муниципальное Бюджетное учреждение

дополнительного образования ВОЛГОГРАДА

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ М.А. БАЛАКИРЕВА»

(МБУ ДО Волгограда «ДШИ им. М.А. Балакирева»)

«Развитие творческих навыков

как основа музыкальной грамотности

и самостоятельной работы учащихся»

Преподаватель МБУ ДО Волгограда

«ДШИ им. М.А. Балакирева»

Потихонина Татьяна Александровна

Волгоград

2018

Одним из важнейших разделов при обучении на отделениях специального фортепиано в детских музыкальных школах и детских школах искусств является развитие у учащихся различных творческих навыков, крайне необходимых для их дальнейшей практической деятельности.

Воспитание самостоятельности также должно быть неустанной заботой преподавателя, начиная с младших классов. Если в первые два года обучения возможности ее проявления при разучивании произведений или овладении исполнительскими трудностями ограничены, то уже у учащихся третьих и четвертых классов активизируется стремление к самостоятельному прочтению нотного текста хотя бы таких произведений, которые близки им по музыкальному языку и приемам пианистического изложения. Спорны все еще существующие формы обучения, когда ребенку все расшифровывается без возможности принятия им самим самостоятельных решений даже в самом малом.

О воспитании самостоятельности учащегося как важной части преподавательской работы Г.Г.Нейгауз пишет в своей работе «Об искусстве фортепианной игры». Он отмечает, что «одна из главных задач педагога — скорее быть ненужным ученику, т.е. привить ему… самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели».

Навыки чтения нот с листа, умения учащихся самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте значительно активизируют процесс обучения, который ведется по тесно связанным, хотя и несколько различным направлениям: развитие навыка самостоятельного тщательного разбора (анализа) нотного текста и навыка беглого чтения с листа. В результате этого создаются необходимые условия для расширения музыкального кругозора учащихся.

Предпосылками грамотного и осмысленного разбора являются следующие умения и навыки: осознание учащимся ладотональности и метроритма произведения, умение охватить мелодические фразы, заметить и правильно истолковать все имеющиеся в тексте музыкального произведения знаки и авторские ремарки, внимательное отношение к аппликатуре, понимание ее значения не только для удобства игры, но и для передачи верной фразировки и голосоведения.

Всему этому преподаватель учит, предлагая учащемуся вначале очень простые, а затем постепенно усложняющиеся задания по разбору нотного текста. Систематическая работа преподавателя в этом направлении позволит со временем потребовать от учащегося самостоятельного, осмысленного и тщательного разбора.

Параллельно с навыками тщательного разбора и на базе этих навыков преподавателю необходимо развивать беглое чтение с листа, основанное на умении учащегося схватывать главное в музыкальной ткани, умении непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя себе каких-либо поправок или остановок.

Уверенная и быстрая реакция на нотные знаки, охват все более протяженных музыкальных фраз, свободная ориентировка на клавиатуре, аппликатурная находчивость являются непременным условием успешного овладения учащимся навыком чтения с листа.

Преподавателю следует подбирать для учащихся учебный материал постепенно возрастающей трудности: от легких тональностей переходить к более сложным, осваивать расположение нот на добавочных линейках, использовать все более сложные ритмические соотношения, разнообразные формы изложения, различную фактуру. В многочисленных хрестоматиях для чтения нот с листа и многочисленных нотных сборниках преподаватель сможет найти фортепианный репертуар постепенно возрастающей трудности для учащихся с разными творческими исполнительскими возможностями.

Как правило, пьесы для чтения нот с листа должны быть значительно легче изучаемых учащимися по программе, поэтому преподавателю целесообразно использовать произведения из репертуара предыдущих классов, а также различные переложения и популярные пьесы.

Чтение с листа должно начинаться с первого года обучения и носить систематический характер на протяжении всего периода обучения.

В наибольшей мере развитию навыков чтения нот с листа способствует игра в фортепианном ансамбле с преподавателем, в частности, в четыре руки. Необходимо при этом, чтобы учащийся, играя в ансамбле, приучался читать не только первую, но и вторую партию, а также просматривать нотный текст на один такт или несколько тактов вперед.

 Современные нотные сборники и пособия для учащихся-пианистов предлагают в настоящее время разнообразный по формам и жанрам фортепианный материал для игры в четыре руки.

Участие учащихся в смешанных ансамблях, практика аккомпанемента, помимо ознакомления с разнообразными музыкальными произведениями, также способствует развитию чувства сотворчества и коллективизма, не хватающего в условиях индивидуального обучения.

Постоянная практика игры по слуху, подбора несложных музыкальных отрывков или пьес, транспонирования должна продолжаться на протяжении всех лет обучения и способствовать развитию творческих навыков учащихся. Учитывая то обстоятельство, что подбирать по слуху аккомпанемент значительно труднее, чем мелодию, преподавателю следует научить учащегося элементарному анализу гармоний, поддерживающих данную мелодию.

Преподавателю необходимо поощрять и тактично направлять любые проявления творческой инициативы учащегося: попытки импровизации, сочинения небольших пьес или мелодий. Эти произведения юными композиторами могут сочиняться как на заданную тему, так и свободную.

Такие опыты, даже если они не обнаруживают наличия соответствующих данных, всегда содействуют развитию творческих музыкальных способностей учащегося, его попыткам по-своему истолковать изучаемую музыку, а также помогают более свободно и широко использовать выразительные возможности фортепиано.

Чтобы творческие навыки у учащихся систематически развивались и закреплялись, необходимо проводить проверку формирования и развития навыков по определенным требованиям, которая проводится один раз в учебном году в виде индивидуального собеседования с преподавателем по специальности.

Учащиеся, наиболее способные, умеющие сконцентрировать свое внимание, подбирают и читают с листа неплохо, часто интуитивно. Менее способные учащиеся и те, которые недостаточно занимаются, чувствуют себя беспомощными. Поэтому при проверке преподавателю надо подходить к учащимся очень индивидуально, предлагая примеры различной трудности.

Для учащегося, медленно усваивающего сложные исполнительские навыки, необходимо с целью прочного их закрепления подобрать ряд произведений с родственными фактурными приемами.

Мелодии для подбора и чтения с листа должны быть короткими, ясными по форме, можно использовать словесный текст, доступный по смыслу учащемуся, что поможет быстрому запоминанию. Когда учащийся хорошо запомнил мелодию, можно подобрать ее от разных звуков или в разных тональностях.

Анализируя вместе с учащимся новую мелодию, преподавателю надо обратить внимание на ее содержание и характер (спокойный, веселый, грустный, решительный), направление движения мелодии (вверх, вниз, рядом, скачком), есть ли в ней повторения.

После этого можно предложить учащемуся самостоятельно исполнить произведение на инструменте, таким образом идет проверка его активной памяти, музыкального мышления, быстроты запоминания.

Важно, чтобы исполнение на фортепиано было выразительным, в нужном характере. Для детей, воспринимающих музыку недостаточно эмоционально, желательно оживлять репертуар для чтения и подбора яркими жанровыми произведениями.

Для проверки умения анализировать нотный текст с последующим проигрыванием учащемуся нужно предлагать нотный текст, трудность которого должна быть легче тех произведений, которые он исполняет в классе.

При анализе преподаватель проверяет знание и понимание учащимся музыкальных обозначений: размер, темп, тональность, знаки альтерации, ритмический рисунок, исполнительские штрихи, паузы, динамические оттенки и др. После этого учащийся должен грамотно и выразительно сыграть данный музыкальный текст.

Вопросы, предъявляемые в требованиях для учащихся первого и второго классов, в основном направлены на осознание элементов музыкальной грамотности и различных средств выразительности, доступных на первых порах обучения.

В первом и втором классах разбор или чтение с листа предлагается одной рукой, начиная с третьего класса проверяется умение учащимся разбирать и читать нотный текст уже двумя руками, поэтому преподавателю совместно с учащимся при предварительном анализе, кроме всего указанного выше, необходимо выяснить - как распределяется фактура произведения: где мелодия, где аккомпанемент, как он выражен, как ритмически расположен по отношению к мелодии.

Учащиеся третьего класса в течение учебного года приобретают навыки подбирания мелодий по слуху, подбора аккомпанемента и транспонирования в другую тональность. Чтение с листа в третьем классе проводится также с анализом музыкального текста, но теперь учащийся, отвечая на вопросы преподавателя, должен самостоятельно найти все музыкальные элементы в нотах, прочитать и перевести музыкальные термины.

При проверке понимания учащимся содержания музыкальных произведений преподаватель исполняет две разнохарактерные пьесы, где в тексте изменяются настроение, характер музыки (от грустного к веселому, от спокойного к взволнованному, тревожному). Учащийся должен рассказать, как изменилась музыка, ее характер, какие выразительные средства использованы в пьесе и как выполнение их помогает раскрыть содержание музыки.

Вопросы для собеседования связаны с элементами грамотности, но материал предлагается более сложный, так как учащиеся третьего класса должны иметь не только запас теоретических знаний, но и известный практический опыт сознательного отношения к музыкальному тексту.

Для учащихся четвертого, пятого и шестого классов на основе полученных знаний и навыков возможна проверка грамотности в самостоятельно выученном произведении. Для самостоятельной работы выбирается нетрудное музыкальное произведение (примерно на два-три класса ниже по отношению к программе).

После прослушивания самостоятельной работы преподаватель беседует о выбранном произведении, о форме и характере, что удалось или не удалось в исполнении. Проверка помогает узнать, насколько учащийся овладел музыкальной грамотой, выразительностью исполнения, и дает ключ к наилучшему прочтению музыкального произведения.

В пятом классе учащийся читает с листа две пьесы разного характера. Собеседование идет в более широком плане: о произведениях, изучаемых в классе по специальности, о форме сонатного аллегро, о композиторах, о прослушанной в концертах музыке, о самостоятельно разученных произведениях, о музыкальных интересах.

 В шестом классе включаются вопросы о полифонии. Собеседование дает возможность преподавателю выявить музыкальную грамотность, развитие самостоятельных навыков анализа и разучивания музыкального произведения, позволяет наблюдать за развитием и общим культурным уровнем учащегося.

В седьмом классе самостоятельная работа учащимся предлагается непосредственно в школе, за один час до прослушивания. Примеры для чтения с листа заранее тщательно подготавливаются, учитывая новые появляющиеся трудности (тональности, ритм, смена характера, термины и пр.). Кроме того, учащимся седьмого класса предлагается ответить на ряд вопросов собеседования в письменном виде.

Процесс развития творческих навыков — один из важнейших исходных моментов в музыкальном обучении учащихся. Распознание индивидуальности учащегося, типа его музыкально-исполнительского дарования помогает преподавателю выработать систему необходимых для него средств обучения.

Продуктивность работы преподавателя и учащегося зависит от их общей заинтересованности в совместном творческом труде, основывается на творческом интересе к познанию музыки. Развивая творческие навыки, преподаватель, учитывая индивидуальность учащегося, стремится натолкнуть его на самостоятельные поиски и решения. Воспитание самостоятельности учащегося, которое осуществляется на основе доступности, конкретности, яркости методических приемов преподавания, соответственно обогащает и совершенствует методы работы преподавателя.

Примечание

Используемая литература

1. Баренбойм Л. А. Путь к музицированию. Л.: Советский композитор, 1979.

2. Мильштейн Я. И. Вопросы истории и теории исполнительства.

 М.: Советский композитор, 1983.

3. Милич Б. Е. Воспитание ученика-пианиста. К.: Музична Украина, 1979.

4. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога.

 М.: Музыка, 1987.

5. Николаев А. А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма.

 М.: Музыка, 1980.

6 . Тимакин Е. М. Воспитание пианиста. М.: Советский композитор, 1989.