

Государственное бюджетное учреждение культуры
«Сахалинский областной ресурсный центр по образованию
в сфере культуры и искусства»

«Педагогическая гостиная»

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ №2

г. Южно-Сахалинск
2023

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

О НАШИХ ПРОЕКТАХ

Болтыбаева Е.П.

Проект «Музыкальный вернисаж» отмечает свой первый день рождения

5

МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ворохова А.А.

Сочетание традиционной и инновационной деятельности при работе с одаренными детьми

9

Зайцева Е.А.

Ключевые компетентности эффективности профессионального мастерства музыканта-исполнителя

17

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Дьячков О.А.

Наставничество и непрерывное образование – основные ресурсы профессионального развития

21

Серикова Е.А.

Особенности работы с одаренными детьми в музыкальной школе

24

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Краснянская О.В.

Организационная работа с детским оркестром русских народных инструментов как сложный и многогранный творческий процесс

29

Ким Бок Сун

Работа над интонацией в классе фортепиано

36

Грохотова И.Б.

Игровые элементы на первых занятиях с начинающими пианистами

41

Ивкович И.

Работа над раскрытием художественного образа музыкальных произведений в классе аккордеона, баяна. Методическая разработка **45**

Степовая А.В.

Рабочая тетрадь «История изобразительного искусства» для 4 года обучения. Обобщение педагогического опыта **46**

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Тихомирова О.В.

Организация и проведение выставочного проекта «Отчётная выставка академических и творческих работ выпускников 2021-2022 учебного года «Обретая крылья» **47**

Колосова О.В.

Культурно-просветительская деятельность как фактор повышения качества знаний на занятиях в детской художественной школе **54**

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕТОДИСТА

Гречко С.А.

Обзор новинок фортепианной литературы: XXI век (из опыта работы) **59**

ИНТЕРВЬЮ И ОЧЕРКИ

Игор Ивкович

«Учить детей нужно личным примером» **65**

Елена Вербицкая

«Не знаю, в какой еще профессии может вернуться столько эмоций и счастья» **69**

Олег Дьячков

«Устать от творчества невозможно» **74**

Юлия Трескова

«Хочется не просто передавать знания, но и стать проводником в творчество...» **77**

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА **81**

ПРИЛОЖЕНИЯ **89**

В январе 2023 года Ресурсный центр запустил новый региональный проект «Музыкальный вернисаж», который реализуется при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Проект, который позволяет преподавателям детских школ искусств Сахалинской области и Сахалинского колледжа искусств предстать в качестве артистов и выступить в совместных с коллегами инструментальных либо вокальных концертах.

*Проект молодой и пока мало известен широкой аудитории. О его возникновении и том, как развивается музыкальное детство СОРЦ, рассказала директор Сахалинского областного ресурсного центра по образованию в сфере культуры и искусства **Елена Болтыбаева**.*

Елена Петровна, расскажите, пожалуйста, как появилась идея воплотить в жизнь проект «Музыкальный вернисаж»?

- Основной деятельностью Ресурсного центра в первую очередь является выявление и поддержка одарённых детей Сахалинской области, в связи с чем наше учреждение проводит большое количество конкурсных и фестивальных мероприятий по всем направлениям художественного образования, в том числе сессии учебно-творческих лабораторий сводных детских коллективов – симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов, сводного детского хора.

Для того, чтобы воспитать художника, музыканта, танцора или будущего артиста необходимо быть грамотным преподавателем и, что не менее важно, оставаться ярким, интересным исполнителем. В педагогической деятельности есть термин «показ». Так вот от показа преподавателя зависит очень многое. Можно без помощи слов, объяснений просто показать какой-то фрагмент и всё, результат достигнут! Дети это хорошо улавливают. Именно в этой связи проект «Музыкальный вернисаж» важен для преподавателей детских школ искусств и Сахалинского колледжа искусств и направлен непосредственно на исполнительскую составляющую в педагогической деятельности. В проекте

принимают участие как молодые начинающие преподаватели, так и опытные педагоги со стажем, имеющие потребность в исполнительском самовыражении.

Подготовить сольный концерт очень сложно – это немногим под силу в рамках рабочего времени. А вот принять участие в совместном с коллегами концерте, на мой взгляд, удачное решение и мы предоставляем такую возможность.

Организация концерта полностью возложена на Ресурсный центр?

- Да, безусловно. Наш проект предоставляет в первую очередь концертную площадку. Выступления проходят в красивом зале Сахалинского областного центра народного творчества. Преподавателям остаётся подготовить репертуар для концертной программы, а мы – организаторы – уже встраиваем музыкальные произведения как фрагменты мозаики в общую канву концерта, скорее концерта-лектория. Каждый концерт мы стараемся сделать особенным, запоминающимся, рассказывая слушателям интересные факты из истории создания произведений, художественных направлений, знакомим с творчеством композиторов.

Участники концерта сами выбирают программу?

- Да. Преподаватели сами выбирают произведения, что им ближе. Мы никого не ограничиваем ни в репертуарных рамках, ни в направлениях.

В сентябре к проекту подключились преподаватели-художники. Какова их роль в музыкальном проекте?

- Проект «Музыкальный вернисаж», исходя из названия, задумывался таким образом, что помимо концертов исполнителей различных жанров в нём будут участвовать и преподаватели-живописцы: достойным украшением каждого концерта становятся персональные выставки из 15-20 работ, с которыми гости смогут познакомиться перед началом мероприятия в фойе. Творчество наших педагогов-художников заслуживает особо внимания и пусть всего один вечер, но авторы смогут показать широкой аудитории свои картины в рамках тематической экспозиции.

Как определяются участники каждого из концертов?

- Областной исполнительский конкурс «Грани мастерства», который проводит Ресурсный центр, во многом определяет – кто хочет и готов принять участие в наших концертах. Конкурс «Грани мастерства» проводится для преподавателей островных школ искусств раз в два года и совсем скоро, в начале следующего года, мы узнаем новые имена победителей этого музыкального состязания. Преподаватели

готовят серьёзные программы. И очень жаль, когда концертной площадкой остается всего лишь конкурсная аудитория. На мой взгляд, именно с момента выступления на конкурсе и может начаться творческий процесс. Как раз проект позволяет этой истории случиться ещё раз – может быть с какими-то дополнениями, изменениями исполнить программу, на которую потрачено столько сил и времени.

Сколько концертов состоялись в уходящем году?

- Шесть: концерт струнного квартета Южно-Сахалинского симфонического оркестра, вечер романса, затем был организован концерт «Палитра звуков» с участием преподавателей отделений народных инструментов школ Сахалинской области. В июне мы подготовили вечер «История одного инструмента» и показали звучание флейты с гитарой, скрипкой, виолончелью, фортепиано и в качестве сопровождения в вокальной музыке. Далее был концерт вокальных дуэтов, где во всём многообразии были представлены дуэты из опер, романсов, казачьих песен и частушек, песен зарубежной эстрады. В ноябре мы представили нашим слушателям концерт ансамбля преподавателей ДШИ г. Анивы, которые объединили в одном

коллективе скрипку, флейту, аккордеон, бас-и акустическую гитары и фортепиано. Музыканты исполнили произведения современных композиторов, назвав свой концерт «По струнам танго».

Каким концертом завершится уходящий 2023-й год?

- Сейчас идёт активная подготовка к концерту Андрея Николаевича Посохина, директора Детской школы искусств пгт Смирных, преподавателя отделения «Народные инструменты» по

классу «Баян». Он выступит как сольно, так и со своими коллегами.

В январе региональному проекту «Музыкальный вернисаж» исполнится один год, и мы хотим организовать «Рождественские встречи» с участием квартета Южно-Сахалинского симфонического оркестра, который открывал наш проект годом ранее, и самых ярких номеров 2023-го года.

Какие задачи у «Музыкального вернисажа» на ближайшее время?

- В первую очередь, это популяризация академического искусства, привлечение новых исполнителей, расширение зрительской аудитории. «Музыкальный вернисаж» необходим не только артистам, но и всем любителям живого акустического исполнения. Кроме этого, мы планируем расширить формат и, кроме классических концертов, проводить творческие вечера, концерты-квартирники, музыкально-литературные гостиные и прочее.

Как зрителям узнать об анонсах и приобрести билеты на концерты проекта «Музыкальный вернисаж»?

- Анонсы концертов публикуются на сайте Ресурсного центра в одноимённом разделе и в социальных сетях учреждения (Вк, Одноклассниках и телеграм-канале «ГБУК СОРЦ»), а также на портале «Острова культуры» в разделе «Концерты и шоу». Будем рады видеть новых зрителей и приглашаем всех почитателей музыкального искусства на мероприятия нашего проекта «Музыкальный вернисаж» в 2024 году.

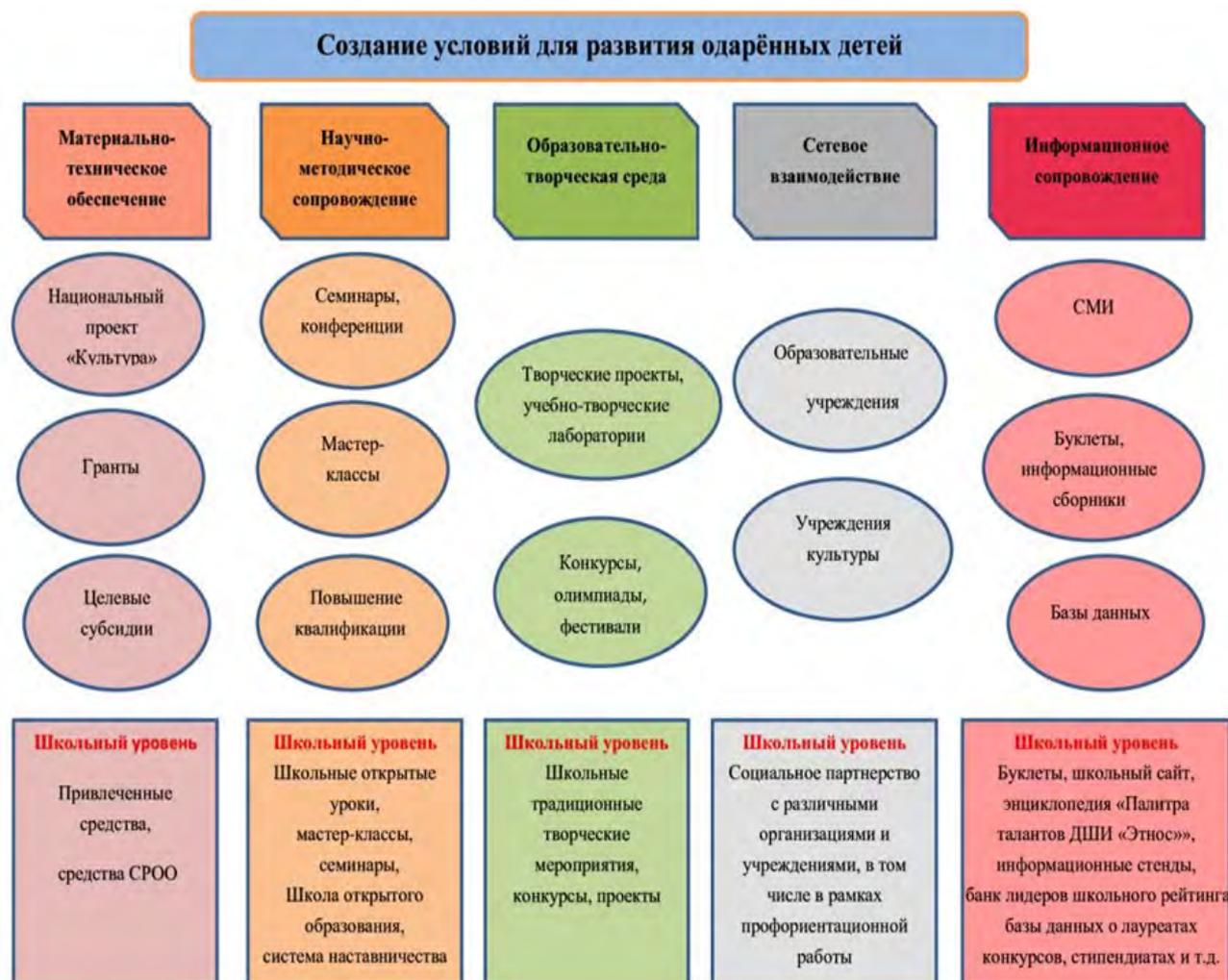
Ворохова Анна Александровна,
 директор
 МБУДО «Детская школа искусств «Этнос»

**СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ
 И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ**

Тема развития и поддержки одаренных детей не нова, она волновала нас и 10 лет назад, волнует и сегодня. В разное время внимание к одаренным детям то усиливалось, то ослабевало, в зависимости от потребности общества и имеющихся ресурсов. Сегодня работа с одаренными

детьми – приоритетная государственная и общественная задача.

В настоящее время в Сахалинской области система по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей реализуется на региональном, муниципальном уровнях и на уровне непосредственно учреждения

модель № 1

дополнительного образования.

Данную систему можно представить в виде моделей, включающей условия (модель №1) и поддержку одаренных детей (модель №2).

Создание условий включает несколько компонентов, которые связаны между собой:

1. Материально-техническое обеспечение, которое достигается с помощью средств национального проекта «Культура», грантов, целевых субсидии.

2. Научно-методическое

сопровождение, реализуемое через семинары, конференции, мастер-классы, повышение квалификации.

3. Образовательно-творческая среда, которая формируется благодаря сложившейся системе планирования, организации и проведения различных учебно-творческих школьных, муниципальных и региональных мероприятий, высокой вовлеченности учащихся и преподавателей детских школ

модель № 2

искусств в проектную и конкурсную деятельность.

4. Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями и учреждениями культуры по вопросам профессиональной поддержки, в том числе с целью профориентации и подготовки к поступлению выпускников в профильные образовательные учреждения.

5. Информационное сопровождение

через средства массовой информации, социальные сети, информационные сборники, буклеты, банки и базы данных и т.д.

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи осуществляется с помощью материальных и моральных мер. Материальные меры поддержки, как правило, реализуются на региональном и муниципальном уровне. Это прежде всего

присуждение денежных стипендий и премий.

На школьном уровне меры поддержки носят в большей степени поощрительный и стимулирующий характер.

В ДШИ «Этнос» действует балльно-рейтинговая система учёта учебных и внеучебных достижений учащихся, которая способствует формированию общественно

обоснованно можно говорить о том, что система работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей действенна, эффективна и результативна. Находясь в рамках этой системы, мы наработали определенную практику, основанную на встраивании ребенка в сложившуюся и опробованную в течение многих лет модель.

модель № 3

значимой позиции учащегося, его имиджа. Основанием для оценки и учёта достижений служат такие показатели рейтинга, как качество успеваемости, результативность участия в конкурсных мероприятиях, активность участия в концертно-просветительской деятельности.

Награждение лидеров рейтинга происходит в торжественной обстановке, организуется фотосессия для ребят и их фото размещаются в школе на больших стендах.

В школе один раз в два года выпускается энциклопедии «Палитра талантов ДШИ «Этнос». Цель издания энциклопедии – мотивация и поддержка одаренных творческих детей, их преподавателей. В энциклопедию внесены имена учащихся – неоднократных победителей творческих мероприятий, обладателей стипендий и премий различного уровня, а также имена преподавателей и концертмейстеров, демонстрирующих наиболее высокие результаты и достижения в работе с учениками.

Таким образом, сегодня вполне

Однако жизнь показывает, что эта модель не может быть статичной, она требует развития, критического осмысления, в том числе с точки зрения современных тенденций и трендов. А что сегодня вообще можно отнести к **современным популярным трендам молодежи**, которые формируют у детей и подростков свой стиль жизни, мировоззрение и жизненную позицию (модель № 3).

Это право выбора, активный отдых, участие в молодежных движениях, в том числе в масштабных культурных и образовательных проектах, активность в пространстве социальных сетей, самореализация. Это все то, что вызывает интерес у молодежи.

Право на свободу выбора удовлетворяет предпочтения, интересы и потребности молодежи и позволяет наслаждаться и развиваться в том направлении, которое их искренне увлекает.

Активность в социальных сетях предоставляет множество возможностей для обучения и саморазвития, презентации себя и популяризации собственной

деятельности, поиска и продвижения идей.

Участие в молодежных движениях и масштабных проектах дает возможность осознать свою значимость и место в обществе, ощутить свой социальный и культурный вклад в развитие разных сфер деятельности.

Активный отдых включает молодежь в занятия туризмом, спортом, участие в познавательных развлечениях, воспитывает потребность в здоровом образе жизни.

Самовыражение и самореализация заключаются в демонстрации своей индивидуальности, таланта и творческого потенциала, воплощении идей и фантазии, позволяют сделать жизнь ярче и насыщеннее.

Известная фраза немецкого классика «Талантливый человек талантлив во всем» свидетельствует о том, что рассматривать необходимо не только музыкальную одаренность, но и одаренность в более широком смысле - интеллектуальную, академическую, креативную, социальную и т.д. И именно опора на современные тренды и форматы позволит работать с талантливыми детьми на расширение кругозора, межпредметных связей, углубление знаний и развитие инструментария для получения знаний,

коммуникативных навыков, лидерских качеств, способности генерировать идеи и воплощать их в жизнь.

Поэтому эмпирическим путем мы в своей работе с одаренными детьми выделили еще три важных, на наш взгляд, компонента, назовем это **новым опытом** (модель № 4):

-погружение детей в так называемые «точки притяжения», ориентированные на современные тренды и форматы;

-изменение концепции работы с родителями;

-создание индивидуальных маршрутов профессионального развития педагогов, работающих с одаренными детьми

Что такое «**точки притяжения**»? Это такие образовательные и творческие пространства в разных регионах, в том числе и в Сахалинской области, наполненные разнообразным функционалом, место общения и творческой активности. Как правило, это топ таких мест, где наши учащиеся занимаются масштабной, значимой и увлекательной для них творческой или иной деятельностью. Мы ищем эти точки притяжения, используя внешний ресурс, или организуем их сами. К таким точкам притяжения относятся:

модель № 4

1. *Тематические школы или площадки* для одаренных детей с ключевым акцентом на образовательный и творческий формат: Областная школа для одаренных детей «Вдохновение», учебно-творческие лаборатории при Сахалинском областном ресурсном центре, тематические смены во ВДЦ «Океан» во Владивостоке, фольклорная смена «Славянский Дом» в Хабаровске, смены-стажировки в центре корейского традиционного искусства «Намдо» в Республике Корея и т.д.

2. Еще одним примером является *погружение в атмосферу конкурсного формата*. Такое событие объединяет на протяжении нескольких дней, конкурсную историю, мастер-классы, тренинги, творческие посиделки, обмен опытом. К таким мероприятиям можно отнести фольклорный конкурс «Народные истоки», конкурс корейского искусства в Сеуле, муниципальные конкурсы хоровых и хореографических коллективов и т.д.

3. *Участие в реализации грантовых проектов*. Один из последних примеров - организация гастролей оркестра русских народных инструментов по югу Сахалина в рамках грантового проекта «Музыка моих островов». Они формируют сценическую уверенность, ответственность за коллективный

4. *Интеграция в культурную программу города и области*, участие в больших проектах разной ведомственной принадлежности (спорт, культура, молодежная политика) или *создание своих масштабных проектов* и реализация их на муниципальном и региональном уровнях. За последние три года мы самостоятельно реализовали шесть таких проектов – юбилейные концерты корейского отделения и школы, итоговые мероприятия русский фольклор и корейское искусство в формате театрализации и шоу-концертов. А также это проекты, которые мы реализовали совместно с учреждениями Сахалинской области. (например, концерт с ДШИ Корсакова и участие в конкурсе в ДШИ Холмска).

Чем ценно выезжать на сторонние площадки, участвовать в сторонних проектах? Тем, что мы используем ресурсы внешних образовательных и творческих систем, а они всегда другие, отличные от нашей, они иногда настолько переворачивают твое сознание, собственный взгляд на какие-то привычные вещи, что кардинально меняют траекторию пути, по которому ты шел. Это неисчерпаемый источник нового, интересного, просто другого, это способ преодолеть свои слабые места, когда в результате «насмотренности» и, если так можно сказать, «напитывания» происходит переосмысление и даже прорыв в собственной деятельности.

Чем хорошо организовывать свои «точки притяжения»? Тем, что в этот момент происходит полная мобилизация всех внутренних ресурсов, максимальная вовлеченность и максимальный вклад каждого, и это прекрасная возможность выявить одаренность в самых разных ее проявлениях, это возможность создать ситуацию успеха и презентовать одаренность на большой сценической площадке, а значит повысить мотивацию, создать условия для самореализации и поддержки одаренных учеников.

Кроме того, это еще и прекрасная возможность привлекать к работе с талантами их родителей.

Активное включение семьи – это мощный ресурс в воспитании талантливых учеников, поэтому работу с родителями мы также относим к важному компоненту всей системы развития и поддержки одаренных детей (модель №5).

И сегодня важно включение родителей не только в качестве спонсоров своего ребенка, но в первую очередь в качестве активных участников, организаторов, то есть сегодня важно смещение акцентов на продуктивное взаимодействие и сотрудничество родителей и школы. Родители не должны быть сторонними наблюдателями, они должны находиться внутри процесса. Понятно, что не со всеми

родителями это возможно. Но создать условия для активного включения семьи – это задача образовательного учреждения. Эта кажущаяся на первый взгляд простой задача на самом деле является одной из наиболее сложных.

Одним из действенных методов, как ни странно, стал уход от формального проведения первых и итоговых родительских собраний. Подготовка к таким родительским собраниям осуществляется в течение года. Содержание может быть разным, но родительские собрания, да и в целом, работа с родителями, непременно должны быть направлены на формирование позитивного отношению ко всему тому, что происходит с детьми в школе. Мы пробуем использовать разные формы и методы для решения этой задачи:

1. Создание положительной информационной среды для родителей:

демонстрация видеосюжета о школе, о классе (достижения класса, вклад в общее дело, интервью детей, преподавателей, фрагменты уроков, мероприятий и т.д.), презентация итогов прошедшего учебного года (результатов обучения, концертной и конкурсной деятельности), презентация личного успеха ребенка (построение «Дерева успеха», «Стены славы», «Звездной аллеи»: самое большое достижение каждого ребенка – личное, творческое и т.д.).

2. Организация совместной практической деятельности: совместное создание классных традиций, планирование поездок и участия в проектах, интервью родителей, совместное обсуждение, интерактивные опросы.

3. Поддержка и поощрение родителей с помощью писем-обращений и пожеланий, благодарностей и т.д.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ

СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ	ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ПОДДЕРЖКА И ПООЩРЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Демонстрация видеофильмов о школе, классе (достижения класса, вклад в общее дело, интервью детей, преподавателей, родителей, фрагменты уроков, ярких событий мероприятий и проектов)	Совместное создание классных традиций	Письма-обращения и пожелания
Презентация итогов прошедшего учебного года (результаты обучения концертной и конкурсной деятельности)	Планирование поездок и участия в проектах	Благодарственные письма
Презентация личного успеха ребенка (построение «Дерева успеха», «Стены славы», «Звездной аллеи»)	Интервью родителей, интерактивные опросы, совместное обсуждение актуальных вопросов	Поощрение пригласительными билетами

модель № 5

Еще один важный блок, который актуален при организации работы с талантливыми учениками - это работа с их талантливыми педагогами (модель № 6).

Опыт показывает, что преподаватели, способные работать с одаренными детьми, имеющие желание работать с ними – это совсем не массовое явление. Эти педагоги на вес золота. Чем отличаются такие педагоги?

- имеют собственную позицию по работе с одаренными детьми;

- создают атмосферу сотрудничества и позволяют ребенку быть соавтором педагога по построению траектории своего обучения и развития;

- способны действовать нестандартно, идти на эксперименты, искать и пробовать;

- готовы выходить за рамки часов учебного плана, жертвовать своим свободным временем;

- постоянно занимаются самообразованием и участвуют в очных и заочных конкурсах педагогического мастерства;

- пользуются непререкаемым авторитетом у родителей учеников.

В чем задача руководителя в работе с такими педагогами? В том, чтобы поддерживать их идеи, проекты, инициативы и амбиции на всех возможных уровнях, способствовать их самореализации, создавать условия для их комфортной работы, обобщать и распространять их опыт, поощрять морально и материально. А также создавать

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГА, РАБОТАЮЩЕГО С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

модель № 6

условия для роста остальных педагогов, особенно молодых преподавателей, их стремления к уровню педагога-мастера, педагога, способного работать с талантливыми детьми.

Таким образом, бесспорно, существующая сформированная система работы с одаренными детьми позволяет постоянно и планомерно вовлекать одаренных детей в активную творческую, образовательную и социальную деятельность, она эффективна и

результативна. Но современное общество - это общество быстро меняющегося мира, постоянной творческой эволюции, появления новых культурных и творческих феноменов. Все это создает необходимость рассматривать работу с одаренными детьми, как динамическую, подвижную систему, разрабатывать новые стратегии и формы, обращенные на потребности талантливых детей.

Зайцева Елена Алексеевна,
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе
МБОУДО «Детская школа искусств
г.Невельска»

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

Тема данной статьи «Ключевые компетентности эффективности профессионального мастерства музыканта-исполнителя» современна и актуальна во все времена, так как затрагивает вопросы формирования профессионального мастерства музыканта-исполнителя. Если колледж искусств дает музыканту-исполнителю базовое музыкальное образование, консерватория (институт) готовит профессионалов высшей квалификации, то школа искусств (музыкальная школа) стоит у истоков формирования профессионального мастерства музыканта-исполнителя.

Компетентностный подход в современном образовании не обошел стороной и сугубо специфическое музыкальное образование.

Залогом профессионализма и успешности, необходимым условием достойной концертной деятельности музыканта-исполнителя является наличие у него определенных компетентностей, то есть приобретение и сформированность определенных способностей и личностных качеств.

Компетентность – это способность применять знания, умения, пользоваться личностными качествами, способность действовать в ситуации неопределенности для успешной деятельности в определенной области [6].

Компетентность является сложным образованием, интегрированным результатом обучения. Существуют

различные виды и направления компетентностей.

Основные из них – социальные компетентности, мотивационные компетентности и функциональные компетентности.

Компетентность отражает подготовленность человека к выполнению определенной деятельности и включает когнитивные элементы (навыки, знания) и некогнитивные элементы (мотивацию, ценностные ориентации, этические установки и т.д.).

Социальные компетентности связаны с социумом, т.е. тем окружением, в котором находится человек. Это касается всех сфер жизнедеятельности человека. Это способность к сотрудничеству, умение решать проблемы в различных жизненных ситуациях, навыки взаимопонимания, социальные и общественные ценности и умения, коммуникативные навыки, мобильность в разных социальных условиях.

Многие исследователи, такие как Е.В.Руденский, А.Н. Леонтьев, Л.А. Петровская, Ю.Н. Емельянова и другие определяют коммуникативные компетентности наиболее ценными для успешности протекания любой деятельности, ученые едины в установлении их важной роли в развитии личности.

Важнейшие качества личности – способность к эмоциональному сопереживанию, ощущение общности,

духовной близости с окружающими людьми и т. п., так необходимые для полноценной профессиональной деятельности, ретранслируются музыкантом в сфере музыкальных произведений и закладываются с детства, формируются в процессе достойного воспитания и образования.

Особенно важно для успешности любого профессионала, музыканта преимущественно, глубокое погружение в атмосферу профессиональной направленности, возможность комфортного взаимодействия с педагогом, концертмейстером, ансамблистами или оркестрантами (хоровиками). Именно взаимотворчество, взаимосотрудничество решает ту социальную роль по преодолению психологической разобщенности и способствует укреплению взаимопонимания между участниками творческого процесса.

Мотивационные компетентности – важная составляющая успешности. Так как мотивационные компетентности связаны с внутренней мотивацией, влечением и интересом, индивидуальным выбором личности. Это, в частности, склонность и способность к обучению в определенной области (областях), изобретательность, навыки адаптироваться к смене условий и ситуаций, мобильность, умение достигать успехов в жизни, устойчивая направленность интересов и внутренняя мотивация личности, практические способности, умения делать собственный выбор.

Склонности к музыкальной деятельности перерастают в стойкие потребности человека в общении с музыкальным искусством, через них определенно можно судить о музыкальных способностях, так как непосредственная связь склонностей со способностями изучалась и доказана многими учеными. Причина, по утверждению Е.П. Ильина, в том, что склонности и способности имеют общую основу – один тип проявления свойств нервной системы.

Склонности и способности взаимопроникают и усиливают друг друга.

Способности в музыкально-исполнительской деятельности, благодаря склонностям к музыке, подкрепляют мотив выбора, повышают активность и успешность человека в профессиональной деятельности.

Устойчивая направленность к музыкально-исполнительской деятельности характеризуется, прежде всего, такими компонентами как любовь к музыке и потребность в сценическом самовыражении. Так, любовь к музыке, общую для музыкантов всех специальностей, отмечают Б.М. Теплов, Г.Г. Нейгауз, Г.М. Коган, П.М. Якобсон и другие. Потребность же музыкантов в сценическом самовыражении подчеркивают Л.А. Баренбойм, А.Б. Гольденвейзер, Г.М. Коган и другие.

«Музыкально-исполнительская направленность связана также с потребностью музыкально-эстетического воспитания народа и реализуется в процессе достижения трех иерархически восходящих целей: 1) эмоционального воздействия на слушателей, связанного с регуляцией их эмоциональных состояний и формированием адекватных эмоциональных реакций; 2) формирования у слушателей адекватных музыкальных образов; 3) формирования их музыкальности» [11,с.9].

Немаловажную роль в профессиональном становлении музыканта-исполнителя играют функциональные компетентности. Это такие компетентности, которые входят в круг обязательных профессиональных знаний, умений и навыков. Они связаны с умением оперировать научными знаниями и фактическим материалом, использовать источники информации для собственного развития.

Необходимые знания для совершенствования профессиональной деятельности можно разделить на общие и специальные. Общие это общеобразовательные и общекультурные. Всем понятно, что высококлассный специалист должен быть образованным человеком. Иметь широкий кругозор. Роль

же общекультурных знаний основана общности всех искусств (изобразительного, хореографического, театрального, литературного, кинематографического и др.), на общности наличия в их основе художественного образа.

Важность специальных знаний трудно переоценить. Целый спектр музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний представлен такими обязательными дисциплинами как сольфеджио, гармония, полифония, история музыки, анализ музыкальных форм, народное музыкальное творчество и др. Дисциплины музыкально-исполнительского круга представляют, помимо специальности и чтения с листа, история и теория исполнительства, ансамбль, оркестровый (хоровой) класс, дирижирование, фортепиано (как дополнительный инструмент).

Всем этим спектром знаний, умений и навыков нужно научиться оперативно пользоваться и управлять, в чем и проявляется наличие функциональных компетентностей музыканта-исполнителя.

Синтез врожденных способностей и приобретенных особенностей и свойств составляют особые возможности человека, его качество. Иными словами, врожденные способности в сочетании с опытом практических занятий, получением знаний, умений, навыков образуют особую структуру профессионально важных качеств.

Чем ярче определенные способности, такие как музыкальный слух, музыкальные память, мышление и воображение, психомоторная способность (сила, быстрота, темп, координированность и др.), чем упорнее человек в совершенствовании этих своих способностей, при одновременном получении знаний, тем выше его профессиональные качества как музыканта-исполнителя. Чем выше профессиональные качества музыканта-исполнителя, тем успешнее его концертная деятельность. Все в жизни взаимосвязано.

«В ходе развития и специализации в

профессиональной деятельности способности превращаются в профессионально-важные качества» [11, с.15].

Одной из центральных проблем музыкальной педагогики в целом является развитие музыкальности как базовой способности (качества), специфичной именно для музыкальной деятельности и необходимой для любого ее вида (слушание, исполнение, сочинение).

Наиболее глубокими исследованиями в области структуры музыкальности можно считать исследования Б. Теплова (1947) и Ю. Цагарелли (2008). В своей работе «Психология музыкальных способностей» Б.М. Теплов впервые трактует музыкальность как новое качество, состоящее из комплекса определенных музыкальных способностей, таких как ладовое чувство, способность к слуховому представлению, музыкально-ритмическое чувство и музыкальную память. Однако, сам Б.М. Теплов считает, что музыкальность многогранна, и не ограничивается только указанными способностями.

По представлению Ю. Цагарелли музыкальность — это сложная интегральная способность, выражающаяся через восприятие музыкальной информации, ее запоминание, сохранение, воспроизведение, творческую переработку, проникнутое эмоциональной сферой самой музыки. Музыкальность, как качество, по мнению Ю. Цагарелли, отражается в синтезе таких музыкальных способностей как музыкальный слух, музыкально-ритмическая способность, музыкальная память, музыкальное мышление, музыкальное воображение и эмоциональная отзывчивость на музыку.

«Музыкальность – это проявление одаренности, отражающее общий компонент всех видов музыкальной деятельности – творческое восприятие и переработку музыки с целью создания идеального (мысленного) музыкального образа» [12, с.35].

Итак, подводя итог, можно сделать

вывод, что эффективность профессионального мастерства музыканта-исполнителя напрямую зависит от его владения важнейшими ключевыми компетентностями и качествами.

Так как школа искусств (музыкальная школа) стоит у истоков формирования профессионального мастерства музыканта-исполнителя, основная образовательная цель школы и состоит в подготовке, развитии и начальном овладении учащимися этими важнейшими ключевыми компетентностями и качествами.

Список литературы

1. Асафьев. Б.В. Музыкальная форма как процесс. Издательство «Музыка», 1971. Т-2.
2. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л.: Музыка, 1974.336 с.
3. Бережанский П.Н. Абсолютный музыкальный слух. СПб., М.: Планета музыки, 2017.108 с.
4. Ильин Е.П. Проблема способностей: два подхода к ее решению.// Психологический журнал, 1987, № 2.
5. Коган Г. М. У врат мастерства. М.: Музыка, 1962. 115 с.
6. Компетенция и компетентность секретаря руководителя Источник: <https://www.sekretariat.ru/article/211437-kompetentsiya-i-kompetentnost-20-m8>
7. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М.: Музыка, 2010.254 с.
8. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Изд. 7-е, испр. и доп. - М., 1967
9. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.-Л., 1947.
10. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Автореф. докт. дисс. Л., 1989.
11. Цагарелли.Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2008.- 368 с., нот.

12. Шуман Р. О музыке и музыкантах. - М., 1979. - Т. 2-Б.

13. Якобсон П.М. Психология художественного творчества. М., 1971.

Дьячков Олег Артурович,
преподаватель, дирижер оркестра русских
народных инструментов
МБУДО «Детская школа искусств «Этнос»

НАСТАВНИЧЕСТВО И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

(материалы выступления на Областном образовательном
форуме «Лучшие педагогические практики», 13-14
ноября 2023 года)

Профессиональное становление – это длительный и непрерывный процесс. Хороший специалист развивается и приобретает новые компетенции в течение всей своей жизни. Из собственного примера скажу, что при смене вида деятельности (от преподавательской к дирижерской) возникает много барьеров, проблем, требующих решения в достаточно сжатое время. Безусловно, в данной ситуации наставничество играет ведущую роль в становлении молодого дирижера и является ведущим ресурсом профессионального развития. Наставничество направлено на более быстрое вхождение в профессиональную деятельность. Этим оно и ценно. И найти хорошего наставника, который готов поделиться накопленным опытом - это всё равно, что найти клад.

В моём профессиональном становлении большую роль сыграл наставник Новиков Александр Анисимович – Заслуженный педагог Сахалинской области, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Александр Анисимович не раз отмечал, что руководитель творческого коллектива выполняет несколько социальных ролей - он **организатор** учебного процесса, **педагог**, а также **художественный руководитель** и **дирижёр**. И в связи с этим он должен иметь ряд профессиональных навыков, которые помогут избежать многих ошибок. Если взглянуть на каждый из этих аспектов,

то они, как отмечал Новиков А.А., и являются «слагаемыми успешного дирижёра».

В этой статье изложены лишь основные позиции, которые дали старт в эту новую для меня профессию.

1. Для **организатора** важен самоконтроль времени, его обоснованная корректировка, навык быстрого адаптирования и мобильности принятия решений, своевременное и полное выполнение всех поставленных задач в организации репетиционной и концертно-конкурсной деятельности, возможность делегирования части задач ответственным участникам оркестранта.

2. Если рассматривать деятельность руководителя оркестра через призму **педагогике**, то этот аспект накладывает определённые обязательства, а именно: преломление своей деятельности через общие основы методики преподавания. Также Александр Анисимович рекомендовал продумывать ход репетиции,

чтобы до начала урока понимать те цели и задачи, которые мы хотим достичь или, в крайнем случае, приблизиться к их реализации. Выдерживать темп занятия, не давать бездействовать продолжительное время группам инструментов – значит максимально поддерживать оркестр в работоспособном состоянии. Акцент на грамотное планирование урока или репетиции - это значительный процент их успеха.

3. Выполняя функции **художественного руководителя**, дирижер должен очень тщательно подходить к подбору репертуара, который будет интересен не только целевой аудитории, но и самим оркестрантам. Для воспитания всесторонне развитого музыканта репертуар должен быть разнообразным и включать произведения самых разных жанровых и стилистических направлений. Добиться этого возможно, работая над развитием своего художественного вкуса, культуры и кругозора.

Но самое главное, дирижер должен иметь собственную позицию к исполняемому произведению, настолько убедительную, чтобы каждый оркестрант поверил дирижерскому замыслу.

4. Одним из важнейших навыков **дирижера** является владение техникой дирижирования. Во время стажировки мы работали над тремя большими областями, которые составляют саму суть работы дирижера: чтение оркестровых партитур, инструментовка, мануальная техника.

Чтение оркестровых партитур дало понимание функций в музыкальном языке той или иной группы: мелодия, гармония, ритмическая фигурация. Особое внимание Александр Анисимович уделял авторским рекомендациям, которые в большинстве случаев относятся к характеру исполнения. Соблюдение этих ремарок позволят максимально точно передать замысел композитора. Также для этих целей служит объёмный комплекс музыкально-теоретических знаний: курс элементарной теории музыки, курс гармонии, знание

музыкальных форм.

Инструментовка направлена на знание оркестровых инструментов, их возможностей, приёмов и характерных методов звукоизвлечения, природы звукообразования, тембрального сочетания групп и отдельных инструментов. Нельзя обойти стороной такой аспект, как соблюдение баланса в оркестровых группах и инструментах. Надо учитывать количественный состав оркестровых групп, так как, возможно, что некоторые группы инструментов могут быть не доукомплектованы или отсутствовать вовсе. В этих случаях требуется адаптация партитуры для данного состава.

Мануальная техника или непосредственно дирижирование – это та часть работы дирижера, которая всегда перед глазами как слушателей, так и участников оркестра. Представляет оно собой тактирование, показывающее долеую сетку такта, а скорость движения обуславливает темп произведения. На занятиях я удивлялся тому, насколько показ Александра Анисимовича был лёгок, изящен, в меру размашист. Пластика движения передавала характер звучания. Он объяснял и рассматривал каждый отдельный случай. Особенно это касается видов афтакта: подготовленный, неподготовленный, обращенный и т. д. Были моменты, когда я не мог уловить принцип движения в жесте. И мой Наставник убеждал меня, начинающего дирижера, что всё придет с практикой. По прошествии времени пришло более глубокое понимание полученных от Александра Анисимовича знаний и навыков профессиональной деятельности! Мы прошли путь от ситуационного наставничества к долгосрочному партнерскому. Приглашая своего Наставника на концерты, мне интересно смотреть на его реакцию и слышать его оценку, замечания и советы.

Вообще оркестр – сложный механизм, каждый член которого обладает артистической индивидуальностью и

сложным комплексом человеческих качеств, своим мнением, восприятием и своей точкой зрения. Поэтому дирижёр обязан обладать огромным багажом знаний не только в музыке, но и в других сферах жизни. Но где же подчерпнуть дополнительные знания, дополнительные компетенции?

Еще одним средством овладения профессией является **непрерывное образование** – это самообразование, посещение семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, педагогических практик, мастер-классов, знакомство с опытом работы коллег.

Одним из последних ярких событий этого года можно назвать курсы повышения квалификации, которые проходили в Российской академии музыки имени Гнесиных. На курсах присутствовали дирижёры со всей страны. Была прекрасная возможность обменяться опытом, репертуаром.

В рамках этого курса мы работали над анализом инструментовок разных мастеров, определяли лучшие решения тех или иных задач, а так же предлагали свои варианты, сравнивали все достоинства и недостатки рассматриваемых вариантов.

Каждый из участников этого курса мог на практике поработать с коллективом и выслушать экспертное заключение от руководителя. Объекты оценивания работы были обширны. Среди них не только дирижёрская техника, но интонация голоса, умение общаться, проявить свои лидерские качества, точность постановки задачи, контроль её исполнения, подход к инструментовке. На прошедших курсах можно было попробовать себя в роли **эксперта**. Занятие этим видом деятельности позволило критически посмотреть не только на выбор репертуара, но и на собственную профессиональную деятельность в целом, понять имеющийся дефицит знаний в области психологии, ораторского искусства.

Лекции по психологическим аспектам личностно-профессионального становления

раскрыли правила и механизмы взаимодействия с коллективом и каждым его участником, позволили узнать свои слабые и сильные стороны в управлении и общении. Безусловно, часть информации мы получаем опытным путём, но для более динамичного профессионального роста и саморазвития необходимо обращение к помощи специалистов. Более того, это отличный инструмент личностного роста специалиста.

Таким образом, наставничество, образование, поиск и практика в сочетании с личностными качествами являются тем ресурсом, который способствует освоению новых компетенций и профессиональному развитию дирижера.

Серикова Евгения Александровна,
преподаватель по специальности
«Духовые и ударные инструменты. Флейта»
МБУДО «Центральная детская музыкальная школа
города Южно-Сахалинска»

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

(материалы выступления на Областном образовательном форуме
«Лучшие педагогические практики», 13-14 ноября 2023 года)

В настоящее время в нашем современном мире, в мире, где новые технологии развиваются семимильными шагами, требуется большее количество одаренных, способных к развитию людей во всех направлениях. Не обошло это и творческую составляющую мировой системы.

Музыка таких эпох, как барокко, классицизм, романтизм и импрессионизм, требуют тонкое понимание и чувство в исполнении такой высокой музыки.

В современной музыке все больше и больше появляются новые направления, стили, сочетание различных жанров в одном произведении, и для этого иногда требуются новые способы звукоизвлечения некоторых звуков. Все это достигается путем упорных поисков и экспериментов на музыкальных инструментах с различными сочетаниями аппликатуры пальцев, губного аппарата.

И с такой задачей может справиться далеко не всякий музыкант среднего звена. Для этого и необходимо разглядеть среди учащихся именно такого особенно одаренного индивидуума, обладающего не только прекрасными музыкальными талантами, но и готового к невероятной обучаемости и титанической работоспособности.

Для начала давайте разберемся с самим термином «одаренность».

Одаренность – наличие потенциально высоких способностей у какого-либо

человека.

Музыкальная одаренность – это то качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность успешного занятия музыкальной деятельностью.

Качественно-своеобразное сочетание:

- индивидуальные особенности учащегося - абсолютный музыкальный слух;
- комплекс природных задатков - четкое чувство ритма;
- сильное богатое воображение;
- музыкальная память;
- эмоциональность – вдохновение;
- волевые особенности личности, желание трудиться, стремление к чему-то новому;
- музыкальный интеллект.

Немного о музыкальном таланте: просканировать ребенка на музыкальный талант можно по следующим критериям:

- любит музыку, всегда стремится послушать туда, где можно ее послушать;
- очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них и запоминает;
- поёт и играет на музыкальном инструменте и делает это с большим вдохновением;
- сочиняет мелодии.

Научные исследования показали, что существуют возрастные периоды, особенно сензитивные (особо чувствительные) к развитию определенных качеств и

особенностей личности, которые при работе с одаренными детьми мы, как преподаватели, не можем не иметь в виду. Начиная работу с одаренным ребенком надо досконально изучить его как личность и историю его музыкального развития до школы, составлять индивидуальную программу обучения, с индивидуальным подходом, методами и формами обучения, учитывая его вид одаренности и особенности личности.

К возрастным психолого-педагогическим характеристикам в развитии одаренных детей относятся:

Раннее детство от 1 до 3 лет : способность удивляться миру во всех его проявлениях, любопытство, умение следить за событиями, достаточно большой словарный запас, усердие в достижении какой-то цели, фразы более сложные по фразеологическому обороту, хорошо развитая речь, умение концентрироваться на чем-то одном. Богатая фантазия, изобретательность, увлеченность какими-либо видами творчества: музыка, рисование, счет.

Дошкольный возраст от 4 до 7 лет : яркое воображение, четкая моторика, крепкая память, активное исследование окружающего, любознательность, изобретение собственных слов, беспроблемная свободная общительность. Однако детям в этом возрасте свойственна нечеткое разделение между реальностью и фантазией: острое реагирование на несправедливость, преувеличенные страхи.

Школьный период от 8 до 17 лет: высокие достижения, прекрасные коллекционеры, успешны во многих начинаниях, сосредоточенность на выполнении творческих заданий, прекрасное чувство юмора, развитая оперативная память, способность к радикальному самообновлению.

Все вышеперечисленные возрастные психологические особенности детей нам, как преподавателям особо необходимо учитывать при работе с одаренными детьми. Вообще, очень многое в работе с

одаренными детьми зависит от самого преподавателя. Учитель должен помнить – что в работе с одаренными детьми каждый новый урок это новая творческая задача, в исполнении которой может помочь только развитое педагогическое мышление, которое опирается на достижения современной науки. В связи с чем современному педагогу, чтобы идти в ногу со временем, необходимо продолжать периодически проходить курсы повышения квалификации, посещать и самому проводить открытые уроки и мастер-классы, помимо этого еще и осваивать новые технологические средства для улучшения и совершенствования учебного процесса.

Помимо своих профессиональных качеств, преподаватель в работе с одаренными детьми должен обладать также и личностными особенностями, необходимыми для успешной коммуникации с учащимися: богат новыми идеями, креативен, всесторонне развит, оптимистичен, тактичен, трудолюбив, целеустремлен, честен, дружелюбен.

При ведении урока необходимо создавать дружественную обстановку – ученик должен быть уверен, что преподаватель его рад видеть на каждом уроке и готов эти 40 минут провести с ним в интересной, творческой, плодотворной работе. Результат от такого подхода к занятиям будет более высоким, чем просто «учить».

Одним из способов выявления одаренных детей в классе – это наблюдение. При первоначальном проигрывании произведения для учащегося обратить на такие детали:

- первоначальном проигрывании произведения для учащегося обратить на такие детали:

- творческое воображение исполняемой музыки – какой образ учащийся нарисовал в своем воображении и нарисовал ли он его вообще;

- эмоциональный отклик на музыку – почувствовал ли характер и настроение исполняемого произведения;

- ладовое чувство – эмоциональная выразительность произведения;

- ассоциативное мышление – с чем можно сравнить движение музыки;

- музыкальный слух – какие средства музыкальной выразительности применены для передачи замысла произведения;

- чувство ритма – устойчив ли ритмически учащиеся, способность двигательного переживания музыки.

После первых наблюдений у учащегося с ярко выраженными музыкальными данными, следует работа с его исполнительской постановкой, исполнительского дыхания, и надо заметить, что у таких детей непринужденно и естественно формируются эти исполнительские навыки. Помимо этого у них достаточно легко идет освоение нотной грамоты. Часто для детей первого класса тяжело даются какие-то музыкальные термины в плане запоминания их на латинском языке. Для этого сами дети подключают ассоциативное мышление для запоминания некоторых музыкальных символов. Например, бемоль – это мягкий знак, диез – современное слово «хэштег», *f* и *p* – разбивать слово «фортепиано» на 2 части и так далее. Но самое важное в такой ассоциации, чтобы дети понимали значение этих обозначений.

Помимо описанных выше наблюдений, очень важное значение имеет и развитие певческих способностей у детей. Посредством пения раскрывается эмоционально-образное содержание музыки, происходит развитие чувства ритма, музыкальной памяти, растет интерес к музыке. По определению Н.А. Ветлугиной «Пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе которой успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, обогащаются переживания ребенка, активно формируются музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений».

Из моих наблюдений могу сказать, что учащиеся, которые чаще напевают мелодию, которую они исполняют на

флейте, чисто интонируют, стараются через пение передать художественный замысел композитора – эти дети чаще становятся солистами в ансамблях и оркестрах.

Перед одаренными детьми должны ставиться более сложные задачи, нежели, чем у его сверстников. Существует мнение, что детям нужно давать произведения, согласно их возможностям и классам, согласно образовательной программе. Но я не очень придерживаюсь этого мнения, особенно если это касается одаренных детей. Для таких детей изучение произведений по программе не дает им развиваться, часто у них пропадает интерес к исполняемой программе. По своему опыту работы с одаренными детьми могу сказать, что давая учащемуся произведения гораздо сложнее его уровня, у него появляется возможность, путем кропотливого усердного труда, добиться большей результативности в инструментальном исполнительстве. Но и переусердствовать в этом вопросе тоже нельзя, иначе выбрав произведение посложнее ученик не всегда может с ним справиться, тогда происходит процесс в обратную сторону: учащийся может разочароваться в своем выборе заниматься музыкой, так как у одаренных детей в основном большая требовательность к себе, они понимают, что они на ступень выше своих сверстников, и любой провал для них будет болезненным. Поэтому надо тщательно производить выбор исполняемых произведений с каждым одаренным ребенком, учитывая его индивидуальные музыкальные способности.

Еще одним аспектом в работе с одаренными детьми является концертно-конкурсная деятельность. Начиная уже с самого первого года обучения, юных музыкантов уже можно выставлять на небольшие концерты и принимать участие в конкурсах, начиная со школьного уровня. Обычно такие дети с огромным удовольствием, желанием и большой ответственностью относятся к такого рода мероприятиям, начиная с подготовки концертных и конкурсных произведений и

заканчивая концертным костюмом, так как внешний вид участника очень важен на подобного рода выступлениях. Иногда дети настолько зажигаются сценой, результатами конкурсов, что выдают небывалое вдохновение в работе, а система фестивалей, конкурсов и концертов мотивирует и стимулирует одаренных детей к постоянному развитию и прогрессу в освоении музыкального искусства.

Нельзя обойти такой важный аспект для развития одаренных детей – это расширение кругозора для эстетического развития учащихся посредством посещения концертов, спектаклей, театров, музеев, выставок, чтение музыкальной литературы. Желательно такие мероприятия посещать совместно с преподавателем по специальности, после чего провести беседу на уроке или на классных собраниях, поделиться впечатлениями о посещении учреждений культуры.

Не могу обойти вниманием и такой подход в работе с одаренными детьми – это работа с родителями. Видный пианист и педагог Генрих Нейгауз, имея ввиду, что самые лучшие педагоги будут бессильны, если родители к музыке равнодушны, сказал: «Хорошие родители – важнее хороших педагогов».

С самого первого дня знакомства я стараюсь устанавливать с родителями хороший контакт, ведь именно с их плотным сотрудничеством мне необходимо будет вести в параллели обучение их ребенка на протяжении всего его обучения. Стараюсь говорить не только о достижениях ученика, но и о его недоработках. Ведь никто другой, как родитель, может понять и поддержать своего ребенка, разделить с ним как неудачу, так и успех, помочь ему в преодолении трудностей на его пути.

О наличии у ребенка особых музыкальных способностей я стараюсь ставить в известность родителей сразу, описывая всю картину предстоящей работы с ним, его перспективы. Предупреждаю о дополнительных репетициях, занятиях,

участие учащегося в различных концертно-конкурсных мероприятиях, проектах. Когда родитель видит всю предстоящую картину работы с его ребенком, и какого результата возможно добиться путем всей вышеперечисленной работы, то автоматически выстраивается организация самостоятельной работы с ребенком дома. Уже нет необходимости объяснять родителям, что не надо отдавать ребенка еще в дополнительные кружки, которые будут отнимать время и, особенно, спортивные секции, например, как волейбол, где можно очень сильно повредить музыкальные руки ученика. Хотя, конечно же, настаивать на этом мы не имеем право, это сугубо выбор самих родителей.

И в заключении хотелось бы привести высказывание певицы Марии Каллас: «Хороший учитель развивает способности ученика до предела. Великий учитель видит этот предел». Если помимо своих профессиональных знаний при работе с детьми проявить еще и чуткое, внимательное отношение к ним, а в частности любовь, можно развить маленького юного музыканта и привести его к величайшему успеху.

Список литературы

1. Ветлугина Н.А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр.– М., 1958.
2. Винтин А.И. Понятие музыкальной одаренности // Гуманитарные научные исследования. 2012. № 8 [Электронный ресурс]. URL: <https://human.snauka.ru/2012/08/1577>
3. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников. – М., 2000.
4. Савенков А.И. У колыбели гения. – М., 2000.
5. Галлибуллина М.Т. Музыкальная одарённость. (Структура, гендерные и возрастные особенности проявлений): Дис. Кандидат психол. наук: 19.00.01: Пермь, 2003. – 195 с.

6. Тарасова Г.В. Организационно-педагогические условия развития готовности учителя к работе с одаренными детьми / Г.В. Тарасова // Дисс. спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования». – Казань, 2005. – 267 с.

7. Теплов Б.М. Способности и одаренность // Учен. Записки Гос. НИИ психологии. Т.2. М., 1941.

Краснянская Ольга Владимировна,
преподаватель отделения «Народные инструменты»
МБОУДО «Детская школа искусств»
МО «Холмский городской округ»

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТСКИМ ОРКЕСТРОМ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КАК СЛОЖНЫЙ И МНОГОГРАННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Оркестр русских народных инструментов является уникальным музыкальным коллективом, которому нет равных в мире. Основная его цель – сохранение национальных традиций и поддержание интереса к народной музыкальной культуре.

Для большинства обучающихся школ искусств игра в детском оркестре – это отличная возможность творческой самореализации. Наряду с этим у юных музыкантов формируются нравственно-эстетические ценности, чувство патриотизма и любви к родной стране.

К сожалению, многие дети не имеют должного представления об оркестре народных инструментов, так как не каждая музыкальная школа или школа искусств может похвастаться таким наследием. Вроде, есть отделение народных инструментов, которое успешно функционирует, укомплектован педагогический состав и контингент, а оркестра нет. Почему так происходит?

На мой взгляд, одна из основных причин – отсутствие мотивации и боязнь специалистов в этой области заниматься оркестровой практикой.

На руководителе оркестра лежит важная миссия. Он выступает сразу во множестве ролей: преподаватель, организатор, дирижер, художественный руководитель, инструментовщик, психолог, воспитатель и т.д.

Это большая ответственность, к которой готовы не все. Проще заниматься с одним, двумя учениками, чем собрать и удержать большой коллектив.

Нежелание взять на себя такую ответственность кроется в отсутствии опыта в организационной работе с оркестром народных инструментов. В методических сборниках эта тема освещена сухо. В имеющихся источниках в основном даются рекомендации по работе над музыкальным произведением, освоением и развитием навыков оркестрового исполнительства, освещаются этапы репетиционной работы и только в двух словах говорится о создании и организации самого коллектива, формировании его состава, репертуара и воспитательной работе с участниками.

Это натолкнуло меня на мысль поделиться своим опытом и рассказать, как я организую работу с детским оркестром русских народных инструментов, которым руковожу несколько лет.

Цель: оказать реальную практическую помощь преподавателям при работе с оркестром русских народных инструментов в детских школах искусств; подчеркнуть, сколь многогранна и ответственна деятельность руководителя, взявшего на себя благородный труд не только научить играть в оркестре, но и способствовать воспитанию молодого поколения средствами народного музыкального искусства.

Преподаватели, интересующиеся этой деятельностью и, возможно, уже приступившие к ней, найдут здесь ответы на многие вопросы, которые могут возникнуть у них в процессе работы с коллективом.

Соглашусь с высказыванием своего коллеги Новикова А.А., что «Отсутствие представленных коллективов в музыкальном учебном заведении значительно обедняет творческий облик: его «портрету» всегда не будет доставать парадности» [7, с. 10]

В нашей школе много лет существует детский оркестр русских народных инструментов. На сегодняшний день в нем играют 14 человек. В составе коллектива обучающиеся класса домры, балалайки, баяна, гитары.

Были периоды, когда оркестр превращался в ансамбль русских народных инструментов, потом опять становился оркестром. Несмотря на взлеты в 80-90-х годах прошлого столетия, падения в 2000-х годах, он все же выстоял и продолжает свою работу.

Чтобы оркестр существовал, развивался и совершенствовался необходимо понимать, что работа в этом направлении должна вестись планомерно и регулярно. Поэтому особое внимание я уделяю таким организационным вопросам как: формирование состава оркестра, формирование репертуара, сплочение коллектива и заинтересованность его участников в совместном творчестве.

Первое, с чего я начинаю – **формирование состава оркестра.**

В ученическом оркестре, как правило, занимаются «старшие дети». Период их пребывания в коллективе непродолжителен. Только освоили необходимые навыки, сыгрались, как уже окончание школы и «Прощай, оркестр»!

Не раз сталкивалась с тем, что оркестр покидает практически весь состав и приходится начинать с нуля. Для меня, с одной стороны, это творческое опустошение и «маленькая смерть», с

другой – повод увидеть новые горизонты, сделать новые открытия и найти возможности для самореализации, самосовершенствования.

К занятиям в оркестре я привлекаю наших выпускников, но надолго они не задерживаются. Сначала с удовольствием приходят на репетиции, активно включаются в работу. Но потом у них начинается усиленная подготовка к итоговой аттестации в СОШ (репетиторы, консультации и т.д.) и посещения постепенно прекращаются. Поэтому особой ставки на выпускников делать не приходится.

У нас на отделении народных инструментов контингент небольшой, балалаечники и домристы представлены в единственном числе. Зато класс гитары самый многочисленный. Мне приходится задействовать гитаристов не только на аккомпанирующие инструменты, но и на солирующие. Приходя в оркестр, им приходится осваивать новый инструмент.

Чтобы не ошибиться и правильно выбрать инструмент, который будет посильным для того или иного учащегося, я присматриваюсь к будущим оркестрантам на академических концертах, технических зачетах и т.д., где можно увидеть уровень роста каждого.

Ведь правильное распределение учащихся по оркестровым группам и баланс в оркестре – залог успешного функционирования коллектива и плодотворной его работы.

Порой случается такое, что ребенок отказывается играть на инструменте, который для него подобрали. Да и многие родители тоже недовольны, что их чадо, придя учиться играть на гитаре, вдруг берет в руки балалайку или домру, ведь народные инструменты сейчас не в тренде.

И здесь необходимо увлечь ребенка и убедить. Кому-то достаточно рассказать какую-то «фишку» про инструмент, кому-то надо послушать или посмотреть видео игры, а кто-то пока сам не извлечет на инструменте звук, не согласится его

изучать.

Иногда приходится прибегать к помощи коллег, которые лучше знают своих учеников, их интересы и психологические особенности. Они подключаются к беседе с учащимся, родителями, от которых тоже многое зависит. И совместно мы убеждаем и заинтересовываем ребенка.

На мой взгляд, большой процент успеха в работе с оркестром – это заслуга именно совместного сотрудничества с коллегами. Они самые лучшие помощники, которые приходят на помощь по первому зову.

В моей практике был такой случай. Ребенок поступил учиться на гитару. У учащегося были прекрасные музыкальные данные: устойчивый метро-ритм, цепкая память и хорошее слуховое восприятие. Когда в его в расписании появился предмет «Оркестровый класс», я принимаю решение определить его на балалайку-бас. И тут у меня начинаются трудности. Сопротивляется ребенок, негодует мама.

Перепробовала все, о чем говорила выше. Безрезультатно. Как говорят психологи, чтобы получить результат, необходимо обеспечить ребенка выработкой серотонина. Похвала – отличный мотиватор для этого. Подошла к мальчику с просьбой о помощи: оркестру очень нужен басист, и никто кроме него не справится с этой миссией. Бас – это фундамент оркестра, самый важный и сложный инструмент. Это как бас-гитара в эстрадном оркестре. Приобретая опыт игры басовой партии на балалайке, впоследствии можно с легкостью стать фундаментом эстрадного ансамбля или оркестра. Играя на басу, он поведет за собой весь состав. Это подкупило ученика, и он согласился. Занимался ребенок с таким удовольствием, что даже мама поменяла в корне свое отношение и с удовольствием посещала все концерты.

К счастью, такие ситуации возникали редко. В каждом отдельном случае необходим индивидуальный подход.

Распределяя детей по инструментам, всегда необходимо брать во внимание имеющиеся у них навыки и способности. Учащиеся, имеющие крепкий, свободный игровой аппарат пополняют в нашем оркестре домровую группу. Наиболее ритмичные играют на ударных инструментах. На своих инструментах я оставляю тех, кто занимается по специальности на баяне, домре, балалайке. В аккомпанирующей группе в основном занимаются гитаристы. Даже если кто-то из них неритмичен, в оркестре они показывают неплохие результаты.

Для уплотнения звучности этой группы, особенно басовой партии, я привлекаю к участию в качестве иллюстратора пианиста-концертмейстера. Во-первых, фортепиано поддерживает оркестр в самых кульминационных моментах, помогает добиться более яркого звучания, и, во-вторых, помогает сохранить метроритмическую пульсацию.

Для исполнения партий духовых инструментов, класс которых отсутствует в нашей школе, я включаю в состав оркестра электронный клавишный синтезатор. Он с успехом заменяет звучание флейты, гобоя, кларнета и других инструментов. На синтезаторе играют в основном мальчики, занимающиеся в классе фортепиано. Почему мальчики? Как мы знаем, в период полового созревания у них происходит мутация голоса. В хоре им петь сложно, а в оркестре играть в самый раз.

При формировании оркестровых групп я обязательно обращаю внимание на баланс между сильными и слабыми учениками. Сильные, уверенные обучающиеся с хорошей подготовкой активно работают на занятиях. Это фундамент оркестра. К ним я подкрепляю обучающихся с более скромными музыкальными данными. Уравновесив каждую оркестровую группу, работать становится гораздо легче.

Хочется добавить, что все преподаватели нашего отделения играют в оркестре вместе с учениками. Это

способствует большему взаимопониманию между ними и благотворно сказывается на повышении исполнительского уровня оркестра в целом.

Следующий этап – это **формирование репертуара**, который должен быть понятным, посильным и разножанровым. Ведь именно от того, из каких произведений состоит репертуар, зависит динамика музыкально-исполнительского развития обучающихся и успех оркестра.

Основные принципы формирования репертуара любого коллектива это: доступность, стилистическое и жанровое разнообразие, педагогическая целесообразность и художественная ценность.

В репертуарный план я стараюсь включать произведения зарубежных и русских классиков, сочинения советских и современных авторов, обработки народных песен.

При всем богатстве репертуара для оркестров народных инструментов, подбор нотного материала для меня в последнее время сопряжен с определенными трудностями.

Возраст участников порой колеблется от 10 лет до 17 лет. И здесь просто необходимо обращать внимание на те произведения, которые будут близки детям эмоционально, вызывать интерес и желание работать над ними и, по возможности, посильны для всех. Это залог будущего успеха.

Технические трудности, встречающиеся в партиях, могут стать серьезным испытанием, особенно для новых участников. Ведь время, потраченное на их отработку, ведет к большей загруженности, и как следствие, потере интереса к занятиям. Чтобы этого не происходило, я стараюсь облегчать партии «новичкам» так, чтобы каждый из них смог исполнить ее без утомительной зубрежки, но при этом не чувствовать себя «слабым звеном».

В начале учебного года я начинаю работу с более простых, несложных для

восприятия и исполнения пьес, чтобы вновь прибывшие участники комфортно себя чувствовали в коллективе, а те, кто уже не первый год в нем занимаются, после летних каникул смогли настроиться на продуктивную работу. В нашем репертуаре звучали: детская песня В. Шаинского «Улыбка», инстр. В. Викторова, В. Беккер «Лесная сказка», инстр. А. Цадиковского, И. Брамс «Вальс», инстр. В. Пазовского. Эти произведения легко разучиваются и занимают достойное место в концертном репертуаре оркестра.

Также, в работу я обязательно включаю несложные полифонические произведения. Обычно, для этого мною используется богатейшая русская песенная подголосочная полифонию, которая широко представлена в репертуарах оркестров и ансамблей.

Например, наш оркестр работал над р.н.п. «Ах ты, степь широкая», аранж. Н. Шахматова, р.н.п. «Среди долины ровныя», обр. А. Межерицкого. Кроме народной полифонии в работу можно брать зарубежных классиков, например А. Корелли «Сарабанда», инст. К. Алексеева.

Могу сказать, что такие произведения имеют огромное музыкально-воспитательное значение и способствуют комплексному музыкальному развитию учащихся.

Произведения советских композиторов – современников, включаемых мною в план работы оркестра, развивают вкус и повышают интерес к лучшим образцам современной музыки. В пример могу привести пьесы, над которыми мы работали: И. Тамарин «Мультлото», А. Широков «Маленькая приветственная увертюра». Партитуры написаны специально для школьного детского оркестра народных инструментов, инстр. А. Гирша. Эти пьесы с легкостью вплетаются в канву любого концерта и с удовольствием воспринимаются зрителями.

Самое важное место в репертуаре нашего коллектива занимают обработки

народных песен и танцев. Эти произведения способствуют воспитанию любви к Родине, интереса к культурному наследию своего народа, чувства национальной гордости и патриотизма. К тому же в этом жанре большой выбор партитур на любой состав, с разным уровнем сложности. У нас это были такие произведения, как р.н.п. «Как при лужку», обр. А. Зверева, INSTR. А. Гирша, р.н.т. «Смоленский гусачок», обр. А. Широкова, INSTR. С. Колобкова, р.н.п. «Валенки», обр. и INSTR. нашего коллеги, преподавателя школы А. Панченко.

Немаловажное значение для выработки легкой звучности и гибкости, в репертуар оркестра необходимо включать аккомпанементы солирующим инструментам, вокалистам, хорам. Наш оркестр тесно сотрудничает с замечательными хоровыми коллективами школы: «Светлячки», «Капель», сводный хор школы «Элегия». Репертуар состоит в основном из концертных песен, которые подбираем вместе с руководителем хоров. Идеальные партитуры встретишь редко. В основном приходится переписывать их под наши составы, исходя из возможностей каждого коллектива. Чаще всего приходится менять тональность на более удобную для обоих коллективов и адаптировать аккомпанемент под имеющийся состав оркестра. Это, пожалуй, самый затратный по времени этап работы. Наш репертуар с хоровыми коллективами составляли: песня В. Шаинского, на слова М. Львовского «Пожалуйста, не жалуйся», INSTR. В. Глейхмана, итал.н.п. «Тиритомба», аранж. С. Моисеева; МУЗ. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева «Колыбельная медведицы», INSTR. Г. Волошина, коллеги из нашей школы; МУЗ. В. Соловьева-Седого, сл. А. Фатьянова «На солнечной поляночке»; МУЗ. Э. Ханок, сл. И. Шаферана «То ли еще будет», INSTR. В. Викторова.

Третий, очень важный этап в организации работы – это **сплочение коллектива и заинтересованность его**

участников в совместном творчестве.

Я считаю, что сплотить коллектив можно только в непосредственном общении с учащимися, создавая обстановку, которая привлекала бы их и содействовала привязанности к своему коллективу. Оркестр уже привлекателен для детей. Ведь в нем, как и в любом коллективе, ребята знакомятся, находят друзей, расширяют круг общения. А участие в концертах, конкурсах, фестивалях и победы в них – это самый мощный стимул к продолжению совместного творчества.

Я постоянно поддерживаю у ребят интерес к любимому делу, проводя уроки динамично, в хорошем настроении, даже если неважное самочувствие, личные проблемы. Мои чувство юмора, живая интонация и двигательная активность не позволяют ребятам заскучать на репетиции.

В процессе урока я максимально использую весь свой актерский и творческий потенциал, потому что уверена, что именно руководитель задает настроение и темп на уроке.

Один из любимых элементов на уроке у юных оркестрантов - это физминутка, которую я провожу в рамках здоровьесберегающих технологий. И преподаватели, и дети с удовольствием выполняют предложенные движения, которые помогают снять напряжение в мышцах. Кстати, обратила внимание, что после нее повышается работоспособность.

По опросам ребят, они очень любят занятия в оркестре и с удовольствием на них ходят. Думаю, что дети любят их, потому что на уроках царит атмосфера творчества и взаимопонимания.

Немаловажным для успешной работы коллектива является дисциплина, для поддержания которой рекомендую разработать правила поведения, которые каждый участник должен знать.

Чтобы эти правила не звучали слишком сухо и жестко я придумала устав оркестра, который написан в

ОБЯЗАННОСТИ ОРКЕСТРАНТОВ

Каждый оркестрант обязан:

1. Не пропускать оркестр ни при каких обстоятельствах. Только прикованный к постели может быть освобожден от репетиции, и тем более от концерта.
2. Негоже опаздывать на занятия. Семеро одного не ждут.
3. Приходить в кабинет за 20 минут до начала урока, чтобы подготовить свое рабочее место, показать себя, посмотреть на других и успеть со всеми поздороваться.
4. Джентльменам поручается расставлять стулья и пюпитры, а после занятия навести в аудитории порядок и все убрать. Девочки принцессы, их надо беречь.
5. Настраивать инструменты поручается самым старшим. У кого сегодня в руках тюнер, тот и настройщик.
6. На уроках вести себя примерно, пустой болтовней не заниматься. Свои мысли выражать игрой, следуя дирижерскому жесту.
7. Про телефоны забыть с момента прихода в школу и до момента выхода из нее.
8. Старосте необходимо следить за выполнением всех пунктов устава и привлекать к дисциплинарной ответственности нарушающих устав, подвергая их «исправительным работам» (смотреть п.4 настоящего устава).

ПРАВА ОРКЕСТРАНТОВ

Оркестранты имеют право:

1. Приходить на урок в хорошем настроении.
2. Добросовестно выполнять домашнее задание.
3. Активно работать на уроках.
4. Использовать все свои знания, умения и навыки, приобретенные в школе за время учебы.
5. Исполнять свою партию на «отлично!»
6. На переменах активно двигаться, общаться с товарищами, пить воду, ходить по нужде, дабы во время урока не было соблазнов.
7. Участвовать в оркестровых корпоративах.
8. Старосте необходимо следить за выполнением всех пунктов устава и привлекать к дисциплинарной ответственности нарушающих устав, подвергая их «исправительным работам» (смотреть п.7 настоящего устава).

юмористической форме. Он зачитывается на первом занятии каждого учебного года и выдается детям в виде брошюры

Для четкой и слаженной работы, контроля за выполнением всех пунктов устава и помощи в организационных моментах мне нужен помощник (староста коллектива). Мы с детьми выбираем его на учебный год, как правило, на первом занятии. Обычно, это ребенок, пользующийся авторитетом среди участников оркестра.

Скажу сразу, что ребята с удовольствием принимают устав, стараются выполнять все его пункты, подчиняются старосте. Это для них своего рода игра, в которую они включаются. Проблем с дисциплиной у нас не возникает.

Новые участники оркестра поначалу испытывают неловкость, смущение. Моя задача как руководителя помочь им как можно быстрее влиться в коллектив, наладить общение, приобрести новых друзей.

Чтобы ребята как можно скорее познакомились со всеми, на первом занятии я провожу игру «Давайте знакомиться».

А еще, в нашем коллективе существует одна добрая традиция, которая полюбилась ребятам. В конце каждого полугодия мы проводим заседание музыкальной гостиной с чаепитием, конкурсами, викторинами и небольшим музыкальным блоком. Ребята играют самостоятельно выученные музыкальные композиции: от классики до современных треков. С удовольствием импровизируют, подбирают по слуху, живо обсуждают творчество современных исполнителей.

В этом году наша гостиная прошла в открытом формате. На нее, кроме оркестрантов, были приглашены учащиеся, которые пока еще не ходят на оркестр, но на следующий год вольются в его состав. Таким образом мы «подогрели» интерес у будущих участников нашего коллектива.

Работа с детским оркестром – достаточно сложный, многогранный и в то

же время интересный творческий процесс.

Могу признаться, что я из числа тех преподавателей, кто долго сопротивлялся и не хотел возглавить коллектив после ухода руководителя. Но после долгих уговоров все же взялась за эту работу, и сегодня могу сказать, что это очень интересно и увлекательно. А самое главное, занятия с оркестром как глоток свежего воздуха дает массу положительных эмоций, заряжает энергией на долгое время.

Занимаясь организационными вопросами оркестра, я как руководитель нахожусь в постоянном поиске новых форм и приемов работы с коллективом. Что-то получается, что-то нет, но, не попробовав – не узнаешь.

В заключении хочется сказать, что предлагаемая работа опирается на собственный опыт практической деятельности с детским оркестром русских народных инструментов.

Список литературы

1. Глейхман В.Д. Организация работы начинающего самодеятельного оркестра русских народных инструментов. – МГИК, 1976. – 54 с.
2. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах. – М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2002. — 351 с.
3. Киселёва Т.Г. Народное образование и просвещение в России. Реальность и мифы: Монография. – М., 2002. – 214 с.
4. Максимов Е.И. Основные этапы работы дирижёра с оркестром народных инструментов (методические указания). – МГИК, 1982. – 87 с.
5. Оркестр русских народных инструментов в музыкальной школе / сост. Друпп А.Г., Сурмилло С.Д. – М., 1971. – 37 с.
6. Румшевич Д.А. Симфонический оркестр в ДМШ. – М.: Изд-во Музыка, 1973. – 40 с.
7. Сборник «Народные инструменты: актуальные проблемы музыкальной педагогики» / сост. Судакова Е.А. – Южно-

Сахалинск: ОМК управления культуры департамента образования, культуры и спорта, 2001. – 27 с.

8. Тарасов О.В. Повышение педагогической эффективности организации детского русского народного оркестра. <https://www.dissercat.com/content/povyshenie-pedagogicheskoi-effektivnosti-organizatsii-detskogo-russkogo-narodnogo-orkestra>

Ким Бок Сун,
преподаватель, концертмейстер
МБУДО «Детская школа искусств № 5
города Южно-Сахалинска»

РАБОТА НАД ИНТОНАЦИЕЙ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

Развитие навыка интонирования в классе фортепиано является одним из основополагающих компетенций для успешного раскрытия художественного образа музыкального произведения. Исходя из общих представлений о природе музыки, ее восприятии как вида искусства, педагогу необходимо донести ученику понимание, что музыка – это такой вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки, что музыка является особой социальной формой человеческого сознания. Это специфическая форма мышления и коммуникации между людьми, и она основана на общих законах звука и психофизических процессах его восприятия. Важно насколько глубоко, в каком объеме и степени доходчивости, на каком этапе, с какой периодичностью преподаватель будет доносить данный материал до учащегося.

Начиная работу над интонацией фортепианных произведений, педагог сам должен достаточно ясно понимать, что работа будет строиться по законам акустики, основанной на физической природе звука. Нам более будет интересно музыкальная акустика, законы которой основываются на данных и методах общей физической акустики. Наука о музыкальной акустике изучает конкретно объективные физические закономерности музыки, которые связаны непосредственно с

ее восприятием и исполнением. Она исследует такие явления, как высота звука, его громкость, тембр и длительность, консонанс и диссонанс, музыкальные системы и строи. В сфере её интересов находятся вопросы, связанные с изучением природы музыкального слуха, с исследованием музыкальных инструментов и человеческих голосов. Она тесно связана с архитектурной акустикой, с психологией восприятия, физиологией слуха и голоса. Сейчас в справочной литературе введено понятие «акустическая музыка», исполняемая на инструментах, звучащих без помощи электричества.

И в детских музыкальных школах обучение ориентировано на использование акустических инструментов: фортепиано и рояля.

На начальном этапе обучения ученику предлагается тема – «Знакомство с инструментом», где происходит рассказ и показ инструмента – фортепиано; учащийся уже в принципе подготовлен, он знает, как внешне выглядит фортепиано, даже может знать, как выглядит рояль и чем они друг от друга отличаются, но внутреннее устройство инструментов является загадкой и показать ученику святая святых, что там за крышкой – это таинство! Это всегда удивление, восторг, большой интерес и желание самому посмотреть и поучаствовать в процессе – как появляется звук? Важнейшая тема! Потому что,

несмотря на ее театральность, именно, на ней педагог впервые может зрительно показать интонационные возможности инструмента, он формирует у ученика понимание как работает инструмент, как возникает звук, почему он такой разный, что делает звук таким разным, от кого и от чего зависит качество звучания. Открыв крышку фортепиано, преподаватель разжигает интерес учащегося. Это действительно завораживающий процесс наблюдать, как неодинаково прикасаясь к клавишам, молоточки по-другому двигаются и издаются разные звуки. Таким образом, педагог мотивирует учащегося на исследовательскую деятельность природы звука, обращает внимание на взаимосвязь работы подушечки пальца на звуковой результат.

Итак, слово «интонация» происходит от латинского *intono* – «громко произношу». Демонстрируя учащемуся музыкальное произведение, учитель может в сравнительном анализе исполнить произведение в двух вариантах: с интонацией и без неё. Предложив учащемуся сравнить как слушателю, какое исполнение было для него более интересным, преподаватель старается навести учащегося на размышление – как он, как профессиональный музыкант-пианист может сделать свое исполнение интересным слушателю.

Работа над музыкальным произведением имеет несколько этапов и вопрос о том, какую мысль несет это произведение возникает с определенной периодичностью, поскольку эта нужная мысль у ученика с такой же периодичностью ускользает. Неплохо бы в очередной раз сначала узнать, что думает учащийся-исполнитель об исполняемом произведении, какой характер, настроение вызывает эта музыка, какой сюжет навеивает данное произведение. Как правило, из практики, ученик, озадаченный нотным текстом, мало думает о художественном содержании исполняемой музыки. Выяснив данный аспект, ученик, используя

собственный пианистический и жизненный опыт, уже может исполнить произведение достаточно выразительно и интересно, опираясь в основном на интуицию. И здесь главная роль переходит к преподавателю, поскольку весь теоретический и эмоциональный запас у ученика иссякает, он уже не знает, как сделать еще интереснее свою игру.

Ученику не сразу понятно, что значит «интонировать». Он должен понимать, что музыка – это тоже иностранный язык, на котором нужно учиться правильно читать, говорить, слышать, понимать смысл, а понимание смысла выражается в правильной интонации. Всё тоже самое как в русском, английском, китайском, в любых других лингвистических языках. Здесь обращение к письменной и устной речи русского языка будет весьма уместно, потому что объяснение на примере родного языка больше понятно. Объяснить, что в музыкальном языке также как и в русском есть повести, рассказы, поэмы, стихотворения. Целое произведение состоит из частей, части состоят из предложений, предложения из фраз, фразы из мотивов (слов), мотивы из отдельных нот (букв). Все это называется одним словом – «композиция» – построение художественного произведения, которое зависит от его содержания, характера и назначения – для чего? И это «для чего?» во многом определяет степень восприятия его слушателем. Аналогично письменному языку, в музыкальном письменном языке тоже есть точки, запятые, многоточия. Как и в устной речи в словах есть ударения, в предложениях есть главные слова, которые содержат смысловую нагрузку, есть кульминация – «вершина» – самый напряженный в эмоциональном плане момент в развитии происходящего действия.

Перед педагогом стоит задача научить учащегося правильно интонировать – правильно повествовать, задавать вопросы, отвечать на них с помощью музыкальной интонации – это является основной задачей

и проблемой музыканта. Есть два пути решения этой задачи: теоретический и практический. Оба пути основываются на владении учеником определенного багажа теоретических знаний. Определенный пакет базовых знаний учащийся получает на первом году обучения, остальные, более сложные, додаются в следующие года обучения.

Обучение интонации должно основываться на следующих темах: «Тон-полутон», «Интервалы», «Устойчивые и неустойчивые ступени лада», «Лад, тональность», «Главные ступени лада», «Длительности», «Паузы», «Схема длительностей», «Правила-исключения ритмических комбинаций: нота с точкой (схема), пунктирный ритм, заливованные ноты, ритмические фигуры нечетного деления (триоли, квинтоли и т.п.), синкопа, полиритмия», «Метр», «Размер», «Понятие пульсации в музыке», «Динамические оттенки», «Фразировка», «Кульминация», «Понятие баланса в музыке», «Форма музыкальных произведений», «Фактура и её виды», «Мелодия и способы её развития», «Тембр», «Тембры музыкальных инструментов», «Тембры певческих голосов».

Таким образом, работа над интонацией музыкального произведения соединяет все теоретические и практические знания и умения учащегося. Все это нужно знать и уметь для того, чтобы грамотно проинтонировать произведение, а следовательно, донести до слушателя главную его мысль. То есть, интонация является скрепляющим средством, не дающим этой конструкции развалиться на отдельные части, она является выразительной и смысловой основой музыки.

Опираясь на теоретические знания учащегося, преподаватель обучает ученика, как правильно использовать свой физический ресурс, обращает его внимание на важность постановки игрового аппарата, налаживание правильных игровых пианистических движений, наличие опоры в

пальце, свода, умение правильно и умело управлять своими руками: кисти, запястье не высокое и не низкое, локти не прижатые к корпусу, плечи не поднятые, держать прямую, сильную спину, ощущать работу лопаток, следить за опорой в ногах – правильная организация игрового аппарата является самым верным гарантом красивого интонированного звучания.

Работу над интонацией можно проводить на каждом этапе работы над произведением, просто степень углубленности в процесс может быть разная. На начальном этапе ознакомления с произведением педагог схематично может обозначить интонационные вершины в построениях. Вместе с учеником разбирается форма, фактура, динамический план, предложенный композитором или редактором. Ещё на стадии разбора произведения, педагог и ученик уточняют аппликатуру, которая будет являться гарантом правильной интонации. Когда выполнена предварительная работа, произведение разобрано, можно предложить ученику самому, как он чувствует, сыграть выразительно. Таким образом, ученик как бы проходит тест на исполнительскую эмоциональную отзывчивость. Педагог может оценить тонкость восприятия, логику мышления, воображение, находчивость, сообразительность в избрании технических приемов, то есть увидеть тот технический и мыслительный ресурс, которыми на данный момент обладает учащийся. И исходя из того, что он умеет, а что не умеет, строить свою работу.

На стадии детальной работы педагог вместе с учеником разучивает те технологические приемы, которые помогут создать нужную интонационную и стилистическую звучность. Добившись автоматизации нужного технического приема, педагог может быть почти уверен в правильной интонационной интерпретации учеником исполняемого произведения. Вместе с освоением технических приемов, разучивается динамический план предложения, части, всего произведения. И

уже на конечной стадии сбора произведения в единое целое динамически – интонационный план окончательно корректируется и приводится в единое звучание.

Особо стоит остановиться на интонировании мелодий кантиленного характера. Освоение техники певучего тона является одной из сложнейших в работе пианиста. Учитывая особое строение инструмента как клавишно-струнного, нужно помнить о том, что это еще и ударный инструмент, который извлекает звук ударом о струну. Вот это обстоятельство должно быть ключевым в понимании юного пианиста. Возвращаясь к теме «Знакомство с инструментом», которая наглядно позволяет продемонстрировать ученику ударную работу молоточков, не видя и не оставляя в воображении алгоритм возникновения звука на фортепиано, трудно добиться неударной природы звучания. Объяснить ребенку, почему нужно аккуратно и бережно подушечкой пальца брать клавишу, чтобы получить певучий, легатный звук, не объясняя и не показывая механику, достаточно проблематично. Проще показать работу инструмента изнутри и ученик увидит (учитель ему расскажет), что есть струны, которые держат глушители (демпфера), напротив струн в ряд стоят молоточки, обитые мягкой тканью (войлоком), и что фортепианный звук появляется путём нажима на клавишу, которая приводит в движение одновременно молоточек и демпфер, когда молоточек ударяет по струнам, демпфер от них освобождается и даёт струнам свободно звучать.

Алгоритм приобретения навыка хорошего легато – это:

1-й шаг – научить ребенка предслышать звук – в воображении услышать звук какой хочется услышать;

2-й шаг – погрузить палец в клавишу так, чтобы было максимально без удара, для этого рука полностью освобождается и движение на клавишу идет от лопатки при ровной спине и опущенных плечах, кисть

спокойная, палец ставится точно на подушку с опорой в свод, и в подушке собирается весь вес руки;

3-й шаг – в работу включается слуховой аппарат: активным слышанием звук доводится до того момента, когда он начинает затухать, пальцем на клавишу не давить, и в момент исчезновения учащийся выполняет снова 2-й шаг – только из уже отработавшего пальца в следующий палец звук перетекает в клавишу без слышимого удара, перенося вес в «играющий» палец. Таким образом, сначала отработываем навык ровного певучего звучания, а потом на его основе работаем над выразительной интонацией, используя динамические и тембральные средства музыкальной выразительности, одновременно подключая анализ мелодической линии и фактуры в целом.

Изучая методическую литературу, особенно интересуясь опытом известных педагогов по данной теме, находим подтверждение правильности выбранного метода работы над интонированием кантиленных произведений. В частности, изучая принципы работы П.А. Серебрякова – советского пианиста, ректора, профессора Ленинградской консерватории, можно согласиться с его методом «вокализации» мелодической линии и использовать метод пропевания мелодии ученику и самостоятельного пропевания учащимся музыкального построения. Данный метод вносит ясность в мышление учащегося, ставит более понятные задачи перед учеником и если он сам не знает как эти задачи выполнить, то учитель всегда сможет подсказать способы реализации этих задач.

Таким образом, работая в классе с учеником над интонацией какого-нибудь произведения можно сделать вывод, что главное назначение музыкальной интонации – это передача образно-смысловой информации слушателям. Как бы не была сложна работа над этим навыком, работа над интонированием делает обучение более интересным и менее рутинным, ставит перед преподавателем и учащимся такие

художественные задачи, выполнив которые, и преподаватель, и ученик приближаются к более совершенному исполнению музыкального произведения.

Список литературы

1. Ларченко О. Педагогические принципы П.А. Серебрякова/ О. Ларченко// Музыкальное исполнительство и педагогика: История и современность: Сб. статей/Сост. Т. Гайдамович. – М.: Музыка, 1991. - 240 с.
2. Акустическая музыка [Электронный ресурс]. URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Акустическая_музыка – (дата обращения: 28.12.2022)
3. Акустическая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://www.acoustic.ru/ref_book/encyclopedia/ – (дата обращения: 28.12.2022).
4. Интонация - Belcanto.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://www.belcanto.ru/intonazia.html> - (дата обращения: 26.12.2022)
5. Интонация - что это такое? - Образовака [Электронный ресурс]. URL: <https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/intonaciya-cto-eto.html> - (дата обращения: 26.12.2022)
6. Музыка (вид искусства) - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. URL: [https://megabook.ru/article/Музыка%20\(вид%20искусства\)#:~:text=Музыка%20%28от%20греч.%20musike%2C%20б](https://megabook.ru/article/Музыка%20(вид%20искусства)#:~:text=Музыка%20%28от%20греч.%20musike%2C%20б) - (дата обращения: 26.12.2022)
7. Музыкальная интонация [Электронный ресурс]. URL: <https://barucaba.livejournal.com/300140.html> - (дата обращения: 26.12.2022)
8. Музыкальная интонация - Юнциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://yunc.org/Музыкальная_интонация (дата обращения: 26.12.2022)
9. Понятие акустики в физике [Электронный ресурс]. URL: https://spravochnick.ru/fizika/mehanika_sploshnyh_sred/ponyatie_akustiki_v_fizike/ - (дата обращения: 28.12.2022)

Грохотова Ирина Борисовна,
преподаватель
МБУДО «Детская музыкальная школа № 5
города Южно-Сахалинска»

ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ПЕРВЫХ ЗАНЯТИЯХ С НАЧИНАЮЩИМИ ПИАНИСТАМИ

**«Начало – это дело такой огромной важности,
что тут хорошо только самое лучшее»
И. Гофман [1, с. 80]**

Работа педагога музыкальной школы очень сложна: он имеет дело с учениками разных возрастов и степени одарённости. Самый важный и трудный этап в процессе обучения – работа с начинающими музыкантами. Она требует от нас особого отношения, большого внимания и терпения. Собственный опыт показал, что наиболее эффективно процесс обучения протекает с вовлечением игровых элементов.

Знакомство с клавиатурой. На мой взгляд, самый интересный путь освоения клавиатуры для ребёнка лежит через игру, и начинаться он должен не на бумаге, а только за инструментом.

На первом уроке мы знакомим ученика со звучанием инструмента, исполняем небольшие пьески в разных регистрах фортепиано с лёгкими для понимания ребёнка стихами, которые помогают выработать первичную ориентацию учащегося за инструментом. Например:

*«У рояля много клавиш!
Ты их все звучать заставишь.
В крайних слева бас гудит,
Будто он всегда сердит.
В крайних справа звук высок,
Будто птичий голосок.
В средних клавишах как раз
Тот же голос, что у нас» [2, с. 6-7].*

Так как зачастую средний регистр не вызывает у детей определённых образных ассоциаций, можно дать ребёнку небольшое домашнее задание, подумать, кто бы мог «жить» в среднем регистре, чей это «голос», и по возможности (при помощи родителей), сочинить небольшое двустихие с придуманным персонажем или нарисовать рисунок, если, конечно, ребёнка это задание заинтересует.

При более детальном знакомстве с клавиатурой сначала мы рассматриваем чёрные клавиши, обычно я их называю, например, «двумя сестричками» и «тремя братиками». Если в ходе знакомства с ребёнком удаётся выяснить его сферы интересов, то можно подыграть ему и назвать чёрные клавиши как-нибудь по-другому, например, «два нападающих» и «три защитника», если ребёнку нравится футбол. Затем можно предложить ребёнку с закрытыми глазами, на ощупь, определить, что у него под рукой – «братики» или «сестрички». Эта простая, но увлекательная игра очень нравится детям. Чтобы не перегружать ребёнка новой информацией, названия чёрных клавиш можно постепенно давать на занятиях в дальнейшем, а на первом уроке сосредотачиваем внимание учащегося на названиях белых клавиш, которые стараемся преподнести также в

игровой форме.

Отсчитывая по порядку белые клавиши и называя их по имени, мы предлагаем параллельно на листе бумаги (заранее подготовленном шаблоне клавиатуры) раскрасить клавиши в цвета, которые понравятся ребёнку, тем самым добавляя к новым и непривычным для детского сознания «странным» именам *до*, *ре*, *ми* и т.д. дополнит ельную цвет овую ассоциацию, которая значительно ускоряет запоминание названия и местонахождения каждой клавиши. В дальнейшем, когда ребёнок запомнил названия белых клавиш, мы рассказываем ему маленькие сказки, где фигурируют слова, включающие слоги названий. Например: «Стоит *до*-м, вокруг него бежит *ре*-ка, а рядом – *ми*-шка обедает *-фа- соль*-ю. Рядом *си*-пло квакает *ля-гушонок*» и т.д. На первых порах эффективно использовать короткие предложения, чтобы не нагружать ребёнка. Такие же короткие сказки можно поручить сочинить ребёнку дома, при этом полезным будет также постепенно усложнять порядок клавиш, чтобы избежать привыкания отсчитывать от клавиши *до*. Это позволит быстрее достичь автоматизма и легко ориентироваться на клавиатуре. Так постепенно мы изучаем нотки и находим их в разных регистрах.

Аппликатура. Знакомство с аппликатурой начинается с внимательного рассматривания пальчиков (можно на листе бумаги предложить ребёнку обвести ручки карандашом и пронумеровать каждый пальчик). Сначала мы просим ребёнка рассказать, чем же отличаются пальчики друг от друга. После того, как мы выяснили, что каждый пальчик имеет свои длину, размер, положение, силу, разучиваем небольшой стишок:

«Пять пальцев на руке твоей

Назвать по имени сумеи.

Первый палец – боковой,

Называется большой.

Палец второй – указчик
старательный,

Не зря называют его указательный.

Третий твой палец – как раз
посредине,

Поэтому средний дано ему имя.

Палец четвёртый зовут безымянный.

Неповоротливый он и упрямый.

Совсем как в семье, братец младший-
любимец.

По счёту он пятый, зовётся мизинец».
[5]

Параллельно с произнесением стихотворения мы проделываем с ребёнком гимнастическое упражнение, рекомендованное А. А. Шмидт-Шкловской, «Иди ко мне»: каждый пальчик (кроме первого) отдельно мы сгибаем к себе по два раза, не «ломая» в суставах, (первый палец таким же образом аккуратно наклоняем к внутренней стороне ладони), медленно и без напряжения [4, с. 23].

На дом задаем ребятам делать зарядку для пальчиков со стишком. Ребёнок кладёт руки на стол и сам даёт приказы своим пальчикам, поднимая по очереди каждый палец, к которому он обращается. Зарядку с ребятами мы практикуем вплоть до сознательного и быстрого узнавания пальчиков.

Первые игровые движения. При знакомстве с октавами сначала рассказываем ребёнку о скрипичном и басовом ключах. Делим клавиатуру на два государства:

«Скрипичный ключ или ключ соль –

Государства скрипичного повелитель.

Басовый ключ или ключ фа –

Королевства басового строгий
властитель».

Для наглядности можно вырезать из цветной бумаги разных цветов два ключа – скрипичный и басовый и поставить ключи на «границу своих государств» (на начальном этапе, чтобы учащемуся было легче ориентироваться, «границей» служит клавиша *до* первой октавы).

Затем мы проделываем упражнение «Радуга», которое не только знакомит ребёнка с разными октавами и их названиями, но и организует первые игровые движения, позволяет добиться

свободы и естественности рук, а также даёт ребёнку почувствовать себя настоящим пианистом, ведь он уже играет двумя руками! Свободной рукой от плеча средними пальцами погружаемся в клавиши до разных октав. Словно на лифте мы поднимаемся и считаем «этажи» (октавы) в «государстве скрипичном» – работает правая рука, свободно перемещаясь и в воздухе изображая дугу радуги (для начала лучше поддерживать и направлять руку ребёнка, чтобы избежать неверных движений, вредных зажатостей). В «государстве басовом», наоборот, «лифт» опускается – работает левая рука. При выполнении упражнения обязательно вслух необходимо произносить названия всех октав, а в конце урока лучше записать их в нотную тетрадку: ребёнок по памяти называет запомнившиеся ему октавы, а педагог записывает.

Организацию первых игровых движений эффективнее всего начинать с показа приёма игры *non legato*, так как это даёт возможность начинающему почувствовать вес собственной руки и установить координацию.

Продуктивнее начинать с коротких мотивов из одного-двух звуков – «Бой часов», «Призыв кукушки» и т. п. При выполнении этих упражнений необходимо добиваться у ученика естественных свободных движений рук, исключающих мышечную скованность и напряжение.

Одним из главных условий для свободных движений является принцип собранной руки, именно поэтому на первых уроках следует брать упражнения и пьесы, исключающие использование широких интервалов и связанную с этим необходимость растянутого положения пальцев.

Со временем пальчики укрепляются и можно постепенно вводить приёмы игры на *legato* с продолжительными мелодическими линиями. В начале работы над штрихом *legato* мы терпеливо добиваемся связывания двух-трёх звуков, параллельно пропевая их (можно петь слова, которые фонически и

образно подкрепят штрих и помогут ребёнку подобрать мышечное напряжение для артикулирования). Например, «мама гладит кошку: “Мя-у”» – на каждое слово, соответственно, два звука на *legato*). На *staccato* также подбираем слова с таким точечным фонизмом, чтобы он создавал напряжение и движения языка у ребёнка, похожие на то, что нужно изобразить с помощью руки и пальцев, например, «прыг», «скок», «кусток», «колко» и т.д.

Так постепенно из урока в урок мы стараемся вводить начинающего музыканта в новый для него мир – мир музыки. Игровые элементы на уроках чрезвычайно важны и выполняют целый спектр задач: от поддержания ещё неустойчивого внимания ребёнка, что делает занятия наиболее плодотворными, до выработки у учащегося мотивации продолжать обучение на музыкальном инструменте.

Игровые элементы делают ребёнка более вовлечённым в процесс обучения: уроки воспринимаются им не как что-то скучное и надоедливое, а как волшебство, к которому хочется поскорее вернуться и прикоснуться вновь. В игру вовлекаются и сам педагог, и родители ребёнка, что делает процесс обучения более совершенным с точки зрения открытости, гласности, так как родители учащегося также вовлечены в процесс выполнения несложных домашних заданий, что создаёт дополнительные условия для коммуникации их с ребёнком. Зачастую многие родители (особенно не музыканты) не понимают специфику обучения музыке, по мере усложнения программы они становятся всё более беспомощными и не могут помочь ребёнку в обучении, а ребёнок, в свою очередь, постепенно закрывается от родителей и ничего не рассказывает им ни о своих музыкальных успехах, ни о своих неудачах, ведь родители могут этого не понять.

Кроме того, важно также подчеркнуть, что использование игровых элементов на уроках абсолютно универсально, подходит всем типам детей, от самых усидчивых, спокойных и внимательных до самых

активных и капризных (для них игра становится особенно актуальной).

Также игровые элементы позволяют ребёнку раскрыть для самого себя свои удивительные способности: игровые домашние задания активизируют фантазию ребёнка, его оригинальное мышление, дают возможность проявить своё особенное и неповторимое «Я». Игровые домашние задания не должны быть сложными и невыполнимыми, даже самое простое, но интересное задание создаёт дополнительный стимул к его выполнению, а сформированная таким образом привычка выполнять домашние задания в дальнейшем приведёт к развитию у ребёнка прилежности, которая помогает не только в обучении музыке, но и в целом в жизни. Ведь как однажды высказался педагог В. А. Сухомлинский: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. <...> Да, от того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям» [3, с. 83].

Список литературы

1. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. – М.: Музгиз, 1961. – 223 с.
2. Кончаловская Н. П. Нотная азбука / Худож. А. Г. Гилевич. – Киев: Муз. Україна, 1970. – 94 с.
3. Сухомлинский В. А. Том 3. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. – Киев: Радянська школа, 1980. – 719 с.
4. Шмитд-Шкловская А. А. О воспитании пианистических навыков. – Л.: Музыка, 1985. – 71 с.
5. Интернет-ресурс: Пальчиковые игры с потешками. – URL: <https://allforchildren.ru/kidfun/poteshki18.php>. Дата обращения 08.10.22.

Ивкович Игор,
преподаватель
МБУДО «Детская школа искусств г. Анива»

**РАБОТА НАД РАСКРЫТИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В КЛАССЕ АККОРДЕОНА, БАЯНА**

Методическая разработка

Ключом к успешному исполнению музыкального произведения является умение правильно определить ход и содержание работы над ним. Многократное проигрывание произведения от начала до конца без осознания художественной и технической сторон произведения и опытного использования подходящих для этого исполнительских средств не приводит к желаемому результату. Игра становится сухой и бесчувственной при механическом нажатии клавиш, а художественный образ остается нераскрытым. Характер и эмоциональный смысл музыки исполнитель должен передать максимально точно и убедительно, создать запоминающийся, эмоционально яркий музыкальный образ.

Работу над художественным образом необходимо начинать с первых шагов обучения юного музыканта, поскольку он является ведущим направлением в процессе развития творческого потенциала обучающегося.

В своей методической разработке И. Ивкович раскрывает основные этапы, принципы и методы художественной работы над произведением. Продолжительность этапов, степень детализации работы, выбор определенных специфических приемов могут быть разными: они зависят от сложности произведения, цели исполнения, и, конечно же, от уровня владения инструментом. Предлагаемая автором система работы над музыкальным произведением предполагает

гибкий, творческий подход к ее применению. Неизменной должна оставаться лишь общая последовательность работы, цели и задачи каждого из этапов.

Залогом профессионального и эмоционального исполнения является грамотное использование обучающимся методов и приемов. Задача преподавателя – направить в «нужное русло», указать путь к раскрытию произведения, но при этом дать обучающемуся возможность самому представить содержание произведения и раскрыть художественный смысл. Надо помнить, что художественное осмысление произведения должно сочетаться с его техническим освоением: от замысла до его реального воплощения – значительное расстояние, которое можно преодолеть, только если усердно и тщательно работать непосредственно за инструментом

Ознакомиться с методической разработкой «Работа над раскрытием художественного образа музыкальных произведений в классе аккордеона, баяна» можно перейдя по [ссылке](#).

Степовая Анастасия Владимировна,
преподаватель
МАУДО «Детская школа искусств»
Корсаковского городского округа
Сахалинской области

**РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
ДЛЯ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ**

Обобщение педагогического опыта

Главными целями и задачами изучения истории изобразительного искусства являются художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, выявление одаренных детей, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Чтобы сделать обучение для учеников более интересным, качественным, объемным, полноценным, а для преподавателей облегчить процесс подготовки к занятиям, помочь в написании конспектов уроков и составлении общего планирования, преподавателем детской школы искусств г. Корсакова Степовой А.В. была разработана рабочая тетрадь «История изобразительного искусства» для 4 года обучения, которая представляет собой комплекс заданий для аудиторной и самостоятельной работы учащихся. Последовательность представления учебного материала соответствует содержанию учебной программы «История изобразительного искусства» для 4 года обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» со сроком обучения 5 лет.

Рабочая тетрадь направлена не только на решение частной задачи – закрепление пройденного материала, но и стимулирует учащихся к самостоятельной работе и творческому поиску.

Рабочая тетрадь является результатом работы Анастасии Владимировны над обобщением педагогического опыта, главная цель которого продемонстрировать возможность применения авторского учебно-дидактического пособия для укрепления учебной мотивации учащихся, развития навыков самоконтроля и взаимоконтроля.

Ознакомиться с рабочей тетрадью можно перейдя по [ссылке](#).

Тихомирова Ольга Владимировна,
преподаватель
МБУДО «Детская художественная школа»
города Южно-Сахалинска

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА
«ОТЧЁТНАЯ ВЫСТАВКА АКАДЕМИЧЕСКИХ
И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ВЫПУСКНИКОВ
2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА «ОБРЕТАЯ КРЫЛЬЯ»**

Традиционно термин «Выставка» понимается как публичное представление (демонстрация) значимых достижений в области экономики, техники, науки, искусства, культуры и других сферах общественной жизни. Это понятие обычно обозначает как само мероприятие, так и место его официального проведения.

По тематической принадлежности можно выделить следующие виды выставок:

- творческие;
- художественные;
- технические;
- рекламные;
- научные;
- промышленные;
- торговые;
- образовательные.

Выставки подразделяются на местные, региональные, международные, стационарные и передвижные, персональные, групповые и коллективные, а также всеобщие, охватывающие все отрасли человеческой деятельности, и специализированные, посвящённые только одной области деятельности человека. К последним относятся и художественные выставки.

В наши дни понятие «выставка» рассматривается не только в связи с деятельностью музеев, но и обоснованно введено в педагогический опыт. В связи с этим, появилось понятие «выставка детского творчества».

Выставка детского творчества – это,

как правило, совокупность индивидуальных достижений детей, социального заказа родителей, а также результата деятельности педагогов образовательных организаций, учреждений культуры и дополнительного образования. Любая выставка, независимо от ее масштаба, призвана выявить и поддержать творческую индивидуальность каждого автора, подчеркнуть несомненные достоинства представленных на ней произведений. Помимо множества достоинств (мобильность, открытость, яркая эмоциональность и пр.), выставка также служит показателем опыта и мастерства педагогов.

При подготовке к выставке можно выделить следующие этапы организации и проведения выставки:

- определение темы, цели и задач выставки, места, времени (периода) проведения выставки;
- составление концепции выставки, тематико-экспозиционного плана выставки;
- подбор и оформление экспонатов выставки;
- оформление выставки и сопутствующих материалов;
- открытие выставки;
- проведение выставки;
- закрытие выставки;
- последствие.

Традиция представлять итоговые работы выпускников детской художественной школы возникла много лет назад, за эти годы камерная выставка

итоговых учебных работ выпускников переросла в значимую экспозицию.

Ежегодно в июне, в выставочном зале Детской художественной школы, проходит Отчетная выставка, которая традиционно подводит итоги учебного года.

Эта выставка – творческий отчет учащихся школы, это многообразие работ, каждая из которых обладает своим настроением, создаёт удивительную атмосферу гармонии и красоты. Отчетная выставка – это возможность показать результаты творческого пути учащихся и увидеть достижения своих коллег.

В 2021-2022 учебном году концепция традиционной Отчетной выставки изменилась. Впервые было принято решение, что по итогам учебного года будут проведены две выставки:

- выставка академических и творческих работ выпускников школы, которая будет размещена в выставочном зале ДХШ;

- выставка творческих работ учащихся школы по итогам учебного года, которая будет размещена в Арт-резиденции «Маяк».

Подготовка выставки академических и творческих работ выпускников школы «Обретая крылья...» была начата в апреле 2022 г. для подготовки и проведения выставки была создана рабочая группа.

Рассмотрим подробнее работу над выставочным проектом «Отчётная выставка академических и творческих работ выпускников 2021-02022 учебного года «Обретая крылья» на каждом из выше названных этапов:

- выставка академических и творческих работ выпускников школы, которая будет размещена в выставочном зале ДХШ;

- выставка творческих работ учащихся школы по итогам учебного года, которая будет размещена в Арт-резиденции «Маяк».

Подготовка выставки академических и творческих работ выпускников школы «Обретая крылья...» была начата в апреле 2022 г. для подготовки и проведения выставки была создана рабочая группа.

Рассмотрим подробнее работу над выставочным проектом «Отчётная выставка академических и творческих работ выпускников 2021-02022 учебного года «Обретая крылья» на каждом из выше названных этапов:

Первый этап. Определение темы, идеи и цели выставки, места и времени (периода) проведения выставки.

Тема выставки была определена: это итоги обучения и успехи каждого выпускника 2021-2022 учебного года по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым ДХШ в рамках Муниципального задания.

Идеей данной выставки явилась трансляция творческих достижений выпускников школы, публичная демонстрация уровня умений и навыков, сформированных за период обучения в школе.

Цель – создание условий для мониторинга и совершенствования качественного уровня академического художественного образования, повышение уровня творческого мастерства.

Местом проведения выставки был определен выставочный зал ДХШ в период с 1 июня по 17 июня.

Второй этап. Составление концепции выставки, тематико-экспозиционного плана выставки.

Составление концепции, экспозиционного плана выставки позволит максимально содержательно и организовано подготовить и провести выставку любого уровня.

Структура тематико-экспозиционного плана выставки:

1. Тема выставки.
2. Место проведения выставки.
3. Сроки проведения выставки.
4. Цели и задачи выставки.
5. Композиционное построение выставки: композиционный центр выставки, принцип расположения экспонатов выставки, место расположения экспонатов выставки.

6. Тематика выставочных работ и критерии их отбора.

7. Требования к оформлению работ.

8. Дополнительное оформление выставки: музыкальное сопровождение (фон), каталог выставочных работ и другие эстетические дополнения.

Рабочая группа поставила перед собой ряд задач: создать Концепцию и Положение о проведении выставки, разработать схему размещения работ, создать единое торжественное выставочное пространство, провести отбор и оформление работ выпускников, создать инсталляцию в соответствии с Концепцией мероприятия, оформить фотозоны для выпускников, учащихся и гостей выставочного зала, подготовить макеты полиграфической продукции, провести выпускные вечера для выпускников 7-ми классов, провести торжественное открытие выставки.

Концепция традиционной отчетной выставки изменилась.

В этот прекрасный день, выпускники прощаются со школой. Совсем недавно они были первоклассниками и изучали основные цвета и техники рисования, познавали радость от встречи с искусством. Время пролетело незаметно. Пришла пора расставаться. Наступил тот самый момент,

о котором нельзя однозначно сказать – радостный он или грустный. Они словно выросшие птицы улетают из родного гнезда, и мы надеемся, что Искусство станет путеводной звездой в их жизни.

Улетающие птицы – это и явилось основой художественного и стиливого замысла всей выставки, а также общего цветового графичного решения выставочного пространства (бело-черное решение). В оформлении этой выставки было очень много символичности. Улетающие птицы, палитра в центре зала и выбранный цвет оформления. Причин выбора такого цветового решения было несколько:

- белый цвет – это цвет обновления, выпускников школы ждут новые важные события в жизни, это новая страница их взрослой жизни и мечты о том, что все лучшее впереди;

- многообразие разноцветных работ выпускников белый цвет объединил в единое пространство, собрал их и не мешал просмотру.

Когда концепция выставки была выстроена, рабочая группа приступила к техническому исполнению проекта. Были заключены договоры с рекламным агентством по изготовлению баннеров для

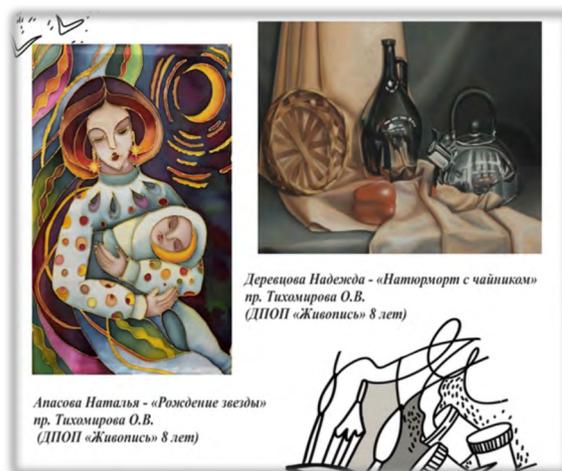
оформления выставки и фотозон, а также с полиграфической компанией на изготовление каталога творческих работ по итогам выставки. Для этой выставки вся полиграфическая продукция была выполнена также в черно-белом исполнении (афиша, приглашения, каталог)..

В экспозицию выставки вошли работы выпускников школы: 27 выпускников

ДПОП в области искусств «Живопись» (срок реализации программы 8 лет) и работ выпускников ДООП в области изобразительного искусства «Основы изобразительной грамоты» – 12 учащихся и «Изобразительное искусство» – 34 учащихся.

Третий этап. Подбор и оформление экспонатов выставки. Для экспозиции выставки были отобраны, как

академические, так и творческие работы учащихся возрастной категории от 10 до 18 лет. Преподаватели, выпускающие учащихся в учебном году, выполнили оформление работ выпускников в паспорту.

Наравне с работами, выполненными акварелью, гуашью, маркером и карандашом, были представлены работы декоративно-прикладного искусства – это батники, панно, валянные из шерсти, нетканые гобелены, коллажи из различных материалов, скульптурные композиции из папье-маше, витражная роспись по стеклу.

Все отобранные для экспонирования работы, имели необходимое оформление (паспорту, этикетаж со следующей информацией: название работы, фамилия и имя ребенка, его возраст, название образовательной программы, фамилия и инициалы педагога).

Четвертый этап. Оформление выставки и сопутствующих материалов;

Прежде всего, необходимо помнить, что выставка – организованное педагогическое мероприятие, способствующее решению целого ряда педагогических задач.

Выставка должна иметь: композиционный центр, общую целостную композицию, эстетическое оформление, информационное сопровождение, каталог.

При подготовке схемы экспозиции в выставочном зале рассматривались различные варианты расположения

выставочных работ:

- последовательно от работ самых юных выпускников до сложных работ выпускников предпрофессиональной программы;
- композиционно, то есть разные работы объединены по небольшим тематическим композициям;
- отдельное расположение работ каждой учебной группы и другие возможные варианты.

Выставка «Обретая крылья...» должна была размещаться в помещении, имеющем в своём основании прямоугольную форму, поэтому было принято решение, что ее композиция будет иметь центровой характер. Дизайнеры и организаторы выставок полагают, что наиболее комфортно воспринимается выставка, размещенная в виде «острова».

В результате выставочное пространство было представлено тремя блоками:

1. Входная группа. В начале экспозиции были придуманы и реализованы 2 интерактивные фотозоны: первая представляла собой 2D мастерскую художника с атрибутами (мольберт, стул, роспись стен). Каждый посетитель имел возможность почувствовать себя художником и побывать в мастерской ДХШ за мольбертом. Вторая фотозона – зона с подвесными атрибутами художников. Каждый посетитель мог сделать снимки для соцсетей. Фотозоны

стали настоящим сюрпризом для выпускников школы и пользовались большой популярностью у выпускников, учащихся ДХШ, посетителей и гостей выставочного зала.

2. Основной блок. Основным блоком экспозиции был представлен творческими и академическими работами выпускников ДПОП «Живопись» и ДООП «Основы изобразительной грамоты», которые разместились на стендах вдоль стен выставочного зала. Творческие работы выпускников ДПОП «Живопись», открывающие экспозицию, были призваны наиболее глубоко и точно отвечать замыслу мероприятия, задавать эмоциональный тон, вовлекать и увлекать зрителей, вводить их в смысловое пространство выставки в целом.

3. Центральный блок с элементом инсталляции. В центре выставочного зала был выстроен блок «остров» в виде квадрата из легких пластиковых

конструкций, оснащенных системой подвески, в котором разместились работы самых маленьких выпускников ДООП «Изобразительное искусство».

В центре экспозиции рабочая группа создала инсталляцию, которая представляла собой улетающих птиц, покидающих родной творческий дом, взлетая с импровизированной палитры. Инсталляция была изготовлена из круга с подвешенными бумажными птицами, собранными в виде спирали на леску, и подвешена к потолочному ригелю.

В общем оформлении пространства выставки были использованы, изготовленные учащимися, объёмные модели гипсовых тел (кубы), а также объёмные модели атрибутов художников.

Выставка прошла при содействии родителей выпускников, которые приняли участие в праздничном оформлении пространства зала (гирлянда из шаров, фонтаны из шаров).

Пятый этап. Открытие выставки.

Открытие выставки - не большой, но очень важный этап ее организации и проведения. Открытие может включать следующие элементы: вступительное слово администрации образовательного учреждения или представителей педагогического коллектива, презентацию содержания выставки, представление участников выставки, организационные вопросы (сроки и время работы выставки).

Дополнением к открытию выставки могут быть выступления творческих коллективов, музыкальное сопровождение и т. д.

Открытие выставки состоялось в праздничный день 1 июня 2022 года. На открытии выступили гости мероприятия с музыкальным поздравлением. Учащиеся музыкальной школы исполнили вокальные музыкальные композиции, которые задали радостное настроение всем присутствующим гостям на открытии выставки.

На открытие выставки были приглашены официальные гости, педагогический коллектив ДХШ, выпускники и родители выпускников. С торжественным словом к гостям выступила директор ДХШ, выпускники ДПОП «Живопись» а также приглашенные преподаватели школы.

Информация об открытии выставки была размещена на официальном сайте ДХШ, а также на сайте Сахком.ру в разделе «Афиша». На открытие были приглашены представители СМИ, которые освещали мероприятие.

Шестой этап. Проведение выставки.

В рамках проведения выставки в торжественной обстановке прошли выпускные вечера для выпускников ДООП «Изобразительное искусство», ДООП «Основы изобразительной грамоты» и ДПОП «Живопись» (8 лет).

Для выпускных вечеров были разработаны сценарии мероприятий, подготовлены конкурсы и подарки для выпускников ([ПРИЛОЖЕНИЕ](#)).

На выставке была задействована

мультимедийная система, с помощью которой на телеэкран в центральной части выставочного зала выводилось слайд-шоу, составленное из фотоархивов выпускников.

По итогам выставки был выпущен каталог с работами каждого выпускника в количестве 5 штук.

Этап последствий. Аналитический этап. Этот этап важен для дальнейшей работы, этап на котором осуществляется анализ проведенной работы, который возможно поможет в дальнейшей работе избежать определенных ошибок при создании других выставок.

Список литературы

1. Бондаренко Т.В. Методика создания музейной выставки для учащихся художественных школ. //Образовательное пространство музея. Материалы семинара, посвященного 15-летию Российского центра музейной педагогики и детского творчества. С.-П., 2006 – 19 с.

2. Методика организации и оформления тематической выставки в образовательном учреждении. Егорова Л.А. Тула, 2007 – 21 с.

3. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика. М., «Высшая школа», 2008 – 215 с.

Колосова Олеся Вячеславовна,
заместитель директора по учебной части, преподаватель
МБУДО «Детская художественная школа»
города Южно-Сахалинска

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Культурно-просветительская деятельность – это прогрессирующая социально необходимая деятельность, целью осуществления которой является широкое распространение различного типа информации, имеющей приоритетное значение при установленном уровне развития общества.

В дополнительном образовании культурно-просветительская деятельность действительно играет важную роль, так как в современном обществе актуальными становятся механизмы трансляции и популяризации знаний.

Внедрение культурно-досуговой и культурно-просветительской деятельности в образовательный процесс Детской художественной школы является необходимым компонентом для разностороннего развития детей. Целью реализации комплекса мероприятий служит приобщение учащихся к истории и культурным особенностям родного края, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.

На сегодняшний день на основе опросов и анкетирования выявлено, что современное поколение школьников ощущает «культурный голод». Отсутствие интереса к культурному прошлому, книгам, поверхностные знания истории негативно влияют на развитие личности ребёнка.

Детская художественная школа имеет много направлений в культурно-просветительской деятельности: выставки,

посещение музеев, беседы по истории искусств, выезды на пленэр, проведение конкурсов, мастер-классов, работа с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами. Все это способствует развитию творческой гармоничной культурно-ориентированной личности.

Каждый преподаватель самостоятельно выбирает в каком направлении осуществлять культурно-просветительскую деятельность.

В своей педагогической деятельности можно использовать следующие направления для повышения качества знаний у учащихся:

1. Тематические мероприятия.
2. Посещение выставок художников.
3. Беседы по истории искусств, показ презентаций и печатных изданий с работами известных художников.
4. Участие в проектах, имеющих социальную значимость.

Тематические мероприятия

«Я работаю, чтобы собрать как можно больше материала на будущее, однако боюсь, что не успею запечатлеть всё, что меня вдохновляет». Жан-Франсуа Милле (1814–1875) — французский художник.

Отправной точкой в изучении истории области и города для учащихся МБУДО «ДХШ» стала в 2020 году Летняя площадка - пленэр. Преподавателями был разработан

целый комплекс мероприятий по изучению истории родного края, в который входили:

- лекции, беседы по истории Сахалина;
- походы по историческим местам, выездные экскурсии;
- тематические мастер-классы;
- выход на пленэр, выполнение зарисовок с натуры;
- посещение музеев г. Южно-Сахалинска.

Создание благоприятных условий общения является сегодня одним из ведущих направлений культурно-просветительской деятельности, которая определяется как деятельность, направленная на формирование, хранение, распространение культурных ценностей и приобщение к ним учащихся разного возраста. График работы площадки был составлен таким образом, чтобы одно мероприятие плавно переходило в другое, сохраняя преемственность событий. Именно поэтому тематическая смена была разработана с учетом подачи:

1. Теоретического материала, когда дети знакомятся с достопримечательностями города, области.

2. Практической части, когда участвуют в мастер-классах, выполняют зарисовки знаковых мест.

Основными темами летней площадки были выбраны «Освоение Сахалина» и «Коренные малочисленные народы Сахалина». Поэтому, помимо посещения исторически значимых мест, в план мероприятий также входило прослушивание сказок малых народностей Сахалина, знакомство с этнической культурой нивхов, айнов. Например, в день изучения истории коренных народов Сахалина прошла лекция «Малые народности Сахалина». Затем учащиеся познакомились с творчеством писателя В.М. Санги и выполнили эскиз иллюстрации к сказке. После этого было запланировано посещение Краеведческого музея, где представлены коллекции предметов быта и одежды коренных народов Сахалина.

Продолжением знакомства с этнической культурой народов Сахалина стало посещение останца «Лягушка», расположенный в районе жилого квартала Восточка, который является одним из самых таинственных мест на островной земле. Согласно легенде, у древних айнов это место почиталось как храм Мудрости. За дни, проведенные в русле знакомства с древней культурой, учащиеся художественной школы получили много знаний и впечатлений, собрали материал для будущих композиций на тему жизни, быта и верований малочисленных народов Сахалина.

Самое главное в профессии преподавателя - заинтересовать ребёнка. Такая тема, как освоение Сахалина не всегда приветствуется учащимися при выборе сюжета в композиции. Поэтому следующей темой нашей площадки стала именно «История освоения Сахалина и островов Курильской гряды». Основным событием этого дня стала поездка в бывший Муравьевский Пост (ныне г. Корсаков), где учащиеся выполнили зарисовки на смотровой площадке с видом на порт и послушали рассказ о морских сражениях возле берегов Сахалина. Совместно с детьми была проведена параллель в названии населенных пунктов и прочих знаковых мест на Сахалине с фамилиями мореплавателей и первопроходцев.

На завершающее мероприятие по изучению родного края был приглашен фольклорный ансамбль из школы «Этнос». Задача была вовлечь детей в музыкальное искусство, пробудить любовь к народной культуре, через вовлечение в игры, хоры и узнать каким был мир наших предков в прошлом столетии. Итог данного блока мероприятий: учащиеся получили знания в виде лекционного и наглядного материалов в период выездов, и практический опыт при выполнении зарисовок и участии в мастер-классах. Цель подобных мероприятий состояла в том, чтобы показать учащимся связь истории, культуры и литературы в общем контексте получения знаний на занятиях в ДХШ, и она была достигнута.

Посещение выставок художников

*«Я знаю, что ничего не знаю»
Сократ, древнегреческий философ*

Неотъемлемой частью развития культурной личности является посещение творческих выставок и экспозиций музеев. Внеклассные часы предполагают посещение различных мероприятий, но как правило предпочтение отдается выставкам изобразительного искусства.

Для становления культурно-просвещенной личности крайне важны посещения открытий выставок художников, новых экспозиций в музее, потому что на таких мероприятиях у ребенка есть возможность сравнить свое мастерство с профессиональными художниками,

получить ранее незнакомую интересную информацию. Учащиеся получают возможность увидеть глазами художников различные сюжеты, которые они могут на стадии обучения в школе заимствовать и перерабатывать, воспроизводить понравившиеся техники на последующих занятиях творчеством, а также учатся выражать свое отношение к увиденным работам, что способствует определению себя, как будущего художника и формированию понимания культурных ценностей.

Беседы по истории искусств, показ презентаций и печатных изданий с работами известных художников

Островная область находится далеко от культурных центров, где находятся мировые культурные ценности. Несмотря на это, школа располагает ресурсами для того, чтобы демонстрировать великие произведения искусства и знакомить с ними учащихся.

Одним из таких ресурсов является прекрасный школьный библиотечный фонд. На занятиях по предмету «Композиция станковая» и «Композиция прикладная» в качестве наглядных пособий используются печатные издания – это и альбомы с репродукциями художников, и учебные пособия по всем учебным предметам. Достаточно много времени уделяется просмотру работ великих мастеров живописи, параллельно проводится аналогия со временем, когда жил художник, какие события происходили в истории.

То есть художественное образование неразрывно идет в связке «История-Культура».

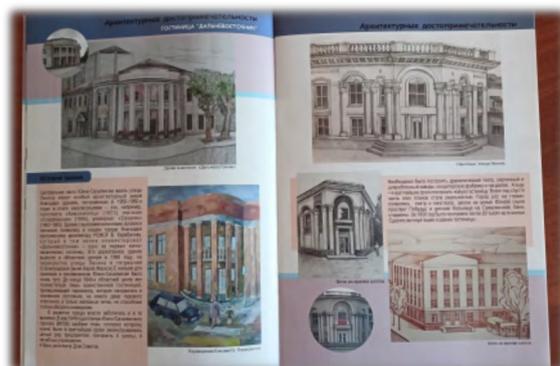
Формирование культурного слоя является задачей всероссийского масштаба. Это необходимо для создания прогрессивного общества, потому что у общества, которое не знает прошлого, нет будущего.

Изначально было проведено анкетирование на знание города и его истории, которое выявило большие пробелы по данной теме. Впоследствии была разработана презентация «Путешествие во

времени «Тоёхара-Южно-Сахалинск», которую демонстрировали преподаватели перед выходом в город и выбора учащимися темы для своих творческих работ. В конце учебного года был проведен пленэр с посещением музеев, интересных и исторических мест города, где ученики через зарисовки и этюды собрали необходимый материал.

Далее учащимися была проделана практическая работа по написанию творческой композиции, опираясь на полученные теоретические знания и собранный натурный материал. После проведения летней пленэрной практики был проведен конкурс работ учащихся, выбраны лучшие композиции, зарисовки и этюды.

По окончании проекта также были выпущены открытки и каталог с работами учащихся ДХШ и описанием достопримечательностей города и его окрестностей. В выставочном зале, в день проведения итогов проекта были представлены работы победителей. На торжественной церемонии завершения проекта «Южно-Сахалинск в работах юных художников» прошла презентация Каталога и открыток, награждения победителей и

участников ценными подарками. Это стало кульминационной точкой за период длительностью в 1,5 года работы, начиная с летней площадки, проведение которой и зародило мысль дальнейшего развития изучения истории и культуры учащимися, а в дальнейшем воплотилось в проекте «Южно-Сахалинск в работах юных художников».

В завершении хочется сделать вывод, что все направления мероприятия культурно-просветительской деятельности, которые реализуются в ДХШ г. Южно-Сахалинска, ежегодно повторяются и вовлекают вновь пришедших в школу юных художников, которые знакомятся с культурой, историей и теперь уже наследием школы, которое сохранено в оригинальных работах, презентации и каталоге «Южно-Сахалинск в работах юных художников».

На сегодняшний день в школе разрабатываются новые интересные проекты, в которые вовлекаются ученики и преподаватели школы, а это значит – мир вокруг нас становится интереснее, ярче и впереди ждут новые открытия!

Безусловно, культурно-

просветительская деятельность на сегодняшний день – это одна из ведущих видов деятельности, осуществляемых учреждениями культуры и выполняющая важную просветительскую функцию в обществе. Разнообразные формы ее реализации способствуют распространению информации о мире, представленную в художественных образах, впечатлениях, исторических событиях.

Список литературы

1. Биттер М.В., Симбирцева Н.А. Культурологический подход в образовании //Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования. - 2017. - №2/3 (21) .
2. https://multisport48.ru/meropriyatiya/socialnye_proekty/

Гречко Светлана Александровна,
преподаватель по классу фортепиано
МБУДО «Детская школа искусств № 4
города Южно-Сахалинска»

ОБЗОР НОВИНОК ФОРТЕПИАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: XXI ВЕК (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

XXI век подарил музыкантам много новых имен благодаря различным музыкальным издательствам. В основном это: «Классика-XXI» (Москва), «Композитор» (Санкт-Петербург), «МРІ» (Челябинск), «Феникс» (Ростов-на-Дону), «Окарина» (Новосибирск).

Такие талантливые композиторы, как Игорь Парфёнов, Леонид Левашкевич, Владимир Коровицын, Юрий Маевский, Наталья Капитанова стали настоящим открытием для многих преподавателей ДМШ, ДШИ, преподавателей, ведущих общий курс фортепиано в колледжах и даже ВУЗах!

Произведения этих композиторов написаны ярким музыкальным языком. Музыка свежа, её отличают образность, сочные краски в гармонии, выразительность и одухотворённость мелодий, рельефность музыкальных образов, эмоциональная открытость, разнообразие жанров. Одним словом, гармоничное единение изящной формы и гениального содержания.

Начнем, пожалуй, с фортепианных концертов. В нашей области раз в два года проходит Областной конкурс на лучшее исполнение произведения крупной формы. Думаю, что разделю мнение большого количества преподавателей фортепиано ДМШ и ДШИ, что репертуарный выбор концертов ничтожно мал. В итоге, членам жюри и зрителям из года в год приходится слушать в одном конкурсе по несколько одинаковых концертов И. Берковича и А.

Сильванского. Таким образом, у преподавателей возникает настоящий репертуарный «голод», дефицит выбора.

В 2021 году мне довелось приобрести два «незаезженных» фортепианных концерта – это Первый концерт для двух фортепиано (d-moll) курганского композитора Игоря Парфёнова и Концертино для фортепиано и камерного оркестра (в переложении для 2-х фортепиано) «Итальянский карнавал» петербургского композитора Евгения Петрова

Что касается Первого концерта Игоря Парфёнова, то у него с начала создания (а это 1969 год) до издания (2005 год) был долгий путь. Вначале он был рассчитан для учащихся 4-5 классов. Затем он несколько раз подвергался значительной переработке в сторону усложнения и долгое время хранился в Курганском областном архиве. И только спустя 35 лет был, наконец, издан, за что огромное спасибо издательству! Поверьте, роскошная музыка этого стоит.

А вторая крупная форма, которая пополнила мою нотную библиотеку – это «Итальянский карнавал» Евгения Петрова. Это Концертино было написано в 2011 году по предложению организаторов международного фестиваля «Неделя консерваторий» для программы «Осенний карнавал», посвященному году Испании и Италии в России. Концертино состоит из 4-х частей:

I. Увертюра – сонатная форма без

разработки.

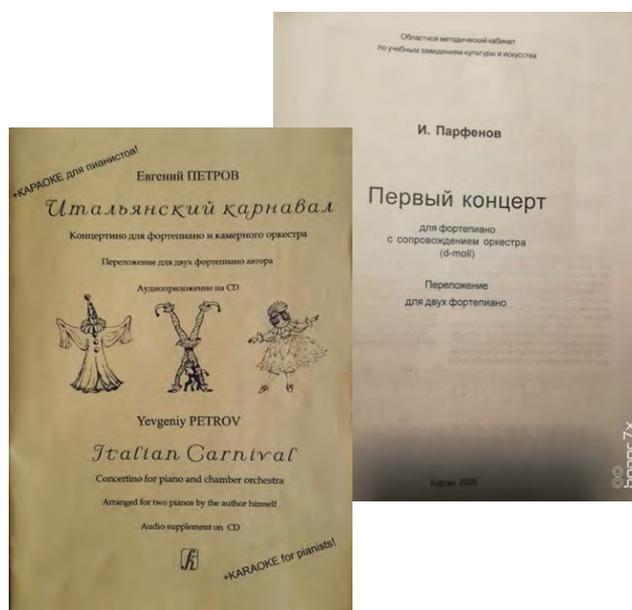
II. «Пьеро» (баркарола) – куплетная форма.

III. «Коломбина» (ноктюрн) – свободная строфическая форма.

IV. «Арлекин» (тарантелла) – двухрефренное рондо.

Это произведение может стать хорошим опытом для талантливого ученика (допускается исполнение отдельных частей).

После него можно смело приступать к классическому набору фортепианных концертов, обычно включаемых в детский репертуар (И.С. Бах, Концерт f-moll; И. Гайдн, Концерт D-dur).

Знакомство с творчеством Игоря Парфенова у меня случилось в 2010 году, когда я приобрела его авторский сборник «Альбом фортепианной музыки», рассчитанный на учащихся 5-7 классов ДМШ. Его произведения сразу привлекли моё внимание своим особым мелодизмом, разнообразием образов и доступностью содержания, а также удобной фортепианной фактурой исполнения. Его музыка проста и понятна, вместе с тем заставляет открывать душевную теплоту, умение чувствовать, слышать, а отсюда и владеть инструментом. Достаточно посмотреть название произведений, например: «Аллеманда для

павлина», «Сарабанда для улитки», «Гавот Буратино», «Вальс Росинки и Лютика», чтобы сразу настроить на нужный образ ученика.

В 2011 году мы с моей учащейся ДШИ приняли участие в Международном конкурсе «Серебряный пассаж» в Санкт-Петербурге. В репертуар была включена пьеса И. Парфёнова «Русские берёзы», которая произвела на преподавателей других городов, чьи ребята участвовали в этом конкурсе, очень сильное впечатление своей новизной и особым мелодизмом. Как оказалось, ни один из них не знал про существование этого композитора.

И еще один интересный сборник Игоря Парфёнова – это фортепианные ансамбли для 2-5 классов ДШИ и ДМШ.

Хочется отметить, что детской музыке этого композитора особенно присущи программность и рельефность музыкальных образов

Следующий композитор, о котором хочется сказать – это Леонид Левашкевич. Петербургский композитор, автор более 150 различных произведений, в том числе и вокальных. В моём обзоре он представлен двумя авторскими сборниками:

«Романтическая музыка» (издание 2002 года) и «Романтические фортепианные пьесы в четыре руки» (издание 2010 года).

Содержание музыки Л. Левашкевича – это искренние чувства, переживания, связанные с прошлым и настоящим Санкт-Петербурга, в ней отражены узоры современных реалий, ностальгия по правде, волнующие мгновения юной влюбленности. Музыка действительно пронизана особым мелодизмом, романтикой, кое-где даже прослушиваются «шопеновские» интонации. В моей практике был довольно забавный случай, связанный с пьесой Левашкевича «Осень на Елагином острове». В 2012 году одна моя выпускница нашего колледжа, поступая в один из вузов Санкт-Петербурга, на вступительных экзаменах исполнила эту пьесу. Оказалось, что члены приёмной комиссии не знали о существовании такого композитора, их земляка. Тем самым, был сделан приятный «реверанс» в сторону сахалинских коллег. Это лишний раз доказывает, что многие преподаватели «сидят на пресловутой, зажеванной классике...». К сожалению, не все интересуются композиторами современности, даже очень талантливыми.

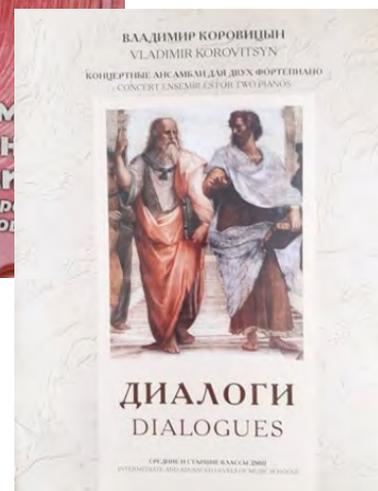
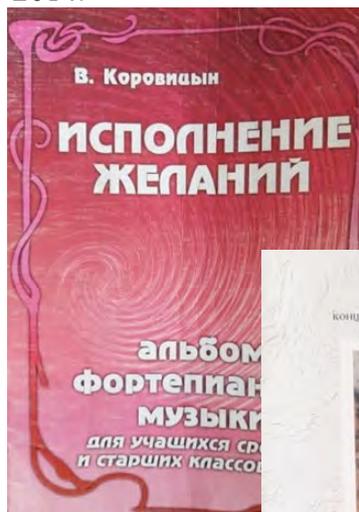
Имя новгородского композитора Владимира Коровицына является самым популярным и узнаваемым в наши дни.

Думаю, что его популярность обусловлена еще и тем, что произведения Коровицына печатаются в трех разных издательствах, таких как: «Феникс» (Ростов-на-Дону), «МРІ» (Челябинск), «Композитор» (Санкт-Петербург). Это уже достаточная популяризация произведений талантливого композитора. Он, являясь безусловно, великолепным мелодистом, гармонически изобретателен. Кроме того, подавляющее большинство произведений очень удобны в пианистическом отношении. Его стиль письма, удерживая в себе лучшие черты, присущие барочной, классической, романтической и даже джазовой музыке, в то же время несёт в себе современный интонационно-гармонический комплекс.

На мой взгляд, у В.Коровицына потрясающие фортепианные ансамбли, в том числе, и дуэты для двух фортепиано, такие, например, как: «Под счастливой звездой», «Страсти по Баху» и многие другие.

Представляю пять сборников его произведений, которые я часто использую в своей педагогической практике:

1. «Исполнение желаний». – Ростов н/Д.: Феникс, 2009.
2. «Диалоги» (концертные ансамбли для двух фортепиано). – Челябинск: МРІ, 2014.

3. «Самый прекрасный в мире принц» (альбом фортепианной музыки). – Челябинск: МРП, 2014.

4. «Искорки радости» (ансамбли для фортепиано в 4 руки). – СПб.: Композитор, 2014.

5. «Банановый рай». – СПб.: Композитор, 2019.

Прежде чем представить следующего автора современности, хочется сказать несколько слов о неопределимой пользе ансамблевой игры. Основная причина популярности фортепианного ансамбля – в глубокой демократичности стиля: 4-ручная фактура способна воспроизводить оркестровые эффекты и насыщенное tutti, разнообразие приемов звукоизвлечения, штрихов, подражание тембрам, что «открыло фортепиано дорогу» сочинениям

самых различных жанров (оркестровых и камерных).

4-ручный дуэт – единственный род ансамбля, когда два человека музицируют за одним инструментом. Близкое соседство партнеров больше способствует внутреннему единству и сопереживанию, чем ансамблевая игра за двумя роялями. К тому же, концертная практика показывает, что наличие двух роялей на сцене, к сожалению, роскошь не для каждой эстрадной площадки. Поэтому 4-ручные произведения более благодатны и для домашнего музицирования, и в качестве концертного номера, прекрасно воспринимаются публикой и доставляют огромное удовольствие самим исполнителям. А, помимо прочего, игра в дуэте является замечательным средством для борьбы с чувством «эстрадной боязни». Роль ансамблевой игры в педагогическом процессе неопределима – совместное музицирование учит не только слушать партнера, но и вести диалог с ним, то есть понимать друг друга, уметь вовремя «подавать реплики», вовремя уступать. Работа в дуэте как нельзя лучше дисциплинирует ритмику, способствует развитию всех видов музыкального слуха (звуковысотного, гармонического, полифонического, тембро-динамического), совершенствует умение чтения с листа, помогает освоить исполнительские приемы и выработать технические навыки, развивает музыкальное мышление и приносит ни с чем несравнимую радость совместного творчества. Используя в работе произведения «классики жанра» фортепианного дуэта, необходимо расширять репертуар, обогащая его и современными мелодиями.

Я не случайно обозначила важность и нужность ансамблевой игры. Несколько лет тому назад открыла для себя новое имя – это Наталья Капитанова – участник творческого объединения «Композиторы Заполярья», преподаватель фортепиано ДШИ г. Мурманска. Она написала потрясающие поурри для фортепиано в 4

руки. Все они основаны на темах известных классических, эстрадных мелодий и детских песен. Любители ансамблевого музицирования смогут по достоинству оценить не только яркость и образность популярной музыки, но и со вкусом сделанную аранжировку, разнообразие фортепианной фактуры и, что очень ценно, – пианистическое удобство в исполнении. Уверена, что работы Н. Капитановой привлекут внимание и преподавателей фортепиано. Их можно рекомендовать учащимся старших классов ДМШ и ДШИ, а также студентам младших курсов музыкальных колледжей. На сегодняшний день издательство «Композитор» (Санкт-Петербург) выпустило три работы Н. Капитановой.

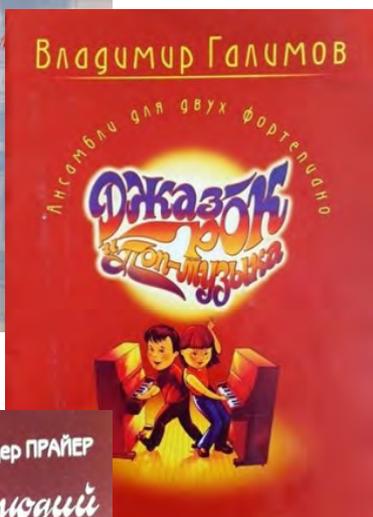
Первое попури было посвящено памяти Андрея Петрова «Волшебная страна» на темы его произведений. Жанр, в котором работал А. Петров, не могут определить даже критики, так как это синтез классики, эстрады, джаза и рока. В попури использованы темы самых известных песен – «У природы нет плохой погоды...», «А напоследок я скажу...», «Песня о морском дьяволе» и мелодии из кинофильмов. Все они разнообразны по жанровому определению – задушевные

романс, томные интонации цыганской песни, зажигательный рок-н-ролл и так любимый самим А. Петровым «Вальс» (из кинофильма «Берегись автомобиля»). Все здесь переплетается воедино, создавая неповторимый петровский стиль.

Вторая работа Натальи Капитановой называется «Музыкальное рандеву». Эти попури для фортепиано в 4 руки или для двух роялей созданы на основе любимых классических тем, популярных детских песен, самых известных новогодних и рождественских мелодий, песен о любви. Автор использует разнообразие фортепианной фактуры, специфических ансамблевых приемов игры, акустических возможностей инструмента, не нагружая стилистику жанра и индивидуальность каждого фрагмента. Несомненным достоинством попури является и то, что в увлекательной и доступной форме оно позволяет приобщать юных музыкантов к концертной практике, популяризирует классику песенного искусства.

И, наконец, третья работа Н. Капитановой посвящена 75-летию Великой Победы. Это попури на темы песен о Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам!». Это произведение может быть использовано не только как роскошный концертный номер, но и для ознакомления подрастающего поколения с творчеством композиторов военных и послевоенных лет в целях гражданского и патриотического воспитания.

А вот любителям джаза, рока и поп-музыки будет интересен сборник Владимира Галимова. Челябинское издательство «МРІ» выпустило сборник обработок и импровизаций на популярные эстрадные и джазовые темы (для 2-х фортепиано), а также авторские произведения Владимира Галимова от Рэгтайма до Джаз-рока. Это издание адресовано учащимся старших классов музыкальных школ, студентам музыкальных колледжей, широкому кругу любителей ансамблевого музицирования.

Хочу познакомить с еще одним изданием фортепианного ансамбля. Это сборник пьес, написанный современным петербургским композитором Дмитрием Жученко. Надо сказать, что музыка для фортепианного ансамбля пользуется особым расположением у композиторов Петербурга. В значительной степени этому способствует ежегодный детский конкурс фортепианных дуэтов «Брат и сестра», проходящий в Санкт-Петербурге с 1995 года. Пьесы, вошедшие в это издание, стали обязательными для исполнения на Международном детском конкурсе фортепианных дуэтов «Брат и сестра» в период с 1998 по 2013 годы.

И в заключении хочется обратить особое внимание еще на одно имя. Это Александр Прайер. Думаю, не будет лишним сказать о нём несколько слов. Дирижер, композитор, праправнук

Константина Станиславского, родился в Лондоне в 1992 году в семье русской матери и отца англичанина. В 8 лет написал свое первое сочинение. Его сравнивают с Моцартом и Шопеном – он так же молод и, бесспорно, гениален. Мнения о юном даровании разделились: одни считают, что Прайер – еще один вундеркинд, другие думают, что его музыкальные способности являются природным феноменом. Но ни у кого не возникает сомнения в его огромном таланте. Лондонский Королевский музыкальный колледж принял его в свои стены практически без экзамена. Но, разочаровавшись в качестве музыкального образования в Британии, родители отдали мальчика в прославленную Санкт-Петербургскую консерваторию специализироваться в композиции и дирижировании. Его имя стоит уже под сорока музыкальными произведениями, среди которых опера, два балета, прелюдии, симфонии и фортепианные концерты. Сам Алекс чрезвычайно уверенно высказывается о своей композиторской деятельности: «XX век был какофонией, диссонансом. XXI век – это мелодия, я пишу для XXI века».

Сборник, который я хочу представить, называется «Десять прелюдий». Он рассчитан на студентов колледжей и музыкальных вузов. Как говорит сам автор об этих прелюдиях: «В этой работе я поставил перед собой задачу привести в музыку ощущение устойчивой гармонии и мелодичности, но, в то же время, стараясь обойтись без банальности. Другими словами, я пытался создать чистую и органичную музыку».

Надеюсь, что данный обзор музыкальных новинок сможет помочь многим молодым преподавателям пополнить и разнообразить репертуар при составлении учебных программ, а также при выборе концертных номеров.

ИГОР ИВКОВИЧ: «УЧИТЬ ДЕТЕЙ НУЖНО ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ»

Игор Ивкович – преподаватель ДШИ г.Анива, аранжировщик, лауреат международных конкурсов. Преподаёт дисциплины «Аkkордеон», «Баян», «Оркестр». Окончил Белгородский государственный институт искусств и культуры. За время обучения и творческой деятельности работал с многими известными исполнителями, дирижёрами и композиторами: Ф.Анжелис, Р.Руджиери, Ф.Р.Липс, В.Т.Спиваков, Т.С.Ахназарян, и др.

Игор, с чего началась ваша любовь к музыке и аккордеону?

- Всё началось благодаря отцу. Он – музыкант-самоучка, а когда поступил в педагогический институт (специальность – учитель начальных классов) обязательным предметом стала игра на аккордеоне или баяне. Отец выбрал аккордеон. А потом стал совмещать основную работу учителя начальных классов и аккомпаниатора фольклорного ансамбля в местном Доме культуры. Помню, отец готовился к очередному выступлению, и кто-то ему позвонил, он вышел из комнаты. Воспользовавшись моментом, я решил повторить за отцом услышанную мелодию и осознанно взял в руки инструмент. Мне было пять лет. Отец, увидев мой интерес, сказал: «Идем покупать аккордеон». Так я начал заниматься у частного преподавателя. В музыкальную школу поступил в 10 лет, это поздно. Однако шестилетнюю программу музыкальной школы закончил экстерном, и вместо шести лет учился три года.

В детстве Вы задумывались о том, что музыка станет профессиональным занятием?

- В детстве мечтал стать археологом. Много читал книг по археологии, любил смотреть телевизионные программы на каналах National Geographic, Discovery. Но после первых успешных конкурсов в музыкальной школе стал задумываться,

почему бы не заниматься музыкой профессионально? И уже в 11 лет сказал отцу, что хочу стать музыкантом. На что он посоветовал всё-таки двигаться в направлении исполнительства, а не преподавания, сказав очень правильные слова: «Если хочешь развиваться, больше играй на инструменте». Этому совету я следую по сей день.

Как Вы считаете, для чего детям получать музыкальное образование?

- Во-первых, оно даёт развитие двигательного аппарата, мелкой моторики, координации. Во время игры на музыкальном инструменте руки работают несинхронно, это также положительно влияет на развитие мозга. А, во-вторых, ребёнок получает эстетическое и духовное воспитание, учиться понимать замысел композитора...

Есть ли какие-то преимущества у баяна и аккордеона перед другими народными инструментами?

- Аккордеон и баян – это оркестр в малом: одна рука полностью аккомпанемент, вторая – ведущая мелодию. Оба инструмента очень молодые и только начинают развиваться – активно появляются уникальные произведения, написанные специально для аккордеона и баяна. Раньше же были народные обработки, или музыканты играли фольклорную музыку. Эти инструменты не раскрыты в полной их мере. Мы не знаем

до конца все приёмы игры и возможности, которые в них заложены. А возможности аккордеона и баяна велики – на них можно сыграть произведения, заимствованные у скрипачей, пианистов, «духовиков», но на той же скрипке нельзя исполнить мелодии, написанные специально для баяна/аккордеона.

Расскажите о главных учителях, которые были, а быть может, до сих пор остаются в Вашей жизни?

- Таких людей в моей жизни было двое. Самый первый преподаватель по специальности в музыкальной школе города Панчево Рамона Димитриеви-Балач и преподаватель Белгородского государственного института искусств и культуры Виктор Ефимович Новиков. В класс Рамоны я попал совершенно случайно, однако спустя время этот человек стал моим «ангелом-хранителем». Она заложила основную музыкальную базу. Я ей очень благодарен. У Виктора Ефимовича я учился шесть лет, будучи студентом вуза. Многому научился в плане техники, музыкального мышления, анализа, подхода к работе с произведением в работе с детьми/учениками. Мы и сейчас часто созваниваемся, и в конце разговора он неизменно говорит: «Всегда развивайся».

Отличается ли интерес к баяну и аккордеону здесь на Сахалине от их популярности в Вашей родной Сербии?

- Если говорить о классическом исполнении в рамках обучения в школе искусств – на Сахалине и в общем в России баян, аккордеон более популярны. Однако же в Сербии интерес детей к народному исполнительству, которому не учат в музыкальных школах, гораздо шире. А уровень подготовки специалистов (музыкантов и преподавателей) достаточно высок и там, и там.

Когда Вы приехали работать на Сахалин, это решение было с пометкой «временно». Что повлияло на Ваше желание остаться на острове?

- Честно, сам до конца не знаю. Есть на Сахалине какая-то особая энергетика.

Кроме этого, понравился климат: снежная зима, нежаркое лето. В школе – увлеченные музыкой дети. Работа интересная. Есть площадки для выступления.

Есть ли у Вас какие-то особенные правила в работе с детьми? Некое кредо преподавателя.

- Для детей я всегда друг – то есть они могут обратиться с любым вопросом, могут довериться. Однако на уроках есть ограничение – на уроке мы уже не друзья, мы работаем над общим делом. Ребятам это нравится. Они устают от общеобразовательной школы и постоянных требований. Дети гораздо легче учатся, когда есть условия для самореализации. Им нравится возможность выбора. Именно поэтому они тянутся заниматься в оркестре и на уроках по специальности они сами выбирают из нескольких произведений, что хотят играть.

Иногда наш урок проходит следующим образом. Приглашаю ребенка постарше (4-5 класс), чтобы он на время занятия почувствовал себя учителем. Предлагаю ему объяснить ученику, как сыграть тот или иной отрывок, который у ребёнка плохо получается. Детское общение отличается от нашего с вами, или преподавателя и ученика. Дети умеют друг другу очень просто что-то объяснить. И им обоим такой урок будет в пользу: оба ребёнка становятся заинтересованными в результате, становятся ответственными за результат другого и даже начинают дружить. По такому же принципу мы работаем в оркестре – распределяемся на группы, где есть ребенок-наставник, есть концертмейстер. При этом всегда есть преподаватель, который помогает этому творческому процессу, готов направить, подсказать.

Бывает, приходит ребенок на урок и честно говорит, что дома не занимался. Без проблем. Есть свободный класс, где собирается группа – минут 10-15 играют, потом играем все вместе. И так репертуар у ребят набирается очень быстро.

А как Вы подбираете репертуар?

- Всё зависит от детей – их характера, темперамента. Допустим, по программе нужно пройти классику. Но это не значит, что Моцарт понравится каждому. У детей должен быть выбор. Мы должны пройти всё, запланированное в программе, и найти в классике, что может «зацепить» конкретного ребёнка.

Как маленьким музыкантам, которых Вы обучаете, вырасти в больших артистов? Достаточно ли одного таланта?

- Одного таланта мало. Учить нужно личным примером. Когда появляется время, я сажусь за инструмент. Ребята бывает спрашивают, зачем мне играть, если я уже преподаватель. Объясняю: «Вы видели спортсменов – если спортсмен перестанет тренироваться, что с ним вскоре произойдёт? Так же и в музыке».

Если ребёнку нравится обучаться в школе искусств, но что-то упорно не получается, какой совет Вы бы дали?

- У меня был ученик, который из-за травмы долгое время не играл. Желание заниматься пошло на спад. А когда нас пригласили поучаствовать в концерте, выяснилось, что выступление может не состояться. Я сказал этому мальчику, что он зарекомендовал себя как хороший исполнитель, его выступления ждут. Тогда он задумался. Сходили на концерты приезжих артистов, посмотрели записи выступлений других музыкантов и вскоре начали готовиться к дистанционному конкурсу, в котором он занял призовое место. Победа в одном, в другом конкурсах вернули желание двигаться дальше. А в этом году он прошёл отбор в Сахалинский сводный оркестр русских народных инструментов – появился ещё один стимул для дальнейшего музыкального развития.

Какой урок можно назвать идеальным?

- Каждый урок по-своему уникален. Я могу сказать, какой урок НЕидеальный – это, когда ученик пришёл на занятие и всё у него получается. Значит, развитие остановилось и не над чем работать. Слав

Богу, с моими учениками такого не было, и со мной тоже.

Расскажите немного о Вашем школьном оркестре. Где выступаете и какие творческие планы у Вашего коллектива?

- Оркестр появился на базе школьного ансамбля «Русь». Ансамбль существовал ещё до моего приезда на Сахалин. Мне показалось, что в нём мало участников, нужно привлечь и других детей. Теперь этот музыкальный коллектив является оркестром «Русский стиль», в нём играет около 20 человек и далее число музыкантов будет расти. В оркестре могут заниматься дети со второго класса обучения. В этом году мы планируем наши первые выступления перед публикой за пределами школы искусств, участие в конкурсах. Что касается репертуара – исполняем разную музыку: от народной и классической до эстрады. В прошлом году играли попури на музыку из детских фильмов. Ребятам очень нравится исполнять мелодии из своих любимых кинокартин «Как приручить дракона», «Мстители», «Железный человек»...

Кто занимается аранжировкой?

- Аранжировку, инструментовку делаю сам, вечерами после уроков.

Игор, Вы не только преподаватель, но еще солирующий музыкант. Расскажите о любимом музыкальном направлении, любимых композиторах. И меняются ли с годами Ваши музыкальные пристрастия?

- Я люблю джаз. Для меня эта музыка на ступеньку выше всей остальной. Так было и остаётся до сих пор. Композиторов не выделяю, всё зависит от произведения. Однако есть такой автор – Артём Нижник. У него много интересной музыки, в том числе для детей. Ученикам тоже нравится.

С кем из артистов Вам хотелось бы выступить на одной сцене?

- Есть музыканты и композиторы, которые ушли из жизни и с ними невозможно познакомиться или сыграть. Однако в студенческие годы мне

«...Исполнители много думают над замыслом композитора. А ответ всегда на поверхности»

посчастливилось встретиться с некоторыми знаменитыми музыкантами – пообщаться, сыграть на одной сцене. Например, испанский композитор-баянист Эрмосо. Я не знал, что он собирается приехать в Россию. Наша встреча произошла совершенно случайно в вузе. Во время одной из наших репетиций этот человек подошёл поздороваться, пожал мне не руку со словами, что он знаком с моей аранжировкой, инструментовкой, что они ему нравятся.

Также в один из годов посчастливилось познакомиться с французским композитором Франком Анжелисом и джазовым аккордеонистом из Италии Ренцо Руджери. Это были Дни аккордеона, баяна и гармоники в Белгороде. У этих музыкантов научился очень важному – простоте. Исполнители много думают над замыслом композитора. А ответ всегда на поверхности. Играя какое-то произведение, я всегда пытался представить состояние, в котором находился его автор. У Анжелиса есть произведение под названием «Тупик». Очень много слушал разных музыкантов, исполняющих «Тупик», и всегда чего-то не хватало. А когда в нашем разговоре композитор объяснил, что он переживал потерю близкого человека и вложил именно этот смысл, музыка зазвучала иначе.

Игор, Вы еще достаточно молодой педагог, но в этом году стали

победителем конкурса профессионального мастерства «Лучший преподаватель детской школы искусств». Что было самым волнительным? И как победа повлияла на Вашу профессиональную жизнь?

- Волновался, пожалуй, только за то, чтобы меня правильно поняли. Да, я свободно говорю на русском языке, но были небольшие опасения. К сожалению, не оказалось возможности посетить открытые уроки коллег. Но в части методических разработок, безусловно, продвинулся в лучшую сторону. Получил отличный профессиональный опыт.

Допускаете мысль, что со временем перестанете преподавать и будете развиваться исключительно как профессиональный музыкант?

- Мне кажется, нет. Уже втянулся в этот мир преподавания. Что будет дальше? Возможно, с возрастом придется выбирать. Но сейчас мне нравится не стоять на одном месте и совмещать работу с детьми и исполнительство.

ЕЛЕНА ВЕРБИЦКАЯ: «НЕ ЗНАЮ, В КАКОЙ ЕЩЁ ПРОФЕССИИ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ СТОЛЬКО ЭМОЦИЙ И СЧАСТЬЯ»

Елена Владимировна Вербицкая – преподаватель высшей категории по классу скрипки Центральной детской музыкальной школы г. Южно-Сахалинска. Окончила Сахалинское музыкальное училище (преподаватель, артист оркестра), Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (преподаватель, дирижер академического хора). Педагогический стаж – 35 лет.

Елена Владимировна, всю жизнь Вы связаны с музыкой. Как произошло первое знакомство со скрипкой, и кто помог выбрать этот музыкальный инструмент?

- В моей семье музыкантов не было. Мама работала заведующей детским садом, папа был авиастроителем на заводе в Комсомольске-на-Амуре. В музыкальной школе я оказалась благодаря музыкальному работнику нашего детсада. Год я занималась в подготовительном классе музыкальной школы, а когда пришло время выбирать инструмент, так оказалось, что набор в класс «Фортепиано» завершён. Но оставалось два свободных места у скрипачей. Выбор случился сам собой. Родители купили мне детскую скрипочку. До сих пор помню её – как она такая крохотная лежала в гостиной на длинном комод. Я смотрела на неё и боялась даже прикоснуться, настолько она казалась мне фантастическим инструментом.

Как пришло решение сделать музыку своей профессией?

- Решение поступать в музучилище пришло на выпускном музыкальной школы. Можно сказать, решение спонтанное. Но именно в этот вечер мы с девчонками поняли, что дальше без музыки не сможем. И так после 8-го класса на Сахалин нас приехало поступать семь человек – три пианистки, две скрипачки и два теоретика.

Кто был Вашим главным учителем

и почему?

- Первый педагог музыкальной школы Ольга Дмитриевна Сопова заложила в меня очень хорошую «технику», организовала всю постановку. В музучилище у меня преподавала очень интеллигентная женщина, прекрасный педагог Эмма Ивановна Антошина. Особенно помнится, как она учила меня играть партиты Баха – очень непростая вещь. До сих пор помню её руки, пальцы. И сейчас, посещая мастер-классы ведущих преподавателей, вспоминаю Эмму Ивановну – как она учила постановке пальцев, аккордам. Мы до сих пор общаемся, перезваниваемся. Я ей очень благодарна. Это человек, который меня «сделал» как музыканта, профессионала. С Ольгой Дмитриевной, первой учительницей, встречались на конкурсе «Музыкальный Владивосток», куда привозили своих учеников. Всегда приятно с ней снова увидеться.

Ваше образование позволяет работать и артистом оркестра, и преподавать. Почему всё-таки большую часть времени отдаёте детям?

- Раньше в Сахалинской области не было симфонического оркестра и после училища я отправилась работать в музыкальную школу города Томари. Коллектив в школе оказался просто замечательный – в то время на Сахалине работало много музыкантов со всего Советского Союза, выпускников

консерваторий. Люди – очень интересные и работать с ними было так же интересно. Там создали ансамбль скрипачей, даже побеждали на областных конкурсах. Помимо нашего ансамбля, в школе были детский духовой оркестр, большой ансамбль аккордеонистов-баянистов, великолепные хоры, пианисты. А спустя три года по семейным обстоятельствам переехала в Троицкое, где отработала порядка 15 лет. И последние 15 лет я преподаю в Центральной детской музыкальной школе города Южно-Сахалинска.

«Все знания передаются не из книг, а от педагога к ученику...»

За что Вы любите свою работу?

- Работа преподавателя в музыкальной школе – это очень интересно. Да, у нас есть определённые правила, как, например, «ставить» руки, учить понимать смысл произведения. Но всё это настолько индивидуально, что постоянно находишься в творческом поиске. Когда приходит новый ученик – это целая Вселенная, и я должна ему совсем по-другому объяснить то, о чём рассказывала предыдущему ученику. То же самое в работе оркестра – одно и то же произведение можно шлифовать бесконечно. Удивительно наблюдать как из детей, у которых многое не получалось, вырастают прекрасные музыканты. Самые любимые – это «сложные» дети, когда результат добывается трудом, а не одним талантом.

Расскажите, пожалуйста, о ваших школьных ансамблях.

- Ученики 2 и 3 классов играют в ансамбле «Виолинки», дети постарше – в «Кантабиле». У нас большой репертуар, и мы постоянно участвуем в концертах. Ребята становились лауреатами Международного конкурса исполнительского мастерства «Музыкальный Владивосток», побеждали в городских и областных конкурсах.

Как научить ребёнка не просто хорошо играть на скрипке, а по-настоящему любить музыку, научиться её чувствовать и понимать?

- Всё начинается с умения играть. А чтобы суметь играть, необходим хороший, правильно прилаженный «игровой аппарат». Уже с первого класса мы начинаем петь простые попевки, разбирая, какая это музыка – грустная, весёлая, печальная, торжественная. То есть мы с первого класса прогнозируем

то, что будем делать на выходе. И с таких попевок ребёнок учится доносить нужные эмоции, интонации. Кроме этого, мы занимаемся развитием кругозора – каждое произведение написано в определённую эпоху, в определённой стране со своими традициями. Допустим, если мы играем старинную сонату эпохи Барокко, то помним, что раньше музыканты играли без «мостиков», совсем другими барочными смычками, поэтому штрихи и вибрация должны исполняться в этом стиле. Если скрипка не менялась 300 лет, то современный смычок проявился намного позже, что определило новые приёмы игры. Объясняю, что итальянская музыка играется более темпераментно, подвижно, а немецкая – сдержанно. Рассказываю истории из жизни композиторов, истории создания произведений. Очень помогают уроки музыкальной литературы.

Если ребёнок обучается музыке, он как-то отличается от своих сверстников?

- Наше музыкальное образование уникально. В России это трёхступенчатая система (школа-училище-консерватория), которая издавна существует, и мы её трепетно бережём. Ведь все знания

передаются не из книг, а от педагога к ученику. Всё, что я знаю, мне передали Ольга Дмитриевна и Эмма Ивановна. О чём я узнаю на мастер-классах – опять живое общение. Написано много методической литературы, но все секреты передаются из поколения в поколение. Обучаясь в музыкальной школе, ребёнок к этому приобщается. Кроме всего прочего, игра на инструменте – это ещё и развитие мелкой моторики, памяти, слуха. Ребёнок постоянно находится в музыкальном сообществе чутких, интеллигентных детей. В нашей стране существует самая лучшая скрипичная школа за счёт людей, заложивших и сохранивших эти уникальные знания. Спросите у любого выдающего скрипача – у кого он учился? И тот ответит – либо у русского педагога, либо его педагог учился у русского преподавателя.

Наверняка, вы поддерживаете связь со своими выпускниками – расскажите хотя бы о нескольких, кто пошёл по вашим стопам, или стал профессиональным музыкантом-исполнителем.

- Алёна Гулакова – одна из моих выпускниц, кто попал в самую гущу музыкальной жизни России. Она закончила училище в Петербурге, сейчас получает образование в консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Уже второй год работает в музыкальной школе и в камерном оркестре «Дивертисмент» Санкт-Петербурга. Художественный руководитель этого оркестра Заслуженный артист России Илья Иофф является её преподавателем в консерватории.

Полина Однодворцева закончила музучилище при Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке и уже поработала преподавателем в детской музыкальной школе. Другая моя выпускница Маша Егорова учится в консерватории г. Новосибирска, очень интересная девочка, мне кажется, она будет замечательным методистом. Марьяна Герасименко

работает в симфоническом оркестре г. Южно-Сахалинска, окончила Дальневосточный институт искусств (г. Владивосток). Роман Чубич учился в Новосибирской государственной консерватории у профессора А. В. Гвоздева, работал концертмейстером эстрадного оркестра, а сейчас является концертмейстером вторых скрипок нашего симфонического оркестра. Аня Глеба закончила в Хабаровске музучилище, тоже продолжает заниматься музыкой. Дэн Ми Ра – ещё одна «звёздочка», сейчас учится во Владивостоке у Заслуженного артиста РФ Феликса Кальмана. Элина Заец поступила в Новосибирскую специальную музыкальную школу к ученице З. Брона, профессору М. А. Кузиной.

Как проходят Ваши уроки?

- Всегда стараюсь находиться в хорошем настроении и делать занятие интересным. На моих уроках не должно быть скучно. Рутин много (упражнения, однообразное повторение чего-то), поэтому иногда нужно дать «вдохнуть». Главное – чтобы ребёнок понимал – для чего всё это. Некоторые ребята приходят за общением, особенно приятно, когда неожиданно открывается дверь класса, и заходят повидаться бывшие выпускники, которые выбрали совсем другую профессию. Кого-то сильно стимулируют конкурсы – очень хотят участвовать и побеждать.

Именно благодаря большому количеству выездных конкурсов и возможности нашим детям в них участвовать развивается исполнительская культура. Уровень скрипичной игры в мире значительно поднялся. По всему миру дети совсем юного возраста играют «по – взрослому», раньше этого не было. Поменялось информационное поле. Если мы как-то «варились» в своих школах и городах, то у наших учеников появляются совсем другие возможности. За счёт доступности информации, когда можно увидеть видео с мастер-классами, послушать звучание других музыкантов, дети и преподаватели видят эталон, к

которому нужно стремиться. Приходит осознание того, правильной ли дорогой ты идёшь.

Вы не перестаёте учиться и минувшим летом побывали в крупнейшем образовательном центре «Сириус» в г. Сочи. Расскажите немного об этой поездке и чем учёба в «Сириусе» отличается от других образовательных программ для преподавателей-скрипачей.

- В «Сириусе» обучалась впервые. Раньше только мои ученицы ездили на творческие смены в этот образовательный центр. Здорово, что «Сириус» развивается. Люди, которые там работают и всё это придумывают, стараются реализовывать все новые идеи, и кроме смен для детей, где их учат играть на мировом уровне, проводят смены и для преподавателей. На наших занятиях, а проводились они по типу открытых уроков, хотелось записывать каждый вздох, каждое замечание за преподавателем Павлом Милюковым (Прим. ред.: российский скрипач, солист Московской филармонии, Санкт-Петербургского Дома музыки, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, член художественно-экспертного совета образовательного центра «Сириус»). Настолько много важных нюансов. То есть обучение позволяет получить ответы на все вопросы и увидеть, как необходимо работать со своими учениками.

В июне «Сириус» пригласил Российский национальный молодёжный симфонический оркестр – коллектив высочайшего уровня. Юные скрипачи получили возможность играть в составе этого оркестра. С каждым ребёнком занимались оркестровыми партиями. И на выходе, но мы уже не застали этот момент, дети играли в концерте вместе с артистами оркестра. И ещё поразило, что в «Сириусе», если говорить о детских сменах, нет никаких скидок, что это ещё ребёнок. Музыкант должен понимать зачем он приехал в центр, должен заниматься как

профессионал. Одним словом, работать! Скрипач Павел Милюков обладает невероятной трудоспособностью, работает с детьми настойчиво, но результативно. Он патриот России и заинтересован в том, чтобы вернуть нашей стране статус лучшей исполнительской школы.

Расскажите, пожалуйста, о самой важной профессиональной награде.

- Самое ценное – это награды моих учеников. Их достижения. Есть такой Юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, здесь в кабинете висят дипломы участников этого оркестра. Полина Однорядцева прошла прослушивания и отыграла в этом оркестре два сезона. Сначала коллектив встречался в Москве для репетиций, а потом отправился на гастроли, где имел возможность играть в шикарных залах нашей страны и Европы. Затем были гастроли в Азии – Сингапур, Китай, Корея... Далее фестиваль в г. Сочи.

Другой интересный проект Фонда Владимира Спивакова, в котором мы участвовали с Полиной Однорядцевой и дважды с Элиной Заец. Это был Международный фестиваль «Москва встречает друзей». Вот такие события надолго остаются в памяти.

А из моих каких-то заслуг – наверное, более значимое – звание лауреата Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств (2018 год)». Награждение проходило в Москве, в Московском музыкальном театре «Геликон-опера». В его прекрасном зале проходил большой концерт с участием различных коллективов – шикарный детский хор имени В. С. Попова, выступали «струнники», «народники». Это была ещё одна возможность увидеть артистов высочайшего уровня.

Приме ред.: В 2022 году Елена Владимировна стала обладателем премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства, учреждённой по указу президента России Владимира Путина.

Вы очень много работаете, что

помогает восстановить силы, в том числе творческие?

- Лучше всего отдыхается дома. Я люблю готовить, создавать домашний уют, люблю читать, причем нравится разная литература.

Какое напутствие Вы бы дали своим выпускникам.

- Пусть ребята наслаждаются жизнью, ловят каждый её момент. Многочасовые занятия музыкой занимают много времени, у музыкантов всегда есть сомнения – то ли я делаю, так ли я играю, как сделать лучше. Но это всё окупается чувством счастья, когда во время исполнения ты купаешься в звуках музыки, или в звуках музыки детей, которых научила. В такие минуты понимаешь, что накопленные знания

приносят результат, и силы потрачены не зря. Я не знаю, в какой ещё профессии может вернуться столько эмоций и счастья.

ОЛЕГ ДЬЯЧКОВ: «УСТАТЬ ОТ ТВОРЧЕСТВА НЕВОЗМОЖНО»

Дьячков Олег Артурович – преподаватель по классу баяна, балалайки, дирижёр, концертмейстер ДШИ «Этнос» г. Южно-Сахалинска, дирижёр Сахалинского сводного оркестра русских народных инструментов, лауреат международных конкурсов. Окончил Сахалинский колледж искусств по специальности «Инструментальное исполнительство», Дальневосточную государственную академию искусств по направлению «Музыкально-инструментальное искусство».

Олег Артурович, Ваш музыкальный путь во много начался благодаря Вашему дедушке, который хотел, чтобы Вы научились играть на баяне?

- В моей семье профессиональных музыкантов не было. А дедушка пел в самодеятельном хоре, очень это любил и хотел, чтобы я научился играть на баяне. На семейных праздниках дедушка тоже пел, а я, когда освоил инструмент, ему аккомпанировал. По-своему это помогло мне в выборе профессии и задатки профессиональной деятельности я получил с дедом – он пел, а я играл.

Одним баяном Вы не ограничились. На каких ещё инструментах играете?

- Балалайку начал осваивать ещё в музыкальной школе на уроках Евгения Игоревича Конченкова. Затем был оркестр колледжа искусств. Сейчас играю на всей балалаечной группе инструментов, а в свободное время и на бас-гитаре.

Как формировался Ваш музыкальный вкус – какую музыку любили слушать и исполнять в годы музыкальной школы? Что нравится сейчас?

- В школе хотелось играть весёленькое, чтобы произведения были быстрые, громкие, залихватские. В

колледже нравилась современная музыка – диссонансы, кластеры... Звучало эффектно. В институте я понял, какая красивая музыка у Баха, клавишинная музыка – гармония, красота, когда ухо не напрягается! Со временем вкусы меняются.

В машине я могу послушать зарубежную эстрадную. У зарубежной эстрады интересные аранжировки. Очень нравится джаз. Детям прививаю правило – музыкант должен иметь широкий кругозор, не должно быть перекоса в один стиль. Сыграть джаз может и народник, если он понимает, как джаз должен звучать. Не обязательно принимать какую-то музыку, но иметь представление о стилях, направлениях необходимо.

Расскажите о Вашем первом преподавателе по специальности и тех наставниках, которые повлияли на Ваше музыкальное становление.

- С педагогами мне всегда везло!

В Углегорске я закончил музыкальную школу – класс Шипилова Николая Александровича. Он был требовательным преподавателем и оказался настоящим проводником в мир музыки. Об был больше, чем просто педагог по специальности, он был как отец, потому

С педагогами мне всегда везло!

что, помимо музицирования в классе, много времени проходило в поездках, на различных конкурсах. Мы до сих пор с ним общаемся, сейчас он живёт в Калининграде. Супруга Николая Александровича – Кононец Антонина Владимировна – вела у меня сольфеджио, музлитературу. Она внесла огромный вклад в мою музыкальную грамотность. Даже при поступлении в колледж на экзаменах мне предложили: «Может, Вы подадите документы на музыкально-теоретическое отделение?». Такие углубленные знания я получил в музыкальной школе. Но мне хотелось играть.

Было много прекрасных преподавателей в Сахалинском колледже искусств. Один из первых – Кузнецов Вячеслав Алексеевич – он относился к нам, своим студентам, как-то особенно тепло, как к своим детям. Настолько был душевный, добрый человек. Воспоминания о нём только светлые. Мы с ребятами всегда называли его «папа». Вячеслав Алексеевич вёл у нас специальность и ансамбль.

Хочется назвать и других педагогов. Заиграева Евдокия Семёновна, она вела методику преподавания – была с нами строгой, но справедливой. Герасимова Ирина Викторовна вела музыкальную литературу – на её уроках всегда было очень интересно. Она могла рассказать какой-то сложный материал так легко, живо, без заготовленных листочков, и ты эту историю как будто видишь.

С Александром Анисимовичем Новиковым познакомился ещё школьником, когда ездил участником на сессии Сахалинского сводного оркестра русских народных инструментов (ССОРНИ). Когда я пришёл работать в «Этнос», он никогда не говорил, что видит во мне свою смену. Он просто предлагал позаниматься дирижированием, инструментовкой. Если есть возможность поучиться, почему нет. Александр Анисимович дал хорошую практику дирижирования. И сейчас я понимаю, если оркестр не звучит, надо поменять жест, как учил Александр

Анисимович.

Какие преимущества у баяна перед другими музыкальными инструментами?

- Баян – очень сложный инструмент. Я знаю многих баянистов, которые стали балалаечниками. Но я не знаю ни одного балалаечника, который стал бы баянистом.

По техническим возможностям баян намного богаче, он ярче звучит в плане возможностей инструмента. Если той же балалайке нужен аккомпанемент, баян прекрасно звучит без сопровождения.

Когда появилось желание начать преподавать? Ведь в школьные годы Вы задумывались о том, чтобы стать врачом.

- Я окончил школу с хорошим аттестатом. По химии, биологии всегда были пятёрки. И выбор такой был – медицинский, или музыка. Но к тому времени баян уже так захватил, что я отправился поступать в колледж искусств. Преподавателем решил стать ещё в студенческие годы. Ведь для того, чтобы стать исполнителем и собирать залы слушателей, необходимо обладать определёнными навыками. А педагоги в сахалинские школы искусств нужны. И не жалею, что пошёл работать с детьми. Я считаю, что нахожусь на своём месте.

Какова основная задача преподавателя детской школы искусств?

- Первоочередная задача – развитие в учениках чувства прекрасного, музыкального вкуса, развитие кругозора. Музыка разных эпох способна приоткрыть занавес времени. Мы можем заглянуть во времена классицизма, когда композиторы писали строгую музыку, а потом появился романтизм, где на первое место выходят душа и чувства человека. Там и манера игры другая, другое мироощущение.

Как заслужить доверие учеников?

Я сравнительно молодой педагог и у нас с учениками могут быть какие-то общие темы. Тем не менее, важно чувствовать грань в общении с детьми, чтобы они оставались открытыми, а преподавателя воспринимали как человека, который

руководит процессом. Всегда даю понять, что мы можем пошутить, но они ученики и следует выполнять поставленные задачи. Старшеклассникам даю больше возможностей для организации оркестра, они охотно отзываются, им нравится такая ответственность.

Кроме прочего, музыка объединяет. Старшие учатся заботиться о младших, подсказывают, как лучше сыграть, если не получается. У подростков сложилось целое музыкальное сообщество сверстников. Они продолжают тесное общение за стенами школы. Дети дружат.

Своим детям дадите музыкальное образование?

- У нас двое детей и обоим дадим возможность поступить в школу искусств, если им самим это будет нравиться. Старший сын с сентября обучается в классе раннего эстетического воспитания школы «Этнос». Наши дети растут за кулисами – пока мы с супругой и оркестром находимся на сцене, они слышат и видят этот процесс. Ярослав сказал, что будет играть на баяне, как папа. Хотя с выбором инструмента я не настаиваю.

В августе Вы в составе сахалинской делегации приняли участие в Международном детском культурном форуме в Москве. На наших ребят-музыкантов большое впечатление произвел концерт Детского симфонического оркестра из Челябинска. Что из опыта челябинцев могло быть полезно ССОРНИ?

- Челябинский оркестр собирается на репетиции еженедельно – в будни музыканты играют в группах, а в воскресенье – оркестр целиком. Отсюда высокий результат. Репетиции в группах на время сессий – это крайне необходимо, независимо от того, городской это оркестр, или сводный областной. На общей репетиции нет времени разобрать отдельные партии.

Шестой год Вы являетесь дирижёром и руководителем Сахалинского сводного оркестра русских

народных инструментов, переняв эстафету у своего наставника Александра Анисимовича Новикова. Что изменилось в работе ССОРНИ за эти шесть лет?

- Оркестр постоянно развивается. Он изменился даже в плане репертуара. Александр Анисимович – большой музыкант, дирижёр. Он учил исполнять классику. Нынешний состав играет совершенно разную музыку и детям это тоже нравится. Сейчас мы готовимся к большому концерту ССОРНИ. Прозвучит много новых произведений. Примерно 70 процентов – это новый репертуар.

Поделитесь, пожалуйста, творческими планами.

- Очень хочется свозить наш школьный оркестр на Международный конкурс «Музыкальный Владивосток». Для детей было бы огромным стимулом – гастроли, хотя бы по Сахалину. Это мотивирует добиваться результата.

За что Вы любите свою работу?

- Работая с детьми, я всегда честен. Я учу детей нужному ремеслу, учу творчеству. В конце рабочего дня нет пустоты, или той усталости, которая бывает у людей, если род занятия заставляет переступать через себя, транслировать чужие мысли. Мы с супругой работаем в одной школе, «болеем» одним делом. Живём в постоянном творческом поиске. Устать от этого невозможно.

ЮЛИЯ ТРЕСКОВА: «ХОЧЕТСЯ НЕ ПРОСТО ПЕРЕДАВАТЬ ЗНАНИЯ, НО И СТАТЬ ПРОВОДНИКОМ В ТВОРЧЕСТВО...»

Трескова Юлия Валерьевна – преподаватель ДШИ Корсаковского городского округа. Обучает рисунку, живописи, скульптуре, декоративной композиции, истории изобразительного искусства, композиции станковой. Окончила Сахалинский колледж искусств (дизайнер, преподаватель) и Сахалинский государственный университет (востоковед). В 2023 году стала победителем номинации «Педагогический дебют» областного конкурса профессионального мастерства «Лучший преподаватель детской школы искусств».

Юлия Валерьевна, с какого возраста Вы рисуете и где начали учиться рисовать?

- Рисовать я стала достаточно рано, наверное, как взяла в руки карандаш. В детском саду была своя изостудия, куда я ходила с большим удовольствием. Рисовала я, кажется, везде: и дома, и в гостях, и на уроках. С девяти лет начала обучаться в корсаковской детской школе искусств у преподавателя Анастасии Владимировны Степовой. С тех пор любимое занятие превратилось в серьёзное увлечение рисованием. Уже тогда появились мысли связать свою судьбу и дальнейшую профессию с искусством.

О какой профессии мечтали в детстве?

- В детстве я мечтала о многом, так много было разных интересов, поэтому хотелось стать и ветеринаром, и музыкантом, и иллюстратором. Особенно привлекала профессия мультипликатора.

Когда Вы решили стать преподавателем?

- Я всегда понимала, что преподаватель – профессия очень сложная, требующая большой самоотдачи, терпения, ответственности и любви к своему делу. Признаюсь, я себя в ней не видела, всё же больше тяготела к профессии иллюстратора. Школьное увлечение японской культурой и языком на тот момент было настолько сильным, что я решила поступить на востоковеда в СахГУ. Но и тогда я не

забрасывала любимое увлечение – в перерывах между предметами и в каждодневных поездках из города в город, у меня всегда под рукой были альбом для зарисовок и карандаш. По окончании института я поняла, что не испытываю прежнего воодушевления от восточной культуры, зато мне всё больше хотелось вновь окунуться в творческую среду... И тогда решила поступить в колледж искусств. Обучаясь в колледже, я увидела перспективу вернуться в стены родной школы искусств в качестве преподавателя. Мысль об этом давала мне понять, что в этот раз я иду в нужном направлении.

Как образование востоковеда помогает в Вашей работе?

- Обучаясь в институте, я открывала для себя много нового, знакомилась с культурой, историей, мировоззрением других стран. Сейчас я могу поделиться своими знаниями с учениками на занятиях по истории искусств, глубже раскрыть тему, связанную с этими странами.

Расскажите, пожалуйста, что больше всего нравится в работе с детьми?

- Дети умеют слушать, с удовольствием подхватывают новые идеи и загораются творчеством. Вместе с этим у меня есть возможность поделиться с ними не только знаниями, но и направить их мысли в мир прекрасного, научить их дружить, ценить красоту и вообще радоваться жизни. Ещё я учу их идти к

цели: преодолевать временные трудности, если что-то не выходит, чаще практиковаться. Ведь только труд даёт возможность двигаться вперед и развиваться.

Как Вы думаете, каково соотношение таланта и трудолюбия на пути становления художника?

- Наверное, 10 – таланта и 90 – трудолюбия. Здесь я бы ещё добавила такой пункт, как заинтересованность предметом.

Сколько начинающему живописцу необходимо практиковаться, чтобы стать профессионалом в этом виде искусства?

- Сложно сказать. Думаю, тут очень индивидуально – кому-то понадобится около 5 лет, кому-то в 2 раза больше. В любом случае, учиться придётся всю жизнь, но и это ведь замечательно. Можно каждый день узнавать и открывать для себя что-то новое, экспериментировать, развиваться, меняться, двигаться вперед.

А сколько времени Вы проводили за мольбертом, когда были школьницей?

- Всё своё время, и даже вне школы искусств, без мольберта, мне всегда было, где порисовать. Даже школьные тетрадки не оставались безучастными и часто обрастали маленькими зарисовками.

У Вас есть любимые художники?

- Да, в детстве любила рассматривать работы И. И. Шишкина, И. Я. Билибина, И. К. Айвазовского, С. Дали и других именитых художников. Сейчас мне нравится следить за творчеством современных художников-иллюстраторов, таких как Йеспер Эйсинг, Джастин Джерард, Анато Финнстрак. Очень цепляют в их работах цвет, композиция, внимание к деталям и эмоциям – каждая работа излучает необычайную энергию. Очень вдохновляюще. На самом деле, список таких художников достаточно большой, мне многому нужно ещё научиться, поэтому с большим интересом наблюдаю за творчеством других художников, работающих в разных техниках, стилях и жанрах.

На кого стоит равняться начинающему художнику?

**«Уровень мастерства
будет зависеть от
вложенного в него
времени»**

- Мы можем лишь выстраивать для себя цели, в стремлении к которым придётся много трудиться, открывать, изучать. Возможно, в данном случае можно смотреть на опыт других художников, которые живут здесь и сейчас и также движутся по личному творческому пути. Наблюдать за их ростом только лишь чтобы понять – никто не создает шедевры от рождения, наш уровень мастерства будет расти постепенно и будет зависеть от вложенного в него времени. Наверное, вовсе и не нужно равняться на кого-то и загонять себя в рамки. Следует искать что-то своё, при этом, конечно, обращать внимание на результаты более опытных художников, извлекать новое для себя.

Участие в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» как-то повлиял на Вас с профессиональной точки зрения?

- Безусловно, участие в таком конкурсе не может не оказать какого-либо влияния. Я с большим интересом и с не меньшим количеством сомнений вступала в этот процесс. Поэтому в первую очередь конкурс стал для меня неким испытанием. Рада, что получила возможность проверить свои силы. Я человек непубличный, поэтому наибольшая сложность была при подготовке ко встрече с жюри. Однако конкурс позволил посмотреть на опыт других педагогов и сравнить с ними свой профессиональный уровень. Результат конкурса добавил мне уверенности и зарядил новой творческой энергией.

Приятно, что была возможность поучиться у более опытных коллег.

В школе искусств Вы преподаете несколько дисциплин. Какой из этих предметов для Вас лично самый любимый и почему?

- Мне нравится станковая и декоративная композиции. Это предметы, на которых можно довериться воображению и создавать что-то своё. К тому же у учеников иногда бывают очень интересные взгляд и идеи на предложенные темы, которые можно вместе с ними обсуждать и развивать на уроках.

Что главное в Вашей работе?

- Главное в работе преподавателя – результат. Именно поэтому мне хочется не просто передать ученикам знания, но и стать проводником в творчество, помочь поверить в свои силы, научить мыслить и действовать самостоятельно, открывая для себя всё больше нового и совершенствуясь в любимом деле.

Чему Вы учитесь у детей?

- Они могут многому научить: наш мир не стоит на месте, развиваются технологии, меняются тенденции в моде, искусстве, в любых направлениях, а дети быстро впитывают всё новое и с радостью делятся своими знаниями. Также дети могут учить элементарным вещам, которые, взрослея, перестаёшь замечать. Например, радоваться мелочам или мечтать, совсем по-детски, и не бояться этого.

Вы кажетесь человеком, который любит свою работу. А что ещё приносит Вам радость и вдохновение?

- Пожалуй, наравне с рисованием люблю только музыку, и, если бы в детстве было больше времени, я непременно развивалась бы и в этом направлении... Но играть на гитаре я всё-таки научилась сама. Поэтому большое удовольствие получаю каждый раз, когда сажусь разучивать новую песню. Ещё очень люблю читать книги и заниматься лепкой.

В каком стиле Вы пишете, если говорить о Юлии Валерьевне, как о художнике. Что или кто повлиял на ваш

выбор?

- Мои интересы всегда крутятся вокруг жанра «фэнтези», поэтому и в рисовании главное моей темой выступают сказочные, выдуманные миры с их несуществующими обитателями. Такой интерес, возможно, тянется с самого детства. Мне всегда нравились народные сказки, зарубежные фэнтези-книги и фильмы по ним, компьютерные игры, а также иллюстрации художников этого жанра.

Какая из техник вам нравится больше всего?

- Все техники кажутся очень заманчивыми и интересными, в живописи мне ближе масло, в данной технике мне комфортней работать, чем с акварелью, в которой сложно вносить изменения. С недавнего времени меня очень привлекает компьютерная графика, в частности из-за доступности самого процесса рисования, ведь я могу сесть за рисование в любой удобный момент.

Как рождаются сюжеты для Ваших работ?

Как ни странно, мне не часто удаётся увидеть цельную картину того, что мне хотелось бы создать. Мысли быстротечны, поэтому в начале некоторых работ у меня на холсте появляется лишь маленький хаос из цветных пятен или множества несвязных черточек, которые после уже объединяются в образы. И даже когда есть какие-то более четкие представления о том, что бы хотелось изобразить (например, проиллюстрировать момент из книги или просто оживить очередное вымышленное существо), я часто пренебрегаю созданием детального эскиза, зная, что так или иначе в процессе выполнения работы захочу что-то изменить.

Ваша главная картина ещё не написана?

- Такой картины ещё нет. Даже не могу представить, какой она должна быть. Возможно, хотелось бы сделать что-то масштабное, эпичное, что-то, что

раскрывало бы моё видение мира. Думаю, всё ещё впереди.

Что главное в Вашей работе?

- Главное в работе преподавателя – результат. Именно поэтому мне хочется не просто передать ученикам знания, но и стать проводником в творчество, помочь поверить в свои силы, научить мыслить и действовать самостоятельно, открывая для себя всё больше нового и совершенствуясь в любимом деле.

Чему Вы учитесь у детей?

- Они могут многому научить: наш мир не стоит на месте, развиваются технологии, меняются тенденции в моде, искусстве, в любых направлениях, а дети быстро впитывают всё новое и с радостью делятся своими знаниями. Также дети могут учить элементарным вещам, которые, взрослея, перестаёшь замечать. Например, радоваться мелочам или мечтать, совсем по-детски, и не бояться этого.

Вы кажетесь человеком, который любит свою работу. А что ещё приносит Вам радость и вдохновение?

- Пожалуй, наравне с рисованием люблю только музыку, и, если бы в детстве было больше времени, я непременно развивалась бы и в этом направлении... Но играть на гитаре я всё-таки научилась сама. Поэтому большое удовольствие получаю каждый раз, когда сажусь разучивать новую песню. Ещё очень люблю читать книги и заниматься лепкой.

В каком стиле Вы пишете, если говорить о Юлии Валерьевне, как о художнике. Что или кто повлиял на ваш выбор?

- Мои интересы всегда крутятся вокруг жанра «фэнтези», поэтому и в рисовании главное моей темой выступают сказочные, выдуманные миры с их несуществующими обитателями. Такой интерес, возможно, тянется с самого детства. Мне всегда нравились народные сказки, зарубежные фэнтези-книги и фильмы по ним, компьютерные игры, а также иллюстрации художников этого жанра.

Какая из техник вам нравится больше всего?

- Все техники кажутся очень заманчивыми и интересными, в живописи мне ближе масло, в данной технике мне комфортней работать, чем с акварелью, в которой сложно вносить изменения. С недавнего времени меня очень привлекает компьютерная графика, в частности из-за доступности самого процесса рисования, ведь я могу сесть за рисование в любой удобный момент.

Как рождаются сюжеты для Ваших работ?

Как ни странно, мне не часто удаётся увидеть цельную картину того, что мне хотелось бы создать. Мысли быстротечны, поэтому в начале некоторых работ у меня на холсте появляется лишь маленький хаос из цветных пятен или множества несвязных черточек, которые после уже объединяются в образы. И даже когда есть какие-то более четкие представления о том, что бы хотелось изобразить (например, проиллюстрировать момент из книги или просто оживить очередное вымышленное существо), я часто пренебрегаю созданием детального эскиза, зная, что так или иначе в процессе выполнения работы захочу что-то изменить.

Ваша главная картина ещё не написана?

- Такой картины ещё нет. Даже не могу представить, какой она должна быть. Возможно, хотелось бы сделать что-то масштабное, эпичное, что-то, что раскрывало бы моё видение мира. Думаю, всё ещё впереди.

XVIII ОБЛАСТНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОЛИМПИАДА ПО РИСУНКУ, ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ «С ЧИСТОГО ЛИСТА»

29 мая в торжественной обстановке состоялось награждение победителей XVIII областной художественной олимпиады по рисунку, живописи и композиции «С чистого листа». Олимпиада проводилась в два этапа. Во втором очном туре конкурса приняли участие 56 юных художников из числа обучающихся детских школ искусств островной области и Сахалинского колледжа искусств в возрасте от 10 до 20 лет. В нынешнем году жюри возглавил приглашенный из Владивостока преподаватель живописи Приморского краевого художественного колледжа, член Союза художников России Александр Злотников.

VIII ОБЛАСТНОЙ ОТКРЫТЫЙ СМОТР-КОНКУРС АНСАМБЛЕЙ И ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

19 марта на торжественной церемонии закрытия объявлены имена победителей VIII областного открытого смотра-конкурса ансамблей и оркестров народных инструментов «Преобразование». Победителей поздравила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. Она же вручила Гран-при конкурса, его удостоен оркестр русских народных инструментов ДШИ «Этнос» г. Южно-Сахалинска (руководитель Дьячков О. А.).

XXII МОЛОДЕЖНЫЕ ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ РОССИИ

С 1 по 26 апреля в Саратове проходили XXII молодежные Дельфийские игры России. Сахалинскую область в этом году представили музыканты ЦДМШ и детской музыкальной школы № 1 г. Южно-Сахалинска (скрипка, гитара, балалайка), а также студенты Сахалинского колледжа искусств. Участие в Дельфийских играх стало возможностью посоревноваться с сильнейшими соперниками, увидеть уровень подготовки других музыкантов для совершенствования своего исполнительского мастерства.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ»

В нынешнем году в конкурсе приняли участие 15 педагогов из 12 муниципальных образований Сахалина и Курил. В числе конкурсантов были представители направлений «Изобразительное искусство», «Народные инструменты», «Хореографическое искусство», «Театральное искусство», «Хоровое пение», «Дизайн», «Музыкально-теоретические дисциплины».

Победителем областного конкурса стал Игорь Ивкович – преподаватель дисциплин «Аккордеон», «Баян», «Оркестр» из детской школы искусств г. Анивы.

КОНЦЕРТ САХАЛИНСКОГО ДЕТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

17 апреля на сцене Чехов-центра музыканты Сахалинского детского симфонического оркестра выступили с большим концертом «Там, где рождается музыка...». Вниманию зрителей были представлены произведения разных стилей от барокко до современной музыки. Солировали фортепиано, флейта, аккордеон и скрипка.

К выступлению участники оркестра готовились с декабря прошлого года. В нынешнем составе задействовано около 70 музыкантов из Южно-Сахалинска, Анивы, Холмска, Невельска, Углегорска, Шахтерска, Стародубского.

ХІІІ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ САХАЛИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «НОВЫЕ ИМЕНА»

Участниками ХІІІ Межрегионального Сахалинского фестиваля-конкурса «Новые имена» стали 177 обучающихся детских школ искусств из городов и посёлков островного края, Донецкой Народной Республики, студенты Сахалинского колледжа искусств. Возраст конкурсантов от 10 до 19 лет. Юные живописцы и графики представили 208 творческих произведений. Работы юных художников оценивались в трёх номинациях: «Встретимся во дворе», «Его Величество – Балет», «Тихий мир предметов».

Гран-при конкурса удостоена участница из Детской школы искусств «Гармония» Углегорского городского округа Юлия Швец (преподаватель Бушуева Е. С.)

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

Второй год подряд ребята из числа обучающихся детских школ искусств Сахалинской области имеют возможность представить островной регион на столь масштабной мероприятии – Международном детском культурном форуме. Сахалинскую область в нынешнем году представили десять школьников –

музыканты, художники и вокалисты. Форум позволяет знакомиться с талантливыми сверстниками и выдающимися деятелями культуры, государственными и общественными деятелями, руководителями вузов и творческими коллективами.

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ЖИВЫЕ РОДНИКИ»

24 октября в Южно-Сахалинске состоялись награждение и гала-концерт победителей VII Международного фестиваля-конкурса народной песни «Живые родники». В этом году на фестиваль-конкурс собрал почти три сотни участников из Москвы и городов Дальнего Востока в возрасте от 7 до 35 лет. После конкурсных прослушиваний для вокалистов проводились вечёрки, а члены жюри делились с исполнителями и преподавателями своим профессиональным опытом – на мастер-классах конкурсанты учились сценическому воплощению народной казачьей песни, фольклорной хореографии и узнали о русской народной песне в записях XVIII-XIX вв. в репертуаре народно-певческих коллективов.

СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ДПОП «ЖИВОПИСЬ» (8 ЛЕТ)

Звучит фоновая инструментальная музыка.

Гости собираются в выставочном зале.

(Музыка на выход ведущих)

Выходят 2 ведущих:

Поветкина Ольга Дмитриевна

Тихомирова Ольга Владимировна

Ведущий 1:

Добрый вечер, дорогие гости!

Всем друзьям открыта наша дверь!

Мысли ваши грустные отбросьте

Пусть мы расстаёмся, но теперь...

Ведущий 2:

Связывает нас большое чувство

Навсегда, где б жить нам не пришлось,

Доброе и вечное искусство

В нашем сердце точно прижилось!

Ведущий 1:

С воображением и чутким слухом

Не для веселья, не от тоски,

Здесь собрались все родные по духу -

родители, преподаватели, ученики!

Ведущий 2:

Что ими движет – непостижимо!

Может, врождённая тяга к прекрасному...

Только влекло их неудержимо

К карандашам и рисованию красками.

Ведущий 2:

А сейчас, дорогие гости, подготовимся дружно встречать наших взволнованных, но таких счастливых ребят!

Ведущий 1:

Пусть зал сейчас запомнит их:

Кокетливых и озорных,

Немного дерзких и упрямых,

По-детски шаловливых самых,

Неповторимых, дорогих,

И всех по-своему любимых, и одинаково родных!

Встречайте – выпуск 2022!

(Музыка на выход выпускников)

(в зал входят выпускники под аплодисменты, останавливаются перед центральной стеной экспозиции)

Ведущий 2:

Пусть каждый, быстро преуспев в ученье,
Свою тропинку верную найдет!
Что ж, в добрый путь, младое поколение.
И пусть вам в этой жизни повезет!
Просим занять свои места в зрительном зале.

(Музыка)

(выпускники занимают места в зале)

Ведущий 1:

Сегодня у нас праздник! Хотя, если честно, это праздник немного грустный - вы прощаетесь с нашей школой, школой, в которую вы ходили целых 8 лет, а некоторые из вас и более.

Ведущий 2:

Это были необычные 8 лет, и преподаватели необычные, и ученики необычные, и даже предметы у нас были необычные....

И сегодня самое время подвести итоги.

Ведущий 1:

По статистике:

- наше обучение в ДХШ продолжалось 8 лет – за это время:
- было проведено в школе – 2523 академических часа,
- изрисовано 785 листов ватмана,
- 856 штук карандашей,
- 168 кисточек,
- много стерок,
- и бесчисленное множество километров бумажного скотча.

Ведущий 2:

- за 8 лет учебы каждый написал по 32 станковые композиции, из них на темы:
- «По пленэрным зарисовкам» - 6 штук,
- «По литературным произведениям» - 6 штук,
- «Великая Отечественная война» - 4 штуки,
- «Спорт» - 2 штуки,
- «Что получится, потом как-нибудь назову» - 14 штук.

Ведущий 1:

- сделано 156 набросков, из них:
- с мелких бытовых предметов – 28 штук,
- со спичечного коробка - 14 штук,
- с табуретки - 2 штуки,
- с моей кошки - 16 штук
- 96 штук – вроде как с человека.

Ведущий 2:

- изучено по истории искусств – 172 темы. Теперь точно знаем, что Зевс – это не фамилия художника, а по вопросам о передвижниках обращаться надо к Марине Михайловне.

Ведущий 1:

- получено двоек – 38, из них родители знают о четырёх.

По причинам:

- ну не в настроении сегодня преподаватель –

Ведущий 2:

- 1 двойка,

Ведущий 1:

- ну она меня достала!

Ведущий 2:

- вторая двойка,

Ведущий 1:

- да эта училка, сама рисовать не умеет!

Ведущий 2:

- третья двойка,

Ведущий 1:

- ну могу я хоть раз не подготовиться по истории искусств!?

Ведущий 2:

- четвёртая.

Ведущий 1:

- получено пятёрок – 1389,

Ведущий 2:

из них родители знают о 12178.

За время учебы приобретено:

- много друзей,

Ведущий 1:

- много любимых друзей,

Ведущий 2:

- много любимых подруг,

Ведущий 1:

- любимых преподавателей,

Ведущий 2:

- любимых учебных предметов.

Ведущий 1:

Дарить своё сердце людям, делать мир вокруг теплее и ярче — ради этого существует

Детская художественная школа, ради этого творят её учащиеся и преподаватели.

Ведущий 2:

А теперь давайте с вами вспомним, какими вы пришли к нам 8 лет назад.

Все хотят увидеть вашу смену,

Замечательный наш 1-й класс.

Выходите друженько на сцену!

Мы хотим, чтоб видели все вас!

(Музыка)

(Выходят 5 первоклассников, читают стихотворения)

1. Вы сегодня со школой проститесь.

Прозвенел ваш последний звонок

За мольберты не надо садиться,

И не надо спешить на урок.

2. В этих стенах добру вас учили.

И учили искусство любить

Вместе радость успехов делили,

И во всём терпеливыми быть.

3. Пусть не каждый художником станет,

Ведь не каждому в космос летать.

И не важно, какую работу

Каждый будет из вас выполнять.

4. Вам трудиться на благо Отчизны –
Созидать, и творить, и любить,
Но профессия главная в жизни –
Человеком порядочным быть!
Вы сегодня со школой проститесь,
Не забудьте, пожалуйста, нас.
Ведь для вас всегда двери открыты,
До свиданья, друзья, в добрый час!

(Музыка)

(первоклассники уходят)

Ведущий 1:

Так как сегодня знаменательный день, мы очень хотим, чтобы вы нас всегда помнили, чтобы о нашем выпуске знали все, буквально весь город. Может это и не скромно, но это так!

Ведущий 2:

И для освещения нашего праздника мы пригласили на выпускной вечер внештатного корреспондента газеты «Из ног в руки», автора нашумевшей рубрики «Искусство требует жертв», журналиста от Бога, не побоюсь этого слова «акулу пера», и, наконец, просто автора большого количества статей.

Итак, встречайте – Анастасия Деловая!

(Музыка на выход журналиста)

Журналист выходит под аплодисменты, разговаривая по телефону)

Анастасия: Да, да, не кричите, шеф, я вас хорошо слышу. Где-где? Я в художественной школе, освещаю выпускной вечер. Это конечно не горячая точка, но горячо и здесь бывает. Это вы мне можете поверить!

Ведущий 2:

Здравствуйте, уважаемая Анастасия! Мы очень рады встречи с вами. Вы не представляете, как нам будут завидовать наши преподаватели. Мы стоим рядом с вами!

Вы такая знаменитая, популярная, модная, стильная. Вас показывают рядом с губернатором, и вы берёте у нас интервью!

Анастасия:

Вы кто?

Ведущий 1:

Мы преподаватели выпускников, виновников сегодняшнего торжества!

Анастасия:

Аааа... те самые, классные руководители выпускных классов...

Чтобы завлечь детей на урок вам пришлось несладко. Заманив наивных детей, сначала вы сочиняли на уроке сказки, а потом заставляли бедных детей учить историю изобразительного искусства, цвета основные и дополнительные и многое другое. А тех, кто не успел спрятаться, замучили своими творческими выставками и конкурсами. Думаю, тот, кто выжил, стал настоящим ценителем прекрасного.

Ведущий 2:

Ага, что-то разговор у нас не клеится.

Анастасия:

Хорошо. Давайте я вас лучше сфотографирую. Улыбка, снимаю. Ну вот и хорошо. Пришли в себя? Продолжаем разговор. Не могли бы вы рассказать мне о ваших выпускниках?

Ведущий 1:

Мы не скажем, а покажем. Так сказать, забьем наглядностью.

Дорогие выпускники! Специально для вас был снят короткометражный фильм о вас. Внимание на экран!

(Показ презентации о выпускниках)

Анастасия:

Замечательный материал, я у вас его возьму для своей статьи.

От себя хочу поздравить выпускников с этим замечательным днём! Всего вам самого доброго и до новых интересных встреч!

(Музыка на уход журналиста)

(Анастасия уходит из зала)

Ведущий 2:

Что ж друзья, а мы продолжаем наш праздник и наступает самый волнующий момент сегодняшнего вечера.

Разрешите предоставить слово для поздравления и вручения свидетельств об окончании школы директору Детской художественной школы.

(Музыка Фанфары 1 на выход директора)

(Выход и выступление директора ДХШ)

Ведущий 1:

А сейчас мы перейдем к вручению свидетельств. Просим не уходить с нашей импровизированной сцены и оставаться для общей фотографии.

(Вручение свидетельств об окончании школы)

Свидетельство об окончании школы вручается:

(Музыка на выход каждого выпускника)

(Ведущий вызывает выпускников по списку, каждого отдельно, директор вручает свидетельство об освоение ДПОП, а также памятную керамическую брошь)

Ведущий 2:

Свидетельство об окончании школы «с отличием» вручается:

(Музыка на выход каждого выпускника)

(Ведущий вызывает выпускников по списку, каждого отдельно, директор вручает свидетельство об освоение ДПОП, а также памятную керамическую брошь)

(Общая фотография с директором)

(Директор занимает место в зрительном зале, выпускники остаются стоят на сцене)

Ведущий 1:

Мы очень надеемся, что за время учебы «художка» стала для вас родным домом. Здесь у вас друзья, с которыми есть, о чем поболтать, учителя, которые вас всегда поймут и помогут, укромные местечки, где можно помечтать. Вас тянет сюда уставших и голодных с желанием поделиться новостями, поднять себе настроение и, конечно, немного порисовать.

Ведущий 2:

За эти годы вы многое поняли, узнали, сделали.

Мы не знаем, что будет в будущем, и многие ли из вас свяжут свою жизнь с творчеством, но мы точно знаем, что художественная школа навсегда останется в вашей памяти, и вы будете приходить к нам в гости.

Ведущий 1:

А сейчас давайте поклянемся в том, что будете всегда помнить и любить нашу школу и преподавателей!

Ведущий 2:

Мы никогда не забудем семь цветов радуги!

Клянёмся?

(выпускники хором отвечают) Клянёмся!

Ведущий 1:

Обещаем иногда брать в руки кисть и рисовать!

Клянёмся?

(выпускники хором отвечают) Клянёмся!

Ведущий 2:

Постараемся жить творчески и любить искусство!

Клянёмся?

(выпускники хором отвечают) Клянёмся!

(выпускники проходят на свои места в зале)

Ведущий 1:

Вот теперь вы настоящие выпускники и можете занять места в зале!

И сейчас мы предоставляем слово нашим выпускникам _____

(Поздравление от выпускников. Выступают 3 выпускника)

Ведущий 1:

В этот день хочется сказать огромное спасибо родителям наших выпускников.

Дорогие родители, мамы и папы! Вы столько сил вложили в будущее своих детей, столько усилий приложили, чтобы помочь своим детям дойти до заветной мечты.

Ведущий 2:

Именно вы привили своим детям любовь к красоте, именно вы помогли им все эти годы и советом, и своей родительской поддержкой.

Ведущий 1:

Как лебеди, стремящиеся в небо,
Собрались в путь сейчас выпускники.
Пусть будет ощущение парения
И много лет счастливых впереди!

Ведущий 2:

Родители, спасибо за терпение, —
За помощь вашу до самозабвения! —
За равнодушие и рвение,
Которое давало вдохновение!

Ведущий 1:

Была важна поддержка ваша,
Как доброй сказки светлый луч.

ВМЕСТЕ:

От классных мы вам скажем руководителей
Пусть счастье ваше будет светлое без туч!

Ведущий 2:

Слово предоставляется родителям выпускников _____

(Музыка на выход родителей)

(Поздравление от родителей)

Ведущий 1:

«Послушайте, если звезды зажигают - значит это кому-нибудь нужно, значит это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хотя бы одна звезда...»

Ведущий 2:

Сегодня, в этом зале, зажигается не одна звезда, а целое созвездие новых выпускников ЭТОЙ ШКОЛЫ.

Ведущий 1:

Сегодняшний вечер пророчит всем вступающим в жизнь выпускникам спокойную и

счастливую судьбу.

Ведущий 2: Как хочется, чтобы все это исполнилось.

Ведущий 1:

Как хочется, чтобы наши красивые взрослые дети нашли в жизни опору.

Ведущий 2:

Жили с надеждой.

Ведущий 1:

И у каждого было счастливое будущее.

Ведущий 2:

Пройден нелегкий путь к достижению цели, 8 лет упорного труда - как преподавательского коллектива, так и вашего, ученического, несмотря на многие трудности.

Но все преодолено, позади остались школьные годы, проведенные в художественной школе, наступает настоящая взрослая жизнь, непростая, со многими препятствиями и сложностями.

Ведущий 1:

И только ваша целеустремленность, упорство, трудолюбие помогут вам преодолеть все трудности и найти себя в жизни, стать тем, кем вы мечтаете быть, отдав все знания работе, выбранной вами, и твердо стоять на ногах, повышая свой профессионализм, не останавливаясь на достигнутом.

(Музыка на вручение подарков выпускникам)

Ведущий 2:

Наш вечер подошёл к концу, и приглашаем всех на праздничный фуршет.

УДК37(051)
ББК 74Я5
П24

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСПИНЯ

Электронный информационно-методический журнал для работников учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства

ВЫПУСК № 2(4) 2023

ответственный за выпуск журнала *Л.А. Кузнецова*
ответственный за интервью, корректор *А.П. Жуперина*
Техническое сопровождение *С.Т. Ян*
Дизайн обложки *А.П. Стволосова*
Макет и верстка *Н.А. Кулакова*

Ответственность за точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр и орфографию, а также за комплектность и истинность (достоверность) предоставляемых сведений несет автор.

ГБУК СОРЦ может не разделять точку зрения авторов.

Государственное бюджетное учреждение культуры
«Сахалинский областной ресурсный центр
по образованию в сфере культуры и искусства»
693000, г.Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом 16, офисы 401-414
Тел. 8 (4242) 43-88-61, e-mail: gbuksorc@sakhalin.gov.ru, сайт: gbuksorc.ru