Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио

Развивать творческие способности детей с помощью творчества самих же детей – задача современной музыкальной педагогики, т.к. детское творчество является средством и методом воспитания разносторонней личности. Как говорил Сухомлинский, «музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека». Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную роль. Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению учащихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из них, вызывает интерес к предмету, что является необходимой предпосылкой для успешного его освоения, помогает в исполнительской практике.

Творческое приобщение к музыке следует начинать уже с подготовительного класса. Использование ритмических движений, музыкальных инсценировок, музыкальных подвижных игр обогатит музыкальные переживания детей и позволит музыкальным данным раскрыться с большей интенсивностью. В центре внимания педагога во всем дальнейшем обучении остаются три основных вида детского музыкального творчества: слушательское, исполнительское и сочинительское. Однако если первым двум в наших школах издавна уделяется в общем достаточное внимание, то не менее важная сторона музыкального воспитания – выявление и развитие сочинительских возможностей учащихся – еще, к сожалению, отстает. И как раз наша задача с самого раннего этапа помочь учащимся развить свой творческий потенциал.

В период, когда начинается обучение детей музыкальной грамоте, их творчество носит чисто интуитивный характер. Начинают чаще всего с импровизаций на короткие тексты, состоящие из одного –двух слов. С помощью педагога спетые мелодии повторяются, звучание их уточняется, иногда отмечаются наиболее удачные. Со временем детям предлагается «прохлопать» ладонями ритм своих импровизаций, возможно подобрать их на фортепиано. Другая практикуемая в подготовительной группе форма творчества – импровизация на шумовых инструментах: бубнах, треугольниках, детских барабанах, деревянных брусочках, палочках, погремушках и т.п. Дети знакомятся со звучанием этих инструментов, а затем слушают пьесу, которую им предстоит украсить ритмическим звучанием этих инструментов и знакомятся с характером их частей. Творчество заключается не только в сочинении ритмических рисунков: учащиеся сами решают инструментовку разных частей пьесы, подбирая к ним подходящие инструментальные тембры.

Можно давать подбирать мелодии и импровизировать на обычных детских металлофонах, ксилофонах. Импровизации необходимо облечь в нужную для урока форму упражнений и игр. Большое значение для музыкального развития детей дошкольного возраста имеет импровизация мимических сценок под музыку. Это могут быть танцевальные или изобразительные движения, в одних случаях более абстрактные, символически отражающие динамику, высоту звучания пьесы, ее ритмические и темповые особенности, в других – более конкретные, близкие по содержанию пьесы (например, медведи, зайчики и т.п.) При этом дети могут и петь что-нибудь, подходящее для изображаемого персонажа, тут же сочиняя слова.

Почему так важно включать творческие задания в процесс уроков сольфеджио? Именно на сольфеджио творческая работа организуется в логическую систему упражнений, непосредственно связанных с каждым разделом курса, и не только творчески воспитывает учащихся, но и закрепляет их творческие знания, а также такие важные навыки, как умение читать с листа и писать диктанты. Все дети обладают задатками к художественному творчеству, поэтому практически все дети могут научиться сочинять. Задача ДМШ состоит не в том, чтобы всех сделать композиторами, а в том, чтобы максимально развить творческие способности каждого ребенка, чтобы каждый ребенок стал личностью, художником, "поэтом в душе".

В творческом развитии детей обязательно должна быть система - стройное движение от простого к сложному. Давно замечено, что малыши гораздо лучше включаются в творческий процесс, чем учащиеся средних и старших классов; и эту особенность активности возраста нужно всецело поощрять и развивать. Воспитание творческих навыков должно начинаться с донотного периода и основываться на опыте, приобретенном детьми в процессе общения с музыкой, т.к. в раннем возрасте эмоциональное начало играет ведущую роль.

Хочу коснуться некоторых рекомендаций по организации работы над развитием творческих навыков на уроках сольфеджио. Прежде всего, следует избегать в работе всего, что «сушит» творчество учащихся, ослабляет ведущую роль образно – эмоционального начала. Невыразительное звукотворчество не оставляет музыкальных следов в памяти и, следовательно, не может дать полезных навыков. Поэтому следует избегать сухоподанных теоретических заданий или очень сложных заданий, или неудачно подобранных непевучих стихотворных текстов.

С 1 класса, чтобы развивать чувство метроритма, следует предлагать детям импровизацию на предложенный текст стихотворения. Тексты для импровизаций подбираются с расчетом вызвать в мелодиях различные изучаемые на уроке ритмы, позже – метры. Они должны быть короткими, певучими и обязательно эмоционально окрашенные, поэтичными. Например: «Заинька пушистый», «Вот и лес, вот и поля», «Дождь, дождь целый день» и т.п. Позже тексты немного расширяются, используется затактовые тексты. В более старших классах используются пройденные ритмические группы и таким образом закрепляются.

Для воспитания осознанных интонационно – ладовых представлений также можно использовать творческие упражнения и задания. А именно, анализ мелодий собственного сочинения. Прежде всего необходимо систематически углублять творческие переживания импровизаторов, не позволять развиваться их склонности к поверхностному, трафаретному сочинению, помогать им оценивать свои мелодии с художественной стороны, показывая малейшие их удачи в области интонационной выразительности. Это первейшее условие, при котором в памяти импровизаторов сможет сохраняться отчетливый след сочиняемых мелодий. Нужны и некоторые другие элементарные навыки, без которых невозможно привлечение учащихся к интонационному анализу собственных сочинений. Так, отчетливость, интенсивность образных представлений импровизатора находится в зависимости от чистоты его певческого интонирования: чем чище интонация ребенка, тем ярче его впечатления от сложившейся части мелодии и тем, в свою очередь, активнее дальнейший ход творческой фантазии. Даже если дети не совсем чисто интонируют, нужно все равно привлекать к сочинению собственных мелодий.

Проще всего начинать с задания: досочинить конец фразы. В зависимости от темы урока, педагог предлагает использовать ходы изучаемых интервалов или аккордов, или определенных мелодических оборотов. Интересна игра «Фразы –загадки». Педагог «загадывает загадку», т.е. поет два раза короткую мелодию без называния звуков (можно со словами), а затем, предложив учащимся осмыслить ее интонационное строение, дает настройку и называет тональность. «Отгадать загадку» - значит повторить мелодию с названием звуков. Следующую мелодию должен сочинить тот ученик, который «отгадал загадку» педагога. Он сочиняет в той же тональности или просит дать ему нужную настройку. Очередную «загадку» загадывает первый отгадавший. Игра включается в уроки 2, 3 и более старших классах.

В конце первого или начале второго года обучения, когда основная часть группы приобретает навык интонирования простых одноголосных мелодий, можно начинать обучать детей двухголосному пению. Лучше всего, если на нескольких занятиях педагог сам подпоет вторым голосом во время хорового исполнения той или иной песни. Учащимся понравится ее новое звучание, и многим захочется тоже спеть вторым голосом. Начинать полезно с песен, распетых в духе русской народной подголосочной полифонии: подголоски хорошо слышны и привлекательны для детей. Продуманно подбирая материал для пения, педагог должен на основе разученных образцов регулярно привлекать учащихся к творчеству, руководить поиском подголосков, подсказывать интересные приемы ведения второго голоса. Освоение закономерностей подголосочной полифонии принесет детям большую пользу: поможет при двух – трехголосном сольфеджировании и во время двухголосных диктантов, углубит понимание народного и классического музыкального наследия, привьет многим умение импровизировать – подпевать вторым голосом в кругу друзей.

Первоначально импровизация подголосков вытекает непосредственно из умения находить варианты окончания одноголосной мелодии. На первых порах, сочиняя подголосок как мелодический вариант, дети еще не представляют себе наперед достаточно ясно общее звучание, и не все найденные подголоски дадут красивое сочетание с основным напевом. Педагог должен показать это за инструментом. Одну –две наиболее удачные «находки» дети споют хором, каждый раз исполняя куплет полностью. Вслушиваясь в результат своих поисков, дети начнут постепенно приобретать опыт в подборе благозвучных подголосков. Каждый найденный подголосок хорошо записывать на доске.

Нужной и важной работой является подбирание аккордового аккомпанемента. Продолжая линию развития творческой инициативы детей в импровизации и сочинении мелодий, следует идти непосредственно от слухового ощущения, а не от теоретического построения аккомпанемента. Такой тип упражнений не основан на слуховом ощущении функций, недостаточен для развития гармонического слуха. Внимание детей должно быть обращено на то, чтобы созвучия были красивы, логичны и дополняли мелодию. Вначале это может быть подбор басового голоса по слуху (в сопровождении тонической квинты, главных ступеней лада), затем подбор аккомпанемента из предложенных аккордов. Учащиеся старших классов это задание могут выполнять самостоятельно. На уроке обязательно нужно обсудить какой характер аккомпанемента подходит к мелодии. Хорошей практикой к этому виду работы является игра кадансовых оборотов в различных жанрах. Чтобы у ребенка не пропала тяга к творчеству, необходимо давать ему посильные задания. Следует помнить, что в художественном отношении неординарное решение иногда бывает ярче и интереснее обычного, а понятия «правильно» и «неправильно» в творчестве довольно относительны. Педагог должен, в меру возможного, полагаться на вкус учащегося, его мышление. Нужно терпеливо, тактично. Не навязывая воспитаннику своих представлений, вести его по дороге познания искусства.

Занятия творчеством помогут ученикам научиться слушать и лучше понимать музыку. Такие уроки разовьют способности, раскрепостят мышление ребенка, сделают его смелее. И если даже он не изберет музыку своей профессией, после окончания музыкальной школы в нем навсегда сохраниться любовь к музицированию, к постоянному общению с любимым искусством.

Детское творчество на уроках сольфеджио, конечно, не искусство, оно представляет собой познавательно-поисковую музыкальную практику. Творчество учащихся тем и ценно, что они открывают что-то новое, ранее неизвестное им в мире музыки.Творческое начало у младших школьников может проявляться в пении простейших мотивов, часто возникающих непроизвольно, по собственной инициативе, в сочинении мелодии на предложенный текст, в воспроизведении несложных мотивов разного характера; в выразительных движениях под музыку, передающих различные настроения произведений, в создании ритмического сопровождения к пьесам, в оценочных суждениях об услышанной музыке; в осмысленном исполнении песен с элементами собственной импровизации. Эта тема неисчерпаемая, требующая прежде всего творческого отношения преподавателя к уроку, больших затрат времени при подготовке к занятиям. Но затраченное время с лихвой окупается, когда преподаватель видит интерес ребят к своему предмету. Творческие задания в наибольшей степени способствуют развитию этого интереса. Наверное, самая большая радость преподавателя – видеть, что столь трудный предмет сольфеджио не в тягость, а в радость детям, видеть результат своего труда.

В завершении хотелось сказать, что цель творческих заданий на уроках сольфеджио не «вырастить» из ученика композитора (что при счастливом совпадении всех факторов было бы огромной победой). Главная цель – пробудить у ребёнка интерес к глубокому и разностороннему изучению музыки и всего искусства в целом, и сформировать устойчивую и безусловную потребность в развитии своих дарований.

Список используемой литературы:

1. Б. Шеломов «Импровизация на уроках сольфеджио» 1977.
2. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования: Методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ/сост. Шатковский Г.И. - М., 1986.
3. Калугина М.Е., Халабузарь П.В. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио: Методическое пособие для ДМШ. - М.: Советский композитор, 1987.