

**Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования города Иркутска
«Дворец детского и юношеского творчества»**

**Методическая разработка учебного занятия
«Развитие эстетических эмоций у детей младшего школьного возраста
через балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского»**

Иркутск, 2023

Методическая разработка учебного занятия «Развитие эстетических эмоций у детей младшего школьного возраста через балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского»
Авторы-составители: Ильина Лидия Юрьевна, педагог дополнительного образования, Черкашина Яна Геннадьевна, старший методист МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»: Иркутск, - 2023, 10 с.

Настоящая методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного образования музыкальной направленности. Её содержание поможет педагогам подготовить и провести занятие на тему «Развитие эстетических эмоций у детей младшего школьного возраста через балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского».

Содержание

Введение	4
План-конспект учебного занятия	5
Ход занятия	5
1 этап. Организационный, 5 минут	5
2 этап. Основной, 30 минут	6
3 этап. Заключительный, 10 минут	8
3.1. Самооценка учащихся, оценка педагога	8
3.2. Рефлексия через прием «Ёлочка настроения»	9
Заключение.....	9
Используемые источники	9
Приложения	10

Введение

Начинать становление процесса музыкального восприятия у учащихся следует с чувственного аспекта, с пробуждения эмоций, формирования эмоциональной отзывчивости как части музыкально-эстетической культуры, что предполагает смещение акцента с технической стороны искусства на духовную, эмоциональную. В самом начале работы над произведением, важную роль выполняет первое прослушивание пьес. Именно на этом этапе происходит развитие умения сосредоточенно и внимательно вслушиваться в музыкальное произведение и его жизненное, эмоциональное содержание. Неоценимую роль в раскрытии образа разучиваемого произведения играет личное исполнение его преподавателем. Беседа преподавателя и ребенка после прослушивания музыки имеет очень большое значение для формирования пробуждения эмоционального отклика на слушаемую или исполняемую музыку, приобретения навыка выражать в слове, пластике, жесте, мимике свое отношение к музыке, определение ее характера и настроения.

Музыка П. И. Чайковского, а именно балет «Щелкунчик», воплощает главные качества русской культуры: любовь и сострадание к человеку, необыкновенную чуткость к беспокойным исканиям человеческой души, непримиримость к злу и страстную жажду добра, красоты, нравственного совершенства.

Целью данной методической разработки является оказание методической помощи педагогическим работникам в организации и проведении учебного занятия по направлению фортепиано на тему «Развитие эстетических эмоций у детей младшего школьного возраста через балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского».

Задачи методической разработки:

- раскрыть значение развития эстетических эмоций у детей младшего школьного возраста
- познакомить педагогических работников, студентов-практикантов с методикой проведения занятия «Развитие эстетических эмоций через балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского у детей младшего школьного возраста»;
- транслировать опыт работы по проведению учебного занятия;
- повысить профессиональные компетенции педагогического работника.

Методическая разработка создана на основе личного опыта работы и опыта работы коллег из информационных источников, потребность в создании возникла из-за небольшого количества методических материалов на данную тему. Целевой аудиторией являются педагогические работники музыкальной направленности.

В методической разработке содержатся практические рекомендации по проведению занятия. Проведение данного занятия способствует развитию у учащихся эстетических чувств, музыкального вкуса, умения слушать и анализировать музыкальные произведения.

Для проведения занятия необходимы: музыкальный центр, рояль, фрагменты балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», портрет П. И. Чайковского, дидактический наглядный материал (изображения орехов, мышей, новогодней елки, балерины), словарь эстетических эмоций (зловещий, ужасающий, грозный, таинственный, изящный, загадочный, добрый, лучистый, светлый, веселый, бодрый, грустный), новогодняя ёлка, игрушки для украшения ёлки различных цветов.

При подаче теоретического материала педагог должен придерживаться принципов научности и наглядности:

- материал должен подаваться от простого к сложному, чтобы информация последовательно усваивалась;
- подавать теоретическую информацию интересно, используя презентацию, наглядный материал: фотографии, иллюстрации, ноты.

План-конспект учебного занятия

ФИО педагога: Ильина Лидия Юрьевна

ДОП: «Основы музыкального исполнительства»

Место проведения: творческое объединение «Основы музыкального исполнительства»

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»

Количество детей: 15 человек

Возраст учащихся: 7-9 лет

Режим: 1 занятие продолжительностью 45 минут.

Тема: «Развитие эстетических эмоций у детей младшего школьного возраста через балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского»

Цель: способствовать развитию эмоциональной сферы учащихся через анализ музыкальных произведений.

Задачи

Образовательные

Познакомить с балетом «Щелкунчик» П.И. Чайковского.

Формировать умения и навыки:

1. Активного слушания.
2. Эмоционального отклика.
3. Самоанализа результатов деятельности.
4. Различать средства музыкальной выразительности.

Развивающие

1. Развивать музыкальную память.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку в эмоциях через восприятие музыкальной выразительности: мелодия, темп ритм, динамика.

Воспитательные

Способствовать воспитанию:

- интереса к музыкальному творчеству;
- чувства ответственности, трудолюбия, взаимопомощи;
- коммуникативной компетенции.

Элементы образовательных технологий:

- технология коллективного обучения;
- технология сотрудничества.

Здоровьесберегающая деятельность: отсутствие перегрузки, физкультминутка, положительная психоэмоциональная обстановка на занятии.

Методы и приёмы обучения:

- словесный (беседа, рассказ, вопросы);
- наглядный (показ мультимедийной презентации, видеоролика, проигрывание музыкальных пьес);
- игровой (физкультминутка).

Средства обучения: рояль, дидактические материалы.

Формы контроля: наблюдение, беседа.

Ход занятия

1 этап. Организационный, 5 минут

Задача: подготовить детей к работе, создать положительный эмоциональный настрой и мотивацию к деятельности.

Звучит (в записи) увертюра к балету П.И. Чайковского «Щелкунчик», учащиеся заходят в кабинет, занимают свободные места

Педагог: Добрый день, ребята! Я очень рада вас видеть! Сегодня у нас с вами пройдет необычное занятие, а необычным оно будет потому, что будем учиться чувствовать музыку. Скажите, а как это - чувствовать музыку?

Учащиеся: сыграть самим, услышать, проникнуться мелодией, и т.д.

2 этап. Основной, 30 минут

Задача: Познакомить учащихся с балетом «Щелкунчик» П.И. Чайковского, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку в эмоциях через восприятие музыкальной выразительности: мелодия, темп ритм, динамика

Педагог: Все верно, вы большие молодцы! Сегодня мы с вами научимся чувствовать музыку, опираясь на свои эмоции. А что же такое эмоции? Вы знаете?

Учащиеся: Да, радость, грусть и т.д.

Педагог: Да, конечно. Всё верно. А вы обратили внимание под какую музыку вы заходили в кабинет?

Учащиеся: Она была энергичная, подвижная, маршевая, задорная, бодрая, жизнерадостная, праздничная.

Педагог: Отлично. Какие точные слова вы подобрали. Они замечательно характеризуют услышанную вами музыку. Как вы думаете? эта музыка может изменить настроение?

Учащиеся: Конечно может.

Педагог: Да, совершенно верно. Музыка легко меняет настроение слушателя. Она может развеселить, успокоить, взбодрить или даже заставить грустить.

Педагог: Ребята, вы уже так много знаете, а хотите, я расскажу вам сказку?

Учащиеся: Конечно!

Педагог: Тогда слушайте внимательно!

Сказка-инсценировка «Колокольчики беседуют»

(необходимое оборудование – маленький и большой колокольчик, барабан, либо изображения музыкальных инструментов)

Педагог: Жили-были колокольчики. Они очень любили перезваниваться. Большой колокольчик звенел: «Дон-дон!» Маленький колокольчик отвечал: «Динь-динь!» У большого колокольчика голос был низкий, немножко грубый: «Дон-дон!». У маленького колокольчика голосок был нежный, звенел, как ветерок: «Динь-динь!». Однажды в их разговор вмешался барабан. Он сказал: «И я хочу с вами побеседовать». Барабан заиграл: «Трам-тара-рам-там-там!». От такого грохота маленький колокольчик испугался, заплакал и стал еле слышен: «Дили-дили!». Барабан сказал: «Мне нравится мой звук и моя музыка. Трам-тара-рам-там-там!». Большой Колокольчик попросил барабан играть потише, ведь музыка у Колокольчиков нежная, тихая. Но барабан его не слушал и продолжал грохотать. Вдруг под окном прошли солдаты. Они шли маршем. И барабан побежал за ними. «Трам-тара-рам-там-там!» - играл барабан. Солдаты шагали дружно: раз-два! Им очень нравился барабан. Ушли солдаты, кругом все стихло. Колокольчики прислушались: какая тишина! Колокольчики снова начали беседу. Большой колокольчик звенел низко и красиво: «Дон-дон!». Маленький колокольчик отвечал высоко и нежно: «Динь-динь!» Получилась красивая музыка!

Педагог: Ребята, скажите, какое настроение было у маленького колокольчика? Какие эмоции он испытывал?

Учащиеся: Ему было страшно и грустно.

Педагог: Верно! А какие эмоции испытывал барабан?

Учащиеся: Он был радостный, довольный собой.

Педагог: Вы очень внимательные слушатели, молодцы. А сейчас давайте послушаем наше фортепиано, на нем я сыграю вам увертюру одного известного русского композитора. Посмотрите на портрет, вы узнаете, кто это?

Педагог показывает портрет П. И. Чайковского,

дети узнают композитора

Педагог: Молодцы, ребята! Да, это конечно же Петр Ильич Чайковский. И вот какую мелодию он написал однажды.

Педагог исполняет на фортепиано «Танец Феи Драже»

Педагог: Красивая музыка, верно? А какая она по характеру?

Учащиеся: Таинственная, изящная, легкая, звонкая, загадочная, светлая, нежная, чарующая *(если учащиеся испытывают затруднения в определениях, педагог подсказывает)*

Педагог: Какие средства музыкальной выразительности помогают создать такой характер?

Учащиеся: Темп – он подвижный, штрих – стаккато, динамика – она контрастная от форте до пианиссимо, есть крещендо и диминуэндо.

Педагог: Какой образ рисует эта музыка?

Учащиеся: Она рисует сказочную фею, образ феи.

Педагог: Верно, фея – сказочный персонаж, и сегодня сказочные звуки музыки всеми нами любимого композитора П.И. Чайковского поведут нас в мир одной очень интересной сказки. Ребята, посмотрите картинки.

Педагог показывает изображения орехов, мышей, новогодней елки, балерины

Педагог: Подумайте, какой общей темой объединены эти картинки?

Учащиеся: Новый год, «Щелкунчик».

Педагог: Правильно, однажды немецкий писатель Эрнст Гофман сочинил новогоднюю сказку «Щелкунчик и Мышиный король», а Пётр Ильич Чайковский, русский композитор, портрет которого мы с вами рассмотрели ранее, написал по этой сказке музыку и получился прекрасный балет «Щелкунчик». Ребята, вы знаете, кто такой Щелкунчик? С кем он боролся? Кто помог ему победить?

Учащиеся: ответы учащихся

Педагог: Как здорово, что вы знакомы с этой сказкой. Я хочу вам напомнить, что сказка заканчивается тем, что Щелкунчик стал принцем, а Мари его принцессой. Композитор П. И. Чайковский, как добрый волшебник, только прикоснулся к сказке своей волшебной палочкой музыканта, и она сразу ожила, наполнилась радостью настоящего праздника.

Педагог: Давайте дружно встанем со своих мест в один общий круг и представим себе, что мы очутились в зимнем сказочном снежном лесу. Закройте глаза, представьте, какой этот лес. Представили? Тогда открывайте глаза и повторяйте движения за мной.

Учащиеся встают в круг, проводится физкультминутка

Педагог: Мы шагаем по сугробам *(высоко поднимаем ноги)*, шагаем, шагаем и видим, что на деревьях задорно прыгают белочки с ветки на ветку *(прыжки на месте)*. Эти белочки греют свои лапки *(трет ладони друг об друга)*, чистят ушки от снега *(делаем вид, что убираем снег с макушки)* и снова весело резвятся *(прыжки на месте)*. Мы идем дальше в лес *(шагаем, высоко поднимая ноги)* и видим перед собой высокую нарядную елку *(встаем на носочки, тянемся вверх)*, на этой елке сияют шарики *(показываем «солнышки» ладошками)*, а вверху горит большая новогодняя звезда *(встаем широко, изображая звезду)*. Ребята, красивая елка перед вами?

Учащиеся: Елка очень красивая.

Педагог: А знаете ли вы, что именно зимой композиторы особенно любили писать свою музыку. Почему так? Да потому, что смена времен года – тема, которая испокон веков притягивает внимание всех музыкантов. Прославленные композиторы в своих творениях воспевают истинную красоту зимы. Спасибо вам за разминку и вашу фантазию, я уверена, что каждый из вас представил себе самую красивую новогоднюю елку. Садитесь на свои места.

Учащиеся занимают свои места

Педагог: Ребята, а вы знаете, что такое балет? Какие чувства вызывает у вас это слово?

Учащиеся: Балет — это красивый танец. Балет – это спектакль, в котором все танцуют. Легкость, чистота, грация.

Педагог: Да, совершенно верно, ребята. Балет уводит нас с вами в мир танца. И особенно интересно, что в балете «Щелкунчик» очень большое внимание уделяется танцам народов

мира. Сейчас вы услышите русский «Трепак». Изначально этот танец назывался «Русский пряник».

Педагог исполняет «Трепак»

Педагог: Ребята, какой характер у русского танца?

Учащиеся: Задорный, энергичный. Музыка звучала смело, упруго, решительно.

Педагог: Да, ребята, вы очень точно подобрали слова, характеризующие эту тему, которая очень близка русской плясовой. А сейчас вы услышите еще один народный танец. Внимательно послушайте его и определите схож ли он по настроению с «Трепаком» или нет?

Педагог исполняет арабский танец «Кофе»

Учащиеся: Произведения совершенно не похожи по настроению, они разные, контрастные.

Педагог: Да, ребята, вы, конечно же, правы. «Кофе» составляет яркий контраст предшествующему номеру. Но очень интересно то, что Чайковский не стремился передать именно арабский характер: его интересовала общая восточная окраска музыки. В основе танца – мелодия грузинской песни «Спи, фиалка». Эту музыку отличает нежный, слегка грустный характер.

А я хочу, чтобы вы услышали еще один музыкальный номер. Он называется «Шоколад». Но его я предлагаю послушать в исполнении симфонического оркестра. Готовы слушать?

Звучит испанский танец «Шоколад»

Педагог: Ребята, я заметила, что некоторые из вас во время прослушивания музыки щелкали пальцами. Почему вам хотелось это делать?

Учащиеся: Музыку сопровождали щелчки кастаньет. И музыка была очень ритмичной, зажигательной, энергичной. Хотелось двигаться, танцевать или щелкать как в кастаньеты.

Педагог: Замечательно! Ребята, вы так хорошо прочувствовали характер испанского танца! Я хочу обратить ваше внимание, что этот танец написан в двухчастной форме. Тема первой части звучит празднично и ярко. Её исполняет труба на фоне дробного оркестрового аккомпанемента. Во второй части появляется нежная и грациозная мелодия. Её исполняют скрипки, аккомпанируют им в четком ритме кастаньеты.

Педагог: Ребята, а сейчас я сыграю вам ещё один фрагмент из балета «Щелкунчик», который называется Адажио. Слушайте внимательно.

Педагог исполняет на фортепиано фрагмент Адажио

Педагог: Ребята, какое настроение у этой музыки?

Учащиеся: Счастливое, радостное, мечтательное, светлое.

Педагог: Да, конечно, музыка «Адажио» рисует нам счастливую Мари. Весь бал, и цветы, и музыка – всё для неё. И главное, рядом с ней верный друг Щелкунчик. Вот он пригласил Мари на танец. Нежные ласковые звуки музыки увлекали её за собой всё выше, и выше, и вот Мари показалось, что уже остался где-то далеко позади и город, и дворец, и гости. И только волшебная музыка всё кружит и кружит в танце Мари и Принца.

Педагог: А чем отличается эта композиция от композиции «Феи Драже»?

Учащиеся: Настроением, разные характеры, темпы, используются разные штрихи (в Танце Феи стаккато, в Адажио легато)

Педагог: Верно.

3 этап. Заключительный, 10 минут

3.1. Самооценка учащихся, оценка педагога

Педагог: Скажите, как вы себя сейчас чувствуете? А каково ваше настроение? Оно менялось на протяжении нашей встречи? Что влияло на смену вашего настроения?

Учащиеся: Ответы учащихся.

Педагог: Ребята, вы умеете чувствовать, слышать музыку, а значит, учитесь ее понимать. И у вас это очень хорошо получается. Мелодия – душа музыкального произведения. Я вам желаю, чтобы ваше настроение было всегда отличным, хорошим, замечательным,

чудесным, местами даже великолепным! Ну, и совсем иногда можно немного и погрустить. Иначе без грусти не понять радости.

3.2. Рефлексия через прием «Ёлочка настроения»

Педагог: Я подготовила для вас вот такую маленькую ёлочку, но посмотрите, она совсем без игрушек, а в преддверии нового года это совсем не дело! Посмотрите, у меня есть игрушки и все они – разного цвета. Как вы думаете, что каждый цвет может означать?

Учащиеся: Ответы учащихся.

Педагог: Вы правы! Каждый цвет отражает свое настроение и эмоции, пожалуйста подойдите ко мне и возьмите игрушку того цвета, который вам нравится и отражает ваши эмоции, например: если вам радостно – возьмите оранжевый цвет, если вы чувствуете спокойствие – желтый, если вы чувствуете прилив сил и энергии – зеленый, если грустно и вы чувствуете усталость – синий, если вам на занятии было грустно и не интересно возьмите черную игрушку.

Самое время украсить нашу елку своими эмоциями!

Дети выбирают игрушки и украшают елку

Педагог: Мне с вами было сегодня очень тепло и приятно. Пусть даже за окнами у нас зима. Зато на наших занятиях всегда тепло и уютно, а теперь еще и есть такая прекрасная ёлочка. Я благодарю вас за занятие, а выходить из кабинета мы тоже будем под музыку из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», которая называется Вальс цветов. Послушайте ее внимательно, а на нашем следующем занятии мы обсудим, какие эмоции вызывала у вас эта композиция!

Заключение

Используя данный план-конспект учебного занятия, педагогические работники без особых трудностей смогут подготовить и провести занятие по теме «Развитие эстетических эмоций у детей младшего школьного возраста через балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского».

Настоящая методическая разработка предполагает творческий подход к проведению занятия: содержание может быть изменено, дополнено, процедура подготовки и проведения проходит в зависимости от творческого потенциала педагогов.

Данная методическая разработка может быть использована как в работе учреждений дополнительного образования, так и в деятельности иных образовательных организаций.

Используемые источники

1. Николаев А. Фортепианное наследие Чайковского. – М., Музгиз. – 1949. – С. 126.
2. Лунина В.И. «Музыкальная игра-сказка, как форма приобщения детей к классической музыке». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/370346-muzykalnaja-igra-skazka-kak-forma-priobscheni>

Приложения

Портрет П.И. Чайковского

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Таблица эмоциональных состояний					
Радостно	Торжественно	Властно	Нежно	Энергично	Спокойно
Весело Празднично Звонко Искрясь Бодро Игриво	Величественно Победно Призывно Ликующе Восторженно Значительно	Воинственно Сурово Твердо Чеканно Повелительно	Пушисто Ласково Хрустально Любовно Радужно Мягко	Мужественно Решительно Смело Твердо Упрugo Гордо	Мирно Безмятежно Добродушно Просто Светло Прозрочно
Робко	Сонливо	Таинственно	Сосредоточенно	Тяжело	Сумрачно
Застенчиво Смущенно Стыдливо Осторожно Боязливо Растерянно	Дремотно Вяло Обессилено Лениво Безвольно	Вкрадчиво Загадочно Затаенно Колдовски	Сдержанно Степенно Размерено Серьезно Строго	Грузно Мощно Неуклюже Напряженно Тягуче Неловко	Хмуро Тоскливо

Словарь (характеристики эмоционально-образного содержания музыки)			
Веселая Радостная Игривая Задорная Звонкая Озорная Шутливая Бойкая Смешная Забавная Резвая Прыгучая Скачущая Солнечная Сверкающая Танцевальная Плясовая Улыбающаяся	Нежная Ласковая Задумчивая Мечтательная Легкая Светлая Прозрачная Грустная Печальная Жалобная Тоскливая Скорбная Хмурая Обиженная Плачущая Просящая	Взволнованная Встревоженная Стремительная Вьюжная Метельная Ненастная Беспокойная Торпливая Торжественная Праздничная Бодрая Важная Маршевая Четкая Отчетливая Гордая Могучая Победная	Спокойная Добрая Приветливая Неторопливая Убаюкивающая Мягкая Плавная Ладная Простая Хорошодная Таинственная Сказочная Волшебная Колдовья Пугливая Осторожная Настороженная Загадочная Отрывистая Острая Подражательная
Серьезная Сдержанная			Страшная Злая Грубая Тяжелая Сердитая Недовольная Темная Мужественная Бесстрашная Боевая Смелая Отважная Решительная Сильная Богатырская Грозная Военная Солдатская Суровая Строгая Твердая