

Направление «ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: ТРАДИЦИОННЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ»

ПЛОТНИКОВА Ю. Н.

ОПЫТ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МО «ОБЩИЙ КУРС ФОРТЕПИАНО» В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Сейчас много говорят о духовном возрождении России, имея в виду, что представления человека о мире, культурных ценностях, идеалы гуманизма составляют основу его духовной культуры. Без духовной культуры общество существовать не может – этот факт не нуждается в доказательствах. Тема возрождения традиций особенно актуальна для России в настоящее время и в сфере воспитания детей, их общего и музыкального образования. Положение в культуре, в частности музыкальной, таково, что вызывает тревогу и опасение. Утрата нравственных ориентиров, растворение национальной самобытности в массовой культуре отрицательным образом сказались на общем музыкальном образовании и воспитании целого поколения. Засилье низкопробной поп-музыки в быту практически не оставило возможности, а зачастую и потребности людей в общении с лучшими образцами мировой музыкальной культуры. Мы, педагоги и родители, должны помнить о том, что музыкальное воспитание является важным средством формирования духовного облика человека.

Вызывает беспокойство и тот факт, что педагоги музыкальных учебных заведений зачастую не ставят перед собой задач духовного и эстетического воспитания учащегося, понимания просветительской миссии будущего музыканта-профессионала или любителя, а ограничивают свою деятельность лишь обучением игре на инструменте. Поэтому многие из детей, вступая в самостоятельную жизнь, легко расстаются с музыкой. Их собственное восприятие музыки становится вялым и пассивным.

Основное внимание в музыкальных учебных заведениях отдается выполнению программ, подготовке к экзаменам, зачетам, конкурсам и т. д. Педагоги больше всего заботятся о том, чтобы вырастить солиста-исполнителя, иногда путем чрезмерных усилий представляя их в лучшем виде, чем это оправдывается его дарованием. Но еще в 1961 году Г. Г. Нейгауз, выступая на семинаре педагогов-пианистов в ЦДРИ, сказал: «Для выработки солиста нужно, чтобы у вашего музыканта был талант... Но создать талант невозможно, если у человека его нет. Да и нужно ли это? Не важнее ли, опираясь на интеллект своих учеников, научить их любить и понимать музыку?»⁵². Эту мысль поддержал профессор Г. Р. Гинзбург, заявивший: «Нам не нужно 100 тысяч пианистов, но нам нужно 200 миллионов музыкально образованных любителей музыки»⁵³.

Положительную роль в деле подъема музыкальной культуры сыграет, на наш взгляд, возрождение традиций домашнего музицирования – области музыкальной деятельности, почти утраченной в настоящему времени. Появление в наших домах средств аудио- и видеозаписи дает немало в деле музыкального воспитания и просвещения, но никак не заменяет радости самостоятельного активного участия в процессе воссоздания музыкального произведения. Не случайно опыт практического музицирования имеет давние корни. Изучить эти традиции, возродить их и передать нашим детям – вот задача музыкальных школ и школ искусств.

Многие выдающиеся композиторы и исполнители считали просветительство высшей формой музыкальной деятельности: «Думалось, что, может быть, самая драгоценная традиция, унаследованная русской музыкой от ее великих классиков, – не замыкаться в гордом жречестве и радоваться радости людей в их соприкосновении с искусством»⁵⁴. Так, большой известностью пользовались музыкальные собрания в среде ученых. Выдающийся терапевт С. Боткин был большим поклонником музыки, неплохо играл на виолончели. Молодые ученые Д. Менделеев, И. Мечников, А. Бородин свободное время отдавали концертам, но главным образом, домашнему музицированию.

⁵² Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры / Г. Г. Нейгауз. – М. : Сов. композитор, 1989.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Асафьев, Б. В. Русская музыка XIX и начала XX веков / Б. В. Асафьев. – 2-е изд. – Л. : Музыка, 1979.

Творческое содружество страстных любителей музыки: М. Балакирева, профессора инженерной академии Ц. Кюи, военного офицера М. Мусоргского, ученого-химика А. Бородина и морского офицера Н. Римского-Корсакова составило славу нашего Отечества. Они собирались раз в неделю «помузыканить». Играли произведения классиков и свои сочинения, обсуждали, спорили, поддерживали друг друга. Этот факт еще убедительнее подтверждает мысль о том, что только в культурной творческой музыкальной среде возможно появление гения.

Так исторически сложилось, что в России музыкальная школа была, есть и, надеемся, будет культурным центром, где важным направлением является пропаганда высоких образцов мировой музыкальной и художественной культуры. Гуманизация образования и воспитания в музыкальных школах и школах искусств предполагает возрождение нравственных и культурных традиций, целостность процесса обучения и становления ребенка как личности. Поэтому духовно-нравственное воспитание в системе дополнительного образования детей является приоритетным направлением в образовательном процессе дополнительного образования детей.

В культурно-просветительской деятельности ДШИ «Этнос» накоплен уникальный опыт, сложились прекрасные традиции. В настоящее время в школе работает 21 учебно-творческий коллектив, в состав которых входят и учащиеся, и преподаватели. Они – неперенные участники всех значимых мероприятий в г. Южно-Сахалинске и Сахалинской области; ведут огромную культурно-просветительскую работу, популярны, востребованы зрителями, известны не только в регионе, за его пределами в других регионах РФ, но и за рубежом: в Японии, Китае, Северной и Южной Корее. В школе приветствуются любые формы коллективного музицирования. Совместная деятельность педагогов и их воспитанников – замечательный стимул к занятиям искусством в различных его проявлениях, а кроме того, источник вдохновения для всех участников творческого процесса.

С момента открытия школы и по сей день учебному предмету «Общий курс фортепиано» всегда отводилась важная роль наряду с основными профилирующими предметами, определяющими специфику школы фольклорного направления; предмет занимает достойное место в учебных планах всех реализующихся в ДШИ «Этнос» дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности.

Главными задачами предмета «Общий курс фортепиано» наряду с овладением навыками игры на инструменте на уровне домашнего музицирования, а также развитием музыкальных способностей является возможность творческого самовыражения, развитие навыков выступления на сцене и удовлетворение потребности в признании и успехе.

Вот уже более 15 лет творческая группа педагогов методического объединения «Общий курс фортепиано» единодушно включилась в концертно-просветительскую деятельность. Сначала мы ограничивались концертами только в рамках своего объединения, как говорится, для себя. Первыми благодарными слушателями были родители и сами учащиеся. Стали традиционными «Поздравительные открытки» к 8 Марта, Дню защитника Отечества, «Посвящение в первоклассники».

В настоящее время в школе успешно реализуется проект «Единое образовательное пространство», в рамках которого школа сотрудничает с различными дошкольными учреждениями и общеобразовательными учебными заведениями, такими, как НОШ № 7, СОШ № 32, лицей № 1, гимназия им. А. С. Пушкина. Таким образом, наша идея просветительских концертов органично вписалась в реализуемый проект. Наиболее тесные связи у нас складываются с воспитанниками детского сада № 39 и учащимися НОШ № 7. Они стали нашими постоянными зрителями.

Организация концертно-просветительской работы дает нам возможность широчайшего выбора тематики, безграничных вариантов рассмотрения музыки в сочетании со смежными видами искусств, историей, межпредметными связями. Основу тематики концертно-просветительской работы методического объединения «Общий курс фортепиано» составляют: юбилейные даты, классные концерты, тематические концерты, рассчитанные на определенную аудиторию, праздничные мероприятия. Назову лишь основные из них: «Композиторы – детям», «Что за прелесть, эти сказки», «Нескучная классика», «Вокруг света», «Музыкальные конфетти», «Русский романс XIX века», «Музыкальная мозаика», «Весна Победы», «По страницам любимых мультфильмов и детских фильмов», «Очарование танца», «Отзвуки Норвегии» (посвященный творчеству Э. Грига) и другие.

План концертно-просветительской работы составляется на первом заседании методического объединения в начале учебного года. Его, как правило, предваряет тщательный анализ исполнительского уровня предполагаемых участников концертов, сроков их подготовки, методического обеспечения, а также анализ эстетического уровня и возраста будущей аудитории. Учитывая эти данные,

выбираются актуальные темы на планируемый период, определяется состав участников концертов, распределяются их роли и обязанности.

При отборе музыкального материала педагоги учитывают возможности учащихся, часто находят всевозможные переложения оригинальных произведений, делают собственные аранжировки «под учеников». Так, для концерта «Отзвуки Норвегии», посвященного творчеству Э. Грига, нами были сделаны облегченные переложения для фортепианного ансамбля сюиты «Пер Гюнт». Эта прекрасная музыка стала доступной для исполнения учащимися. Таким же образом мы поступили, готовясь к классному концерту «Нескучная классика», дав возможность детям познакомиться с наиболее известными фрагментами из опер и балетов.

Как показала многолетняя практика, составление программы концерта требует большого мастерства, чуткости и опыта. Какой бы принцип ни лежал в основе намеченной программы, она должна быть цельной и единой, обладающей идеей, мыслью и стержнем.

Важной составляющей частью процесса подготовки к концерту, от которой во многом зависит успех задуманного мероприятия, мы считаем составление сценария. В построении сценария каждого концерта мы руководствуемся такими принципами художественно-педагогической концепции, как художественная значимость, воспитательная направленность, педагогическая целесообразность. Литературный и фактический материал для концерта отбирается тщательным образом. Ведущий стремится к тому, чтобы рассказ был познавательным и эмоциональным. Это должно быть интересно и понятно для детей. Концерт не должен превратиться в лекцию. Рассказ как бы нанизывается на исполняемые произведения, сохраняя свою логическую линию и подчиняясь основной идее концерта.

Сценарии наших тематических концертов, как правило, мы строим по принципу трехчастного музыкального произведения со вступлением, основной частью, кульминацией и заключением. Вступление дает эмоциональный настрой и вводит в главную тему. Его задача – завладеть вниманием слушателя посредством яркости и броскости изложения. После краткой вступительной беседы мы обращаемся к музыке. Музыка должна звучать возможно скорее, так как необходимо беречь время и внимание слушателя. Наш опыт показывает, что в начале концерта, когда восприятие свежо, стоит давать более сложные произведения и детально разяснять их. «Доля музыкального анализа в разных случаях будет разной, но он должен иметь место на каждом лекции-концерте и полюбоваться слушателями»⁵⁵.

Основная часть концерта, как правило, строится по принципу контрастности и развивается по степени нарастания интереса, сохранив эмоциональное crescendo. Разговоры о музыке стараемся делать очень лаконичными, красочными, сжатыми, нацеливающими внимание. В последнее время с улучшением технической поддержки наших мероприятий мы стали использовать слайдовые презентации, которые позволяют в наглядной форме иллюстрировать звучащее слово и музыку. Это, несомненно, обогащает восприятие слушателей и способствует созданию целостного впечатления от композиций. Продолжительность концерта в зависимости от возраста слушателей – 50–60 минут. Как правило, завершаем его кульминацией, чаще всего выраженной в коллективных формах (трио, квартеты).

По нашему глубокому убеждению, концерт как явление эстетическое должен увлечь слушателей, что в большей степени зависит от артистизма и обаяния ведущего, умеющего создать контакт с аудиторией. Он как посредник между музыкой и слушателями. Его пояснительное слово служит главной цели – наиболее глубокому пониманию музыки. Ведущий готовит почву для восприятия музыки и вызывает интерес к ней. И тогда ярко и артистично исполненные музыкальные произведения найдут у слушателя эмоциональный отклик, понимание серьезной музыки, глубокую радость.

Очень важны первые минуты знакомства со слушателем, где играют роль даже такие детали, как одежда, прическа, походка, четкость дикции и тембр голоса. Здесь пригодится совет опытного лектора-музыковеда Д. Б. Кабалевского: «Любое выступление всегда связано с волнением и берет много нервной энергии. Однако, если ты к своему выступлению подготовлен хорошо, то волнение становится не только естественным, но и необходимым чувством при любом публичном выступлении, одухотворяет его, вызывает все лучшее, на что ты способен. И что очень важно – такое подлинное артистическое волнение передается слушателям, их тоже вдохновляет, в них тоже возбуждает самые лучшие чувства и мысли, на какие они способны»⁵⁶. «Радуйтесь, если, выходя на сцену перед своими слушателями... вы испытываете чувство волнения! Радуйтесь – это ведь означает, что вы свободны от самого страшного недостатка для любого артиста, лектора, педагога – вы свободны от

⁵⁵ Гольденштейн, М. А. В концертном зале дети. Из прошлого советской музыкальной культуры / М. А. Гольденштейн. – М. : Сов. композитор, 1985.

⁵⁶ Кабалевский, Д. Б. Педагогические размышления / Д. Б. Кабалевский. – М. : Педагогика, 1986.

безразличия и равнодушия, от лишенной эмоций рассудочности, и, следовательно, вашим слушателям не угрожает опасность заразиться от вас этими же недостатками»⁵⁷.

Организация и проведение детских концертов требует особенного мастерства. Завладеть вниманием школьников куда труднее. Зачастую в своей общей массе они не обладают заинтересованностью музыкой, не понимают ее. Младшие школьники относятся к концертам с интересом и доверием, учащиеся средних классов – настороженно, с ожиданием скучного мероприятия. Часто на таких концертах мы проводим викторины, загадки, которые дети очень любят. Надо отметить, что порой дети проявляют удивительную смекалку, находчивость и внимание. Так, концерт «Очарование танца», по сути, превратился в концерт-диспут, где зрители стали активными участниками мероприятия, подсаживали, спорили, обсуждали и «помогали» вести концерт.

После состоявшегося концерта мы проводим тщательный анализ положительных и отрицательных моментов в организации и проведении мероприятия, делаем определенные выводы. Это позволяет нам в дальнейшем избежать ошибок и просчетов, а также дает толчок к новым идеям. «Ценность каждой лекции измеряется тем, оказала ли она воздействие на слушателя, принесла ли с собой нечто такое, что запало ему в душу»⁵⁸.

Специфика нашей концертно-просветительской деятельности состоит в том, что она способствует оптимизации учебного процесса. Концертное выступление, как правило, является конечным этапом совместной работы учащегося и педагога, поэтому чрезвычайно важно, каким оно будет: примет ли форму отчета (как на академических концертах) или публичного выступления, окрашивающего исполнение множеством положительных моментов. Самое главное, на наш взгляд, – это востребованность выступления, ощущение причастности учащихся и преподавателей школы к делу просветительства, значимости своей, пусть скромной, роли в этом благородном деле.

Концертные выступления способствуют формированию у учащихся исполнительских навыков. На сцене появляется возможность проявить свои артистические качества, эстрадную выдержку, а у педагога – проследить за качеством выступления своего ученика со стороны. В тематических концертах появляется возможность публичного выступления учащегося в зависимости от его музыкальных способностей и уровня профессиональной подготовки в роли солиста или участника ансамбля, а также в роли концертмейстера. Приобретая и совершенствуя исполнительские навыки, учащиеся с большим удовольствием участвуют в концертной работе. Это, в свою очередь, позволяет им выбирать профессию музыканта или стать активными просвещенными любителями музыки. Нами отмечено, что многие наши учащиеся, которые «прошли» через просветительские концерты, в дальнейшем выбрали профессию педагога-музыканта. Это Кузнецова Юлия, Хапилова Дарья, Седова Татьяна, Карлова Ульяна (студенты СКИ), Мищенко Мария (выпускница МГУКИ, ныне преподаватель ДШИ «Этнос»).

Концертные программы дают возможность творческой реализации не только учащихся, но и преподавателей. Подготовка к концерту – это увлекательнейший процесс, а выступление на сцене педагогов наряду со своими учениками поднимает концерты на более высокий профессиональный уровень.

Основное назначение наших концертов, чтобы наши слушатели окунулись в волшебный мир искусства, испытали чудесные минуты превращения, когда отступает обыденная жизнь и все вокруг окрашивается в магические тона. Слишком много в нашей жизни неприглядного, поэтому и возникает потребность очиститься душой. Знакомство с произведениями искусств позволяет дать учащимся опыт существования в культуре, ощутить себя наследником далеких эпох, увидеть современный мир как средоточие различных культурных пластов, в которых он может свободно ориентироваться и выбирать нужное.

Мы выражаем уверенность, что нам удастся зажечь в детях искру творчества, красоты и гуманизма. Результат сразу может быть и незаметен, но плоды приобщения к искусству «аукнутся» в другой, уже взрослой жизни школьника. Мы надеемся, что зерна духовности, заложенные в детские души сегодня, прорастут в будущем. В данном контексте детская музыкальная и общеобразовательная школы должны выступать как партнеры, что позволит уровень их взаимодействия перевести на более высокую качественную ступень сотрудничества в деле духовного воспитания подрастающего поколения.

⁵⁷ Кабалецкий, Д. Б. Педагогические размышления / Д. Б. Кабалецкий. – М. : Педагогика, 1986.

⁵⁸ Гольденштейн, М. А. В концертном зале дети. Из прошлого советской музыкальной культуры / М. А. Гольденштейн. – М. : Сов. композитор, 1985.

Список литературы:

1. Асафьев, Б. В. Русская музыка XIX и начала XX веков / Б. В. Асафьев. – 2-е изд. – Л. : Музыка, 1979.
2. Востокова, Е. В. Интеграция урочных и внеурочных форм обучения / Е. В. Востокова // «Интеграция образования». – 2004. – № 2.
3. Гольденштейн, М. А. В концертном зале дети. Из прошлого советской музыкальной культуры / М. А. Гольденштейн. – М. : Сов. композитор, 1985.
4. Кабалевский, Д. Б. Педагогические размышления / Д. Б. Кабалевский. – М. : Педагогика, 1986.
5. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Вестник образования. – 2002. – № 3.
6. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры / Г. Г. Нейгауз. – М. : Сов. композитор, 1989.
7. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии / Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998.
8. Школяр, Л. Музыкальное – культуросообразное и развивающее / Л. Школяр // Искусство в школе. – 2004. – № 3.

ДЕМИДОВА Г. В.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕГО КУРСА ФОРТЕПИАНО В ДМШ И ДШИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Обучение игре на фортепиано длительное время занимает одно из основных мест в музыкальном воспитании и образовании в России. И говоря о месте фортепиано в массовом музыкальном воспитании и образовании, нельзя не сказать о классах общего фортепиано, которых не миновать музыканту ни одной специальности, чем бы он ни занимался и на какой бы ступени учебной лестницы ни находился, начиная со школы и заканчивая вузом. Целью любого педагога-музыканта является воспитание таких учеников, которые пронесут любовь к музыке через всю жизнь. Но эта любовь не должна ограничиться только слушанием музыки, а прежде всего должна проявляться в практической деятельности учащегося после окончания ДМШ или ДШИ. В процессе прохождения курса общего фортепиано ученик, получивший широкий круг умений и навыков, расширив музыкальный кругозор, сформировав художественный вкус, становится музицирующим любителем. Выпускник будет иметь в руках большой репертуар, сможет самостоятельно учить новые произведения и играть популярную музыку. Фортепиано станет для него любимым инструментом.

Учитывая то обстоятельство, что по учебному плану урокам общего курса фортепиано отводится вдвое меньше времени, чем специальному курсу, становится очевидным понятие об интенсивности занятий на уроках общего фортепиано с применением методик как прошлых лет, так и новых. Педагог должен продуманно осуществлять на каждом уроке ряд методических задач, которые строятся очень тесно на межпредметных связях из-за специфики предмета общего фортепиано. Деятельность педагога в данном случае становится творческой, разнообразной и требует высокого профессионализма. Это доказывает еще раз, что общее фортепиано должны вести пианисты с большим багажом теоретических знаний, с умением гибкого применения различных программ и знания возрастной психологии ученика.

Уже на самом раннем этапе обучения необходима межпредметная связь между общим фортепиано, сольфеджио и музыкальной грамотой, так как, показывая возможности инструмента, можно и нужно говорить о музыке и давать понятие о музыкальном языке, о составных этого языка, о характере и выразительности музыки.

Огромную помощь и импульс к развитию творчества ребенка на раннем этапе обучения дает экспериментальная программа по курсу сольфеджио Г. И. Шатковского (Омск, 1991 г.). Программа значительно отличается от всех предыдущих разработок. Преимущество этой методики, основанной на системе Г. И. Шатковского, основано на ее поразительной результативности, которая достигается только в теснейшем контакте педагога-инструменталиста и педагога-теоретика. Материал ученикам усваивается легко и прочно. Теоретические знания, получаемые учеником на уроках сольфеджио, тут же претворяются в практических навыках в игре на инструменте, творческих заданиях или анализе сочинений народной и классической музыки русских и зарубежных композиторов. Добиться такой