

«مطالعهٔ هو میقی در هدایت ابتدائی»

این مقاله فصل ششم در مطبوعه MENC است. هرچند که این مقاله درباره طریقه آموزش ذهنی (تئوریک) موسیقی که غایت مطلوب کتاب است بحث نمی‌کند، لیکن مبین روش‌بینی و غایت عملی کمکی است که بوسیله معلمان و اعضای تعلیمات ابتدائی انجام می‌شود. این مقاله خاص و کوتاهی که خواهد آمده روشنگر آن است که چگونه تصورات و ذهنیات مواد درسی معرفی می‌شوند. جامعه آمریکائی همیشه برای فرد ارزش عالی قائل شده است، این منظور بوسیله پیش‌بینی بر نافه تعلیماتی قابل انعطافی که بمنظور توجه به نیازهای خاص و استعدادهای ویژه فرد فرد دانش آموز آن تدوین گردیده در مدرسه منعکس شده است.

برخورد با نیازهای خاص و حصول تجربیاتی که متناسب با استعدادهای ویژه‌ای باشد، مستلزم تشخیص و تمایزی در تجربیات آموزشی است. طبق تعریف کودک مستعد و هوشمند کسی است که توانایی در خلاقیت بیشتر، ابتکار و کوشش هوشمندانه و توفیق فوق عادی داشته باشد. اگر قرار است که از تجربیات مدرسه ابتدائی برخوردار شود لازم است که او را برانگیخت تا رفتار خلاقه‌ای داشته باشد. به صورت «خود راهبری» تمرین کند و به خوبی پیشرفت نماید. گروهها و نمونه‌های زمینه‌ای یادگیری موسیقی که برای دانش آموز مستعد در مدارس ابتدائی قابل قبول و اعمال است در صفحات آینده به طور

خلاصه بیان شده است. معلمین ممکن است در پاره‌ای از موقعیتها بخواهند برای دانشآموزانی که در زمرة شاگردان با استعداد نیستند (لیکن به نحوی علاقه خود را در موسیقی آشکار می‌کنند) نیز چنین فرصتها بی فراهم کنند. کلمه «مستعد و پیشرفت» در این نظریه با توجه به پیشرفتگی روحی یا موزیکی به طبقه‌ای متجاوز از ۲۰٪ از دانشآموزان مدارس ابتدائی که بر یک اساس وسیع گسترش یافته است اطلاق می‌شود. ممکن است در پاره‌ای از مدارس شماره دانشآموزان ممتاز بالاتر از ۱۰٪ (دهدرصد) پاشد و در مدارس دیگر از ۱٪ (یکدرصد) هم کمتر شود.

برای کودکانی که پیشرفت عقلی یا موسیقی آنان مشهود است در خلال اجرای موسیقی خاص، معلمان و مدیران باید والدین آنانرا نیز تشویق کنند، برای آنها وسائل حرفه‌ای خوب در خارج از مدرسه فراهم نمایند. در هر صورت مدرسه میتواند برای ارتقاء موسیقی تشریک مساعی مفیدی در موارد زیر به عمل آورد:

۱- برای دانشآموزان مستعد و پیشرفت از نظر عقلی که از لحاظ اجرای موسیقی نیز با استعداد هستند.

۲- برای دانشآموزان مستعد و پیشرفت از نظر عقلی که از لحاظ اجرای موسیقی با استعداد نیستند.

۳- برای دانشآموزان مستعد در موسیقی که ممکن است از نظر عقلی پیشرفت نباشند.

این همکاری‌ها باید بخصوص در سطح یینشها و ادراکاتی باشد که از طریق اجرا و تمرین، کوشش‌های مستقیم سمعی، خواندن، تجزیه و تحلیل موسیقی و بحث، قابلیت ارتقاء دارند و همچنین بر تمام آنچه که بر معنی و محتوی موسیقی و محتوی آن با آن معنی مربوط است باید معطوف باشند، معنی موسیقی در ملودی، آهنگ، ریتم، هارمونی، شکل، تمپو، پرده و قوای هیجان آور آن است. درک بایدیک منظور مقدماتی از آموزش موسیقی به با استعدادان باشد، البته این هدف مهم آموزش موسیقی برای تمام کودکان است. اما از با استعدادها باید متوقع بود که فرم را عمیقاً مطالعه کنند و ارتباطات دقیق طرحی را که کودک میانه استعداد را در نخستین تجربیاتش راهنمون است باز شناسند. مضارفاً آنکه دانشآموزان با استعداد قادر خواهند بود که در جنبه‌های تاریخی

و نظری موسیقی عمیقانه تراز دیگران نفوذ کنند نفوذی که ممکن است به صورت فعالیت خلاقه قابل توجهی باشد.

این انتظار بجاست که فعالیتهای فرآگیری موسیقی اکثر کودکان با استعداد در مدارس ابتدائی باید همراه با عمل و اجراء باشد لیکن برای این کودکان تنها اجرا و تمرین کافی نیست آنها باید به گوش دادن، خواندن و اندیشیدن (بخاطر فهم عمیق معنی آنچه انجام میدهند) ترغیب شوند. مهم آن است که متوجه این نکته باشیم که کودکان با استعداد نیز انسانهای هستند که در سطح احساس و تأثیر خود نسبت به موسیقی انعطاف پذیرند. این جنبه توسل به موسیقی و توجه به ارزش آن برای کودکان نباید از نظر دوربماند اما یک برنامه تعلیمی مفید و مؤثر در موسیقی برای دانش آموزان با استعداد بیشتر تأکیدش را بر کوششها که در آموزش روش بناهای موسیقی مشخص شده‌اند استوار خواهد کرد.

کودک با استعداد در تمام کوشش‌های موسیقی کلاس‌شن شرکت خواهد کرد و در خلال این کوششها به هر صورت سریعتر از کودک متوسط خواهد آموخت، او میتواند اجرای آواز، نواختن و حرکت را نسبت به دیگران از خود دقیق‌تر انتظار داشته باشد و نیز معنی آنچه را که انجام میدهد سریعتر از دیگران بفهمد، چنان کودکی آماده خواهد بود که سبلهای دقیق موسیقی ملی را زودتر از دیگران بکار برد. او باید در توجه به ابتکار و رهبری، کملک به معلم دریک واریته در خلال دوره درس موسیقی تشویق شود.

دانش آموز با استعداد باید تشویق شود که تمایل طبیعی خود را در خلال مطالعه آزاد دنبال کند، او باید برای این کار فرضت‌هایی داشته باشد و احتمالاً برای گوش دادن به صفحاتی که "مورد مطالعه تمام کلاس" است، گوشی‌های مخصوص بکار برد، او باید این آمادگی را برای خواندن کتابهای متناسب با استعدادش، خواندن و قرائت انفرادی و مربوط به موسیقی که گوش میدهد و شناخت مصنفان آن موسیقی پیدا کند. نیز باید در بسیاری از نمونه‌ها در بکار بردن پیانو یا پاره‌ای دیگر از وسائل بخاطر آزمایش نواختن تمھائی که از صفحات شنیده است تشویق شود.

در ادامه این نوشه خواننده صورت کوشش‌های پیشنهاد شده را که دانش آموز پیشرفت‌ه در سطوح مختلف امکان بکار بردن آنها را دارد خواهد

یافت. بسیاری از این فعالیتها برای تمام دانشآموزان مناسب است. لیکن دانشآموز با استعداد در آنها سریعتر موفق خواهد شد. و بطور جدی آنها را دنبال خواهد کرد و معنی آنها را عمیقتر خواهد فهمید و آنها را صحیح تر انجام خواهد داد. در تقسیم‌بندی این نوشته عناصر مدون موسیقی موردنظر خاص است. مصنفین با رها برای «تجارب عالی» پیشنهادهایی داده‌اند و واقعاً در هرجاکه این پیشنهادها تحقق پذیرفته کودک با استعداد ملحوظ نظر بوده است. در صورت وجود کودک با استعداد در کودکستان یا کلاسهای ۱ یا ۲ ممکن است حالات زیر پیش‌آید:

- ۱ - آوازها یا دیگر قسمتهای سلو (تك نوازی و تکخوانی) را اجرا کند.
- ۲ - آوازها و سرودها را به دیگر کودکان بیاموزد.
- ۳ - اجرای خود و دیگر کودکان را ارزیابی کند.
- ۴ - اتوهارپ را برای هماهنگ کردن آوازها از راه شنیدن بکار برد.
- ۵ - با پیانو و اتوهارپ آوازه‌هاراهی کند و خطوط ملودی را که برای سازهای پیشگفتہ نوشته شده است بخواند.
- ۶ - تجارب کلاسی دیگر دانشآموزان را بوسیله اجرا با آلات ارکستری توسعه دهد.
- ۷ - بوسیله آزمایش تعدادی از سازها آشکار کند که چگونه میتوان انواع گوناگون صداها را با هر یک از آنها بوجود آورد و چگونگی نواختن این وسائل را برای معلم و دیگر دانشآموزان تشریح کند.
- ۸ - شعر بدیع و موسیقی مناسب آنرا بیافریند.
- ۹ - برای یافتن نت سرودی که در یک کتاب درسی آموخته است دقت و جستجو کند.
- ۱۰ - تدریجاً یک فرهنگ یا بایگانی موسیقی فراهم کند.
- ۱۱ - به یک صفحه کامل طولانی و پیچیده گوش دهد بجای آنکه قسمتهای اصلی آنرا تعیین کند دوباره برای جایگزینی آنرا بشنود و مشخصات هر قسم را تشریح کند از ملودی، ریتم، تمپو و هیجانات. مجدداً به موسیقی گوش دهد تا قسمتهای یکسان را کشف نماید و به جزئی تغییرات و مغایرت کامل قسمتها آشنا شود.

در کلاس ۳ یا ۴ بچه با استعداد ممکن است:

- ۱ - با قدرت استثنایش بسیاری از ترمهای انتخاب شده را از روی نت چاپ شده بنوازد یا بخواند.
- ۲ - یک تصنیف کامل را بشنوید و نت آنرا ببیند سپس به یکی از عباراتش گوش دهد و آنرا از روی نت بازشناشد.
- ۳ - نت عباراتی را که به او شناسانده‌اند بشنوید و ببیند و به جز در مورد اختلاف جزئی اصلیت آنها را بشناسد و اختلافات را توضیح دهد.
- ۴ - در فعالیت بدنی که با تناسب مشخص شده طرح موسیقی تفسیر می‌شود شرکت کند، منظور خصوصیات آهنگ و هارمونی موزیک و شکل تصنیف است. طبیعت واصل فعالیت خود را تجزیه و تشریح کند، یعنی طبیعت موزیک و دلایل متناسب هر یک از آنها را با دیگری هم از نظر ترمهای روح کلی و هم از نظر حالت موزیک در ارتباط با عناصر مشخص موسیقی که این مطلب را میرسانند باز یابد.
- ۵ - رهبری ایجاد تناسبهای دراماتیک یک تصنیف و ریشه کوشش‌های رقص را که در آنها همه اعضای کلاس شرکت خواهند کرد پذیرد و برای این اصطلاحات موسیقی که بهم مربوط شده‌اند ارزشیابی کند.
- ۶ - رول خود را در مقام رهبری یا تک نوازی و احتمالاً در مقام همکاری ایفا کند و خود گاه بالبداهه یک تصنیف را بسازد.
- ۷ - معلم را در اجرای فعالیتهای موسیقی در کلاس کمک ویاری نماید.
- ۸ - به عنوان اولین گام در کشف استعداد تهانی برای نواختن یک وسیله موسیقی در پدید آوردن صدای های از سازهای مختلف سیمی و با دی تجربه کند. درباره آنچه که یاد گرفتن یک وسیله موسیقی را پیچیده می‌کند با اعضای ارکستر مدرسه بحث کند، تصمیم بگیرد که آیا فراغیری نواختن یکی از این وسائل موسیقی جالب خواهد بود یا خیر؟
- ۹ - قسمتهایی از آهنگ زنگها بخصوص زنگهای مرتعش کننده یا وسایل دیگر موسیقی را که تقویت کننده قسمت ساده آوازی مورد تمرین اودر کلاس است بنوازد.
- ۱۰ - ترانه‌ای آشنا و انتخاب شده را به علت داشتن حالتی مخصوص یا خصوصیتی بارز بخواند و وسیله‌ای را برگزیند که این آواز را همراهی نماید آنچنانکه مقتضی طبیعت و آهنگ واصل ترانه است.

۱۱- بوسیله نوارهای ضبط شده به ترانه‌های طولانی تر گوش دهد یعنی به آن نوع ترانه‌های طولانی که تمام کلاس باید به منظور کشف بسیاری از قسمتهای اصلی که آن ترانه دارد است گوش دهنند. این اعمال همه بهم پیوسته هستند، پیوسته با تعاریف جزئی و یا اختلاف کلی. حروف و نتهاهی که معرف این ارتباط و بهم پیوستگی است بکار برد. برای آنکه بخوبی خصوصیات هر قسم را که تحت عنوان «ملودی، ریتم، هارمونی، تمپو، دینامیک و تن تقسیم شده‌اند بشناسد به ترانه گوش فراده.

۱۲- ملودیهای چندی را که همزمان نواخته می‌شود، بشنوید و بخوبی شباهت یا اختلاف بین دو ملودی را تشخیص دهد و درباره هر نوع شباهتی که بین ملودیها ممکن است وجود داشته باشد بحث کند.

دوملودی را که قابل ترکیب باشند، بطور جداگانه بخواند، در اجرای دوملودی مرکبه بادیگران همراه شود چه در هنگام خواندن و چه در هنگام نواختن آن و هرگاه امکان داشته باشد در نواختن دوملودی ترکیب شده نیز بادیگران همراهی نماید.

۱۳- در مورد اهمیت هریک از فعالیتهای محلی موسیقی مصاحبه کند.

۱۴- به نوعی از موسیقی که وسیله آهنگسازان بیشتری تصنیف شده برای آشنائی با سبک آنها گوش دهد تا بتواند خصوصیات عمده هریک را تشخیص دهد.

۱۵- به نوارهای ضبط دو آهنگ که دارای سبکهای مختلفی هستند گوش دهد و کوشش کند که اختلاف آنها را بیان نماید.

۱۶- برنامه‌های تنها و سرمهقالات راجع به موسیقی را در روزنامه‌ها و مجلات و کتابها بخواند.

۱۷- تستهای متشكل از کلمات بکار رفته در تمرینات و تجارب موسیقی را نگاهداری کند و برای هر اصطلاحی تعریفی از خود بنویسد و بوسیله یک کتاب لغت دقت و درستی هر کدام را بیازماید و اصطلاحات موسیقی را درست بکار برد.

۱۸- در موسیقی اصولی را که خوانده و یا نواخته شود بیافریند.
در کلاس پنجم یا ششم کودک با استعداد ممکن است:

۱- یادگیری انواع تجاری را که برای کلاسهای ۳ یا ۴ پیشنهاد شده

ادامه دهد. این تجارت برای درک موارد ابهام و دقایق موسیقی بکارخواهد رفت.

۲- در اجرای موسیقی درخارج و داخل مدرسه شرکت کند.

۳- موسیقی را برای یک شعر یا عنوان زمینه‌ای برای یک نمایشنامه ترکیب کند.

۴- حرکات رقص را برای گفتن یک داستان و یا تعبیر یک قطعه موسیقی بوجود آورد.

۵- تفهم و تفاهم باسایر کودکان را از طریق ایجاد و ارتباط بوسیله نمایشات و بحثها فراهم آورد. برای کنسرت صفحه (Concert of Recordiugs) برنامه‌های نت بنویسد تا برای کلاس نواخته شود.

۶- بصورتی بنویسد که موافق طبع موسیقیدانها و مصنفین معاصر باشد.

۷- در کنسرتها و اپراها حضور پداکند و تجارت خویش را برای کلاس گزارش دهد.

۸- به نوارها و کنسرتهای زیادی که از لحاظ موسیقی ارزش پخش از فرستنده‌های رادیوئی و تلویزیونی را داشته باشند گوش دهد.

۹- هنگامیکه به موسیقی گوش میدهد اقسام متعدد نتیجه‌های کلی را بخواند و دنبال کند.

۱۰- در بکار بردن وسائل ارزنده برای مراجعه مانند رنگها، صفحات موسیقی که در روزنامه‌ها و مجلات جاریه مضبوط است مهارت بدست آورد و از مراجع قابل استفاده بمنظور روشن کردن مفاهیم بهره‌مند شود.

۱۱- یک طرح تخیلی و تمثیلی را که گویای حادثه مهمی درزندگی یک مصنف یا اجراکننده باشد بریزد، وسائل موسیقی را بکار برد اسلایدها و فیلم استریپ‌ها را آماده کند، نوارها را انتخاب کرده بنوازد.

۱۲- نمایشنامه‌های را که از نظر مصنف فهم ترکیبات و روش‌های موسیقی را تقویت می‌کند مورد توجه قرار دهد.

۱۳- در فعالیتهای صحنه‌خوانی بسیاری که حاوی سه یا چهار پرده موسیقی باشد شرکت چوید و یک یا پاره‌ای از قسمتهای موسیقی را نیز همزمان با خواندن یا نواختن سایر قسمتها بوسیله دانش آموزان دیگر بخواند یا

بنوازد و هنگامی که دیگران سایر قسمتها را میخوانند او یک قسمت را بنوازد.

۱۴- کودکان دیگر را کمک کند تا نت نویسی و تئوری موسیقی را بهتر بفهمند.

۱۵- مواد (نمودارها، دیاگرامها و چارتها) را جمع آوری نموده و منظم کند و برای پروژه‌های فردی که نمایشگر تفهیم و تفاهم ارتباطات باشد، بین اکوردها (Chords) در عرض و فواصل تونالیته‌ها هماهنگی ایجاد کند.

۱۶- به عنوان یک معاون معلم را در کلاس کمک کند و نیز بازهبر کریا ارکستر همکاری نماید.

۱۷- برای کودکان دیگر رفتار یک شخص مبتکر را داشته باشد.

۱۸- برای اجرای برنامه‌های موسیقی آینده تقویمی را تنظیم نماید.

۱۹- سازندگان آلات موسیقی را در رفع مشکلات فنی کارشان کمک کند.

۲۰- سازهای سیمی برقی را کوک کند و به کوک آلات موسیقی که بوسیله سایر کودکان در ارکستر آموزشگاه بکار برده میشود کمک نماید.

۲۱- همانطور که به امکانات بیان کننده صدایها و موسیقی توجه دارد و آنها را بازمی‌شناسد محدودیتها را نیز مورد توجه قرار دهد.

۲۲- در فراهم کردن ترکیبات اصلی برای صدایها یا وسائل موسیقی توانائی حاصل کند.

۲۳- برای نت نویسی روی یک چارت یا تخته سیاه و همچنین نغمه‌ها و یاملودیهای اصلی که بوسیله خود او یادیگران در کلاس ایجاد میشود مهارت خویش را پرورش دهد.

موقوفی آرمهن