии, но и ритмические последовательности, прохлопывая ритм в ладоши. Лучшие варианты таких сочинений педагог может записывать, чтобы в дальнейшем исполнить их с учащимися на уроке-концерте в конце учебной четверти. Каждой сочиненной учащимися

мелодии дается название, что позволяет развивать у детей воображение, способность определять характер мелодии, соответствие сочиненной мелодии заданной теме.

Интересным является метод импровизации на сказочную тему. Так, студенты разработали и апробировали на занятии по методике музыкального воспитания импровизацию по сказке «Теремок», направленную на знакомство учащихся с регистрами. Она заключалась в том, что в ходе предварительной подготовки дети под контролем педагога подбирают для каждого персонажа музыкальную характеристику. Затем педагог рассказывает сказку, а школьники добавляют музыкальные элементы, отображающие происходящие действия или характер героя. Непосредственно к занятию студенты готовят карточки с изображением цветных нот или небольших музыкальных фраз, дабы использовать их в соответствующий момент урока для иллюстрации сказочного образа. Как показала дальнейшая практика, дети с удовольствием включались в исполнение сказки, постепенно становились более уверенными и отзывчивыми на музыку. В процессе обучения требования к импровизации можно усложнять поэтапно (например, создание собственной истории, импровизация на заданный образ или передачу какой-то эмоции). При этом в распоряжении учащихся всегда должны быть цветные ноты (цветные карточки, таблицы, большой нотный стан с изображением «домика» для каждой ноты и др.), позволяющие им быстро ориентироваться, сохраняя интерес на протяжении всей работы.

Апробация методического комплекса проводилась на протяжении первого полугодия в младших классах общеобразовательной школы. Для определения эффективности методического комплекса «Музыка для счастливых детей» была разработана игра «Музыкальные сундучки», позволяющая в игровой форме отследить успешность усвоения школьниками пройденного материала, и для закрепления определенных тем: нотная грамота, длительности, динамика. Суть игры заключается в собирании у себя четырех одинаковых музыкальных карточек с изображением нот, длительностей и т.д. («сундучок»), угадывая их у противника с помощью наводящих вопросов. Конечный результат игры – накопить наибольшее число «сундучков». Игра может быть рассчитана на разное количество игроков. Например, в теме «Нотная грамота» представлены два ключа: скрипичный и басовый, поэтому каждая нота имеет по четыре карточки, которые необходимо собрать, и изображается она сразу с двумя ключами (скрипичным и басовым), что дает учащимся уже представление об одиннадцатилинейной нотной системе записи. Весь теоретический материал ребенку представлен не в виде сухой теории, а в виде сказочного путешествия, и ноты не схематичного черного цвета, а живые, красочные, со своей историей. Кроме того, когда школьники видят изображение на карточке и проговаривают его название, в работу активно включаются зрительная память и мышление. Наконец, следует сказать, что теоретический материал

изложен таким образом, что родители, не имеющие музыкального образования, могут понять изучаемый материал и при необходимости заниматься и играть с ребенком дома. Результаты игры показали значительные успехи в освоении музыкальной грамоты в классах, где использовался данный методический комплекс, основанный на цветомузыкальной системе.

Выводы. В заключение заметим, что изучение и обобщение опыта применения метода цветомузыкальной системы свидетельствует о формировании у обучаемых положительной мотивации к овладению нотной грамотой, обеспечивает ситуацию успеха в учебной работе, побуждает к музыкально-творческой деятельности. Следует отметить, что работа с будущими педагогами-музыкантами по поиску и разработке интересных и актуальных для нашего времени методов, приемов музыкального обучения и воспитания будет всегда востребована. Это обусловлено ускорением темпов развития во всех сферах общественной жизни, процессами интеграции в науке и искусстве, изменениями образовательной парадигмы в целом и в области музыкального искусства в частности. Умение видеть и разрабатывать собственные подходы в преподавании той или иной дисциплины является неременным требованием к компетентности будущего учителя в области музыкального воспитания школьников.

Список литературы

1. Ванечкина И.Л. Цветной слух и светомузыка // Светомузыка: Институт «Прометей». [Электронный ресурс]. URL: http://synesthesia.prometheus.kai.ru/sluch_r.htm (дата обращения: 15.08.2021).
2. Хрущева Т.С. «Цветной слух»: уникальный феномен или обычное свойство психики? // Культура и образование: сборник научных статей. М.: МГИКИ, 2017. С. 32-38.
3. Ан С.А., Костерина М.Г., Михайлова О.С. Философия цвета в музыкальном творчестве Б. Асафьева // Культурная жизнь юга России. Краснодар: КГИК. 2019. № 4 (75). С. 18-22.
4. Иттен Й. Искусство цвета: пер. с нем. / предисл. Л. Монаховой. Издатель Дмитрий Аронов, 2020. 96 с.
5. Артоблевская А.Д. Первая встреча с музыкой: учебное пособие. СПб.: Композитор, 2018. 84 с.
6. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано: учебное пособие для пединститутов. М.: Просвещение, 1984. 144 с.
7. Баренбойм Л.А., Перунова Н.А. Путь к музыке. Л.: Советский композитор, 1989. 168 с.
8. Герольд К. Музыкальная грамота. Справочник для начинающих музыкантов. СПб.: издательство Питер, 2015. 48 с.

