

Музыкально-исполнительская деятельность, как средство развития творческих способностей учащихся подготовительного класса (творческий отчёт)

Елисеева Ольга Викторовна
преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер
КГКП "Тайыншинская детская школа искусств"

...Искусство обогащает человека, двигает его вперёд,
но оно в то же время требует неустанного духовного совершенствования.

А.Б. Гольденвейзер

Современная цивилизация стремительно преобразует окружающую среду социального института самого человека, оценивает культуру, как неиссякаемый фактор духовной жизни личности.

Концепция развития образования гласит: «Развить заложенные в человеке способности, не дать им погибнуть – это значит укрепить духовные силы человека, помочь ему найти самого себя... Помочь человеку в его исканиях собственной сути, обнаружить и развить его глубинные стремления, способности и тем самым придать ему новые духовные силы для подлинной жизни – это важнейшая цель образования».

Приобщение юных граждан нашего государства к его духовным ценностям стало для современного общества реальной социальной необходимостью.

Задачами музыкального образования являются воспитание у учащихся потребности, интереса и любви к музыке, формирование эмоциональной отзывчивости, обогащение их художественных впечатлений. Практическая деятельность педагога-музыканта должна опираться на ведущие методики и теоретические работы, посвящённые данной теме.

В ходе работы рассматриваются исследования педагогов-психологов: Б.М. Теплова, Б.В. Асафьева, Н.А. Ветлугиной, А.Б. Гольденвейзера. Научные и исследовательские работы педагогов: Г.И. Шуккиной, Т.И. Шамовой, А. Артоблевской, В.И. Юдиной. Работы теоретиков-музыкантов: Д.Б. Кабалевского, Ш.Б. Кульмановой, Ю.Б. Алиева, Э.И. Абдуллина.

Цель: Теоретическое обоснование и возможности практической реализации приёмов, направленных на развитие музыкальных способностей в исполнительской деятельности учащихся подготовительного класса.

Задачи:

- Раскрыть теоретические аспекты развития музыкальных способностей в исполнительской деятельности учащихся подготовительного класса.
- Разработать приёмы, способствующие развитию музыкальных способностей в исполнительской

деятельности.

Экспериментально проверить эффективность заданий

Проблема: Музыкально-исполнительская деятельность – важнейший аспект развития музыкальных способностей.

Актуальность: Музыкально-исполнительская деятельность и развитие музыкальных способностей, способствует воспитанию духовно богатой личности, музыкально развитой, творчески активной, любящей и воспринимающей музыку как отражение жизни, и понимающей классическую музыку.

Новизна: Разработан комплекс приёмов развития музыкальных способностей в исполнительской деятельности.

Гипотеза: Музыкально-исполнительская деятельность способствует наилучшему развитию музыкальных способностей у учащихся подготовительного класса.

1. Определение темы и её актуальность

«Человек, испытавший радость творчества даже в самой минимальной степени, углубляет свой жизненный опыт и становится иным по психическому складу», - утверждал Б.В. Асафьев.

Игровая форма – отличительная особенность, смыслообразующий фактор интеграции искусств.

Игра – это реальная необходимая часть жизни ребёнка. Игра – эстетическое явление. Эстетическое отношение воплощается в игре не только объективно, но и субъективно. Игровая деятельность, как деятельность творческая захватывает ребёнка целиком: его чувственные восприятия, образное мышление, его эмоции и интеллект, его волю и воображение, синкретизм игры выступает той основой, из которой «произрастают различные виды художественной деятельности ребёнка и его приобщение к различным видам искусства». В работах самых различных учёных неопровержимо доказано, что приобщение ребёнка к искусству осуществляется через игру.

Построение учебного материала в форме игры не только отвечает естественным духовным запросам

детей, но и является подлинным побудителем детского творчества, средством самоорганизации, труда.

На примере разных видов искусств раскрывается синтез речи, движения и музыки, способы их различной художественной трансформации. При этом авторская методика предусматривает не столько усвоение предметно-дисциплинарных знаний, сколько направлена на максимальное творческое раскрытие личности. Именно поэтому предметно-ориентированная позиция с обязательной информационно-контролирующей функцией уступает место организационно-стимулирующей позиции. В этом – тоже одно из слагаемых новизны.

Под музыкальным развитием учащихся имеется в виду развитие таких музыкальных способностей, которые в своей совокупности обуславливают успешное выполнение той или иной деятельности. Музыкальные способности – это индивидуальные психологические особенности личности, к которым относятся природная чувствительность, обуславливающая анализ речевых или музыкальных звуков. Музыкальные способности являются как бы ядром музыкального развития, осуществляемого в процессе музыкального воспитания, в процессе планомерного овладения учащимися системой знаний и навыков.

Но решающую роль в музыкальном развитии играет учёт индивидуальных особенностей учащихся и внутренних условий их развития. «Всякое подлинное развитие человека – это становление или развитие его способностей» - утверждает известный психолог С.Л. Рубинштейн.

В полной мере это высказывание относится и к музыкальному развитию, как развитию музыкальных способностей. От природы нет никаких способностей, есть только задатки, которые в большинстве педагогических работ рассматриваются как анатомо-физиологические предпосылки, которые могут превратиться, а могут и не превратиться в способности.

Таким образом, природные задатки развиваются в определённых условиях. У учащихся подготовительного класса они находятся на стадии созревания, и полноценность их также зависит от физических условий.

Сочетание учебных, научных и практических целей помогут будущему педагогу выработать исследовательские качества.

Методами психологического изучения развития детей являются:

- а) Беседа, позволяющая изучить их интересы, потребности, мотивы поведения, а также выявить их знания, представления, отношения к окружающим;
- б) Наблюдение за ребёнком или группой детей -

педагог должен сформулировать цель, составить план, выделить объекты наблюдения, заметить признаки, распределить наблюдения во времени;

с) Эксперимент - это изучение особенностей сенсорного воспитания, изо - деятельности, изо - игровой и учебной деятельности, индивидуальные различия детей одного возраста по определённому психическому проявлению; практическая цель - накопление данных о ребёнке и группы в целом.

Другой характерной особенностью учащихся подготовительного класса

является необычайная восприимчивость к чувственным впечатлениям

окружающего мира. В этой связи актуализируется задача обогащения чувственного опыта ребенка на основе эмоционального переживания содержания музыки. Под обогащением чувственного опыта понимается специальное педагогически организованное расширение эмоциональной сферы ребенка за счет формирования у него умения распознавать эмоциональную окраску музыки и отзываться на ее воздействие. Эмоциональный отклик на музыку побуждает ребенка радоваться и печалиться, мечтать и грустить, то есть испытывать все многообразие чувств, которые ребенок способен пережить в процессе восприятия музыки в силу своих возрастных особенностей.

2. Определение исследуемой работы

Работая над развитием творческих способностей учащихся подготовительного класса, прежде всего, выделяется значимость формирования творческих навыков.

Доказательством значимости формирования творческих навыков у детей, является многолетняя работа Б.Л. Яворского, который высоко оценивал воспитательное значение детского творчества.

Воспитательная ценность музыкального творчества ребёнка проявляется в первую очередь в самом процессе, ибо он позволяет учителю наблюдать за ходом музыкальной мысли ребёнка. Одной из самых основных задач при воспитании ребёнка, является, сохранение за ним способности творить звуки, этими звуками выражать свои жизненные потребности и жизнеощущения.

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребёнка, приобщить к искусству.

3. Характеристика видов исполнительской деятельности.

Деятельность - это важнейшая форма проявления жизни человека, его активного отношения к окружающей действительности.

Именно деятельности труду обязан человек, как своим первоначальным становлением, так и сохранением и развитием в ходе исторического процесса всех человеческих качеств.

В психологии деятельность - понятие, характеризующее функцию индивида в процессе его взаимодействия с окружающим миром. Психическая деятельность - специфическая для живой системы связь с окружающим, опосредствующая, регулирующая и контролирующая взаимоотношения между организмом и средой, и, прежде всего обмен веществ. Психическая деятельность побуждается потребностью, направлена на предмет её удовлетворения и осуществляется системой действий; предполагает наличие у организма психики и вместе с тем составляет основное условие её возникновения и является движущей системой её развития.

Как показали исследования советских психологов (А. Леонтьев, С. Рубинштейн, А. Смирнов, Б. Теплов и др.) в деятельности развиваются психические процессы, формирующие умственные, эмоциональные и волевые качества личности, её способности и характер.

Среди основных педагогических целей при обучении детей игре на музыкальных инструментах следует выделить такие, как:

- 1) формирование у детей потребности в инструментальном музицировании;
- 2) создание условий для формирования у детей чувства эмоционального удовлетворения от инструментального музицирования;
- 3) развитие у детей навыков самостоятельного инструментального музицирования;
- 4) создание условий для раскрытия индивидуальности каждого ребенка в процессе инструментального музицирования;
- 5) помощь детям в осознании своих усилий в инструментальном музицировании, как первом шаге к постижению огромного разнообразия более сложной музыки.

Знакомство детей с музыкальными инструментами начинается уже в раннем возрасте в занимательной игровой форме, когда взрослый привлекает внимание ребенка к различному тембру звучания музыкальных инструментов. По мере того, как дети начинают чувствовать и воспроизводить в движении ритм музыки, их начинают вовлекать в процесс элементарного инструментального музицирования. Таким образом, цель педагога при обучении ребенка игре на музыкальных инструментах состоит не в том, чтобы ребенок освоил как можно больше музыкального материала, а в том, чтобы с наибольшей интенсивностью заинтересовать ребенка музыкой.

4. Практические приемы исполнительской деятельности учащихся подготовительного класса при обучении игре на фортепиано

Главной задачей начального обучения является - введение ребёнка в мир музыки. Основное

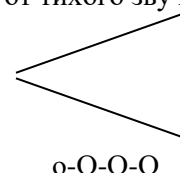
положение общей педагогики - связь обучения, воспитания и развития - находит отражение в принципах первоначального обучения на фортепиано. Раскрывая основную направленность обучения начинающих пианистов, Г. Нейгауз отмечал: «... Учитель игры на любом инструменте... должен быть, прежде всего, учителем музыки, то есть её разъяснителем и толкователем. Особенно это необходимо на низших ступенях развития учащегося: тут уже совершенно неизбежен комплексный метод преподавания, то есть учитель... должен быть одновременно и историком музыки, и теоретиком, и учителем сольфеджио... и игры на фортепиано». Главное место в системе комплексного обучения начинающих, является соединение принципов музыкально-эстетического воспитания с исполнительским обучением. Стремление к содержательности, правдивости исполнения, естественному и красивому звучанию инструмента вместе с усвоением исполнительских навыков - таков девиз системы комплексного обучения.

Слуховое воспитание ученика должно осуществляться на художественно-доступном и интересном материале для ребёнка.

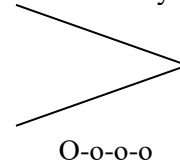
Обратимся к упражнениям, которые развивают музыкальные способности по концепции педагога-новатора Юдиной Елены Ивановны:

1. И тихо, и громко.

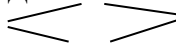
Звуки могут быть громкими, тихими и средней силы. Посмотрите на эту схему и протяните на распев гласную «О» от тихого звучания к громкому.

А теперь проделайте тот же путь обратно

В музыке часто используется усиление и затихание звуков.

Для этого придуманы специальные значки: там,

где конец самый широкий, звучание громкое. В середине - среднее. Значки-вилочки имеют специальные итальянские названия: усиление звука словом «крещендо», а затихание - «диминуэндо».

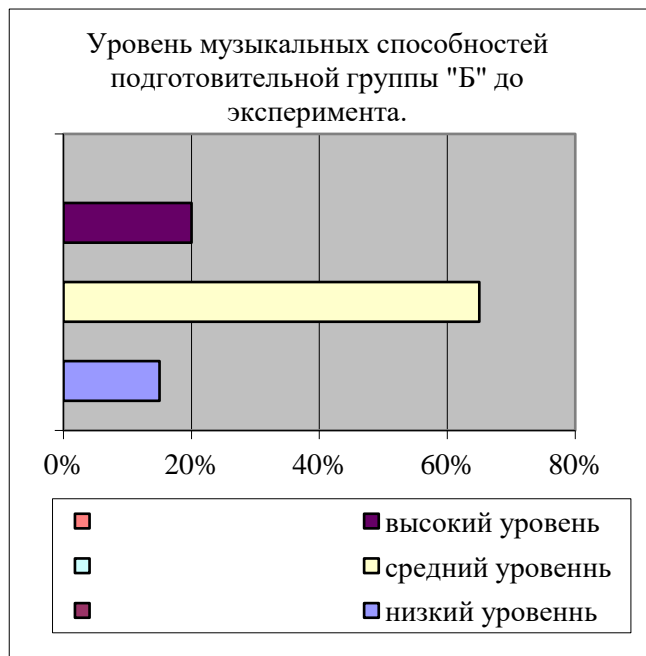
2. По-разному.

Нарисуйте на листе длинную прямую линию. Равномерно, без толчков и остановок ведите по ней пальцем и одновременно пропевайте гласную «О»

Группа	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
«А»	15%	70%	15%
«Б»	15%	65%	20%

Обработав результаты музыкальных способностей учащихся подготовительного класса, который был поделён на две группы, видно, что обе группы находятся почти на одном уровне.

Процентное соотношение хорошо видно в диаграмме.

В качестве экспериментальной группы мы берём подготовительную группу «А», контрольной – группа «Б».

С целью достижения результатов вся работа в экспериментальной группе «А» была организована таким образом, что, используя уроки-игры, у

учащихся подготовительного класса развивалась музыкально-исполнительская деятельность с учётом их психофизических возможностей.

6. Описание системы урока

Вот один из таких уроков:

Первая игра. «Что я вижу?»

Обращаясь к ребятам, попросить их рассказать, что они видят в комнате. Потом дать им цветную картинку, открытку, можно взять букварь, книжку. Ребята рассказывают, что они видят на картинке. Похвалить, подбодрить их: «Какие у вас хорошие глаза, и как много они видят!» Ребята довольны, что их хвалят, и предложить другую игру.

Вторая игра. «Знакомимся с инструментом»

Вместе с ребятами вы подходите к фортепиано, открываете крышку и показываете клавиатуру.

Обращаясь к ребятам с вопросами:

«Все ли клавиши одного цвета? Каких клавиш больше, чёрных или белых? Есть ли разница между белыми и чёрными клавишами?» Дети с интересом всматриваются, различают цвет и форму клавиш и т.д. Мы обсуждаем вместе с ребятами всё, что их заинтересовало: что клавиш много, то белые идут подряд, а чёрные нет и т.п. Затем спрашиваем их, какие они знают буквы, сколько знают букв; какие знают цифры, просим их посчитать от одного, двух и далее, смотря по их возможностям. А вот у всех звуков – сообщаем им очень важную вещь – всего только семь названий. Потом можно произнести: «Семь названий знаем мы – до, ре, ми, фа, соль, ля, си». Повторяем фразу несколько раз, пусть ребята знают её наизусть.

Третья игра. «Игра с пальчиками»

Взгляните на рисунок. На нем обозначено, как у пианистов принято называть пальцы правой и левой руки: первый, второй, третий, четвёртый, пятый. Спрашиваем, знают ли ребята, как называют тот или иной палец? Ребята обычно отвечают: «большой, мизинчик, указательный» и т.д. Рассказываем им, что пианисты условились называть пальчики по-особому, и называем порядковый номер каждого пальца (первый, второй и т.д.). Потом просим детей сложить две руки ладошками вместе перед собой и открывать пальчики по заданию, а сами поочередно говорим: «Открой второй пальчик, открой первый и так далее». Очень полезно эту игру повторять. Пусть ребята и вам дают задания – называют, какой открывать палец. Попробуйте ошибиться – и они с удовольствием вас поправят. Поиграв так со всеми пальчиками, рассказать, что «на фортепиано играют двумя руками поочередно и одновременно и всеми пальчиками, но у музыкантов есть правила, как пользоваться каждым пальчиком. Постепенно и вы узнаете эти правила, когда будете учиться играть на фортепиано» и т.д.

Какие можно сделать выводы из этого урока?

В игре «Кто что видит?» дети используют свои умения видеть и различать предметы, краски и т.д., рассказывать, что их окружает. Они с интересом слушают задание, с нетерпением ждут возможности отвечать, рассказывать. Вы наблюдаете за детьми, делаете для себя соответствующие пометки в дневнике.

В следующей игре дети самостоятельно делают «открытие», что клавиши – разные; по цвету белых больше, чем чёрных, по размеру белые шире, а чёрные уже и расположены то по две, то по три. Вы говорите детям названия звуков. Но клавиши пока не называете.

В игре дети легко и сразу запоминают названия пальчиков одновременно на двух руках. Порядковый номер ребёнка произносит вслух и достаточно хорошо усваивает, и в дальнейшем затруднений с этим не бывает. На всех последующих уроках, они закрепляют эти знания в играх со свойствами музыкального звука и с игрушками-образами.

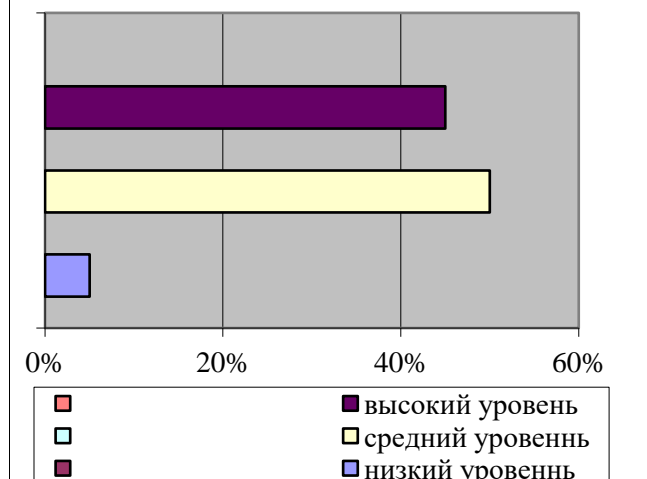
Когда игры-уроки проходят живо и непринуждённо, дети не хотят заканчивать занятия. Напомним, что продолжительность урока определяется состоянием ребят, а не количеством игр-заданий. Если вы видите, что они не устали, то урок можно и продолжить.

7. Анализ результативности своего педагогического опыта

После проведенного эксперимента ребятам были даны те же задания, что и до эксперимента, и мы получили следующие результаты:

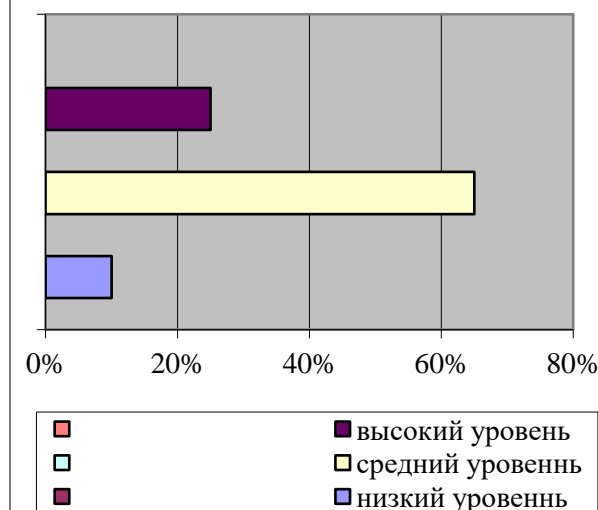
Группа	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
«А»	5%	50%	45%
«Б»	10%	65%	25%

Уровень музыкальных способностей в экспериментальной группе "А" после эксперимента.

Процентное соотношение этих групп хорошо видно в графиках. После сравнительного анализа видно, что уровень музыкальных способностей у ребят группы «А» стал выше, дети стали более инициативными и деятельными.

Уровень музыкальных способностей контрольной группы "Б" после эксперимента.

Свою работу я основываю на принципах реализации музыкально-исполнительской деятельности в формировании творческих способностей учащихся подготовительного класса, способствуя формированию основ учебной самостоятельности. Следует подчеркнуть, что работа с индивидуальностью каждого ученика ставит учителя в новую позицию - быть одновременно и учителем, и психологом, умеющим осуществлять комплексное педагогическое наблюдение за каждым учеником в процессе его индивидуального возрастного развития и личностного становления. Основной принцип музыкально-исполнительской деятельности в обучении - это выявление индивидуальных способностей ребёнка и содействие развитию его индивидуальности. На этапе индивидуальных способностей я использовала метод наблюдения.

Мониторинг индивидуального возрастного развития и развития музыкально - исполнительской деятельности, показал динамику развития особенностей каждого ученика, что способствует развитию ребёнка, как личности, так и развитию его творческих способностей в целом.

Соответственно применение технологии музыкально – исполнительской деятельности учащихся, является оправданной и эффективной на пути совершенствования профессионального образования. Результативность учащихся в экспериментальной группе

№	Ф.И учащегося	Междунар. уровень	Республик. уровень	Областной уровень	Районный уровень
1	Трофимова Владислава			Областной конкурс «Дебют» 3 место	Районный конкурс «Әнші бұлбұлдар» 3 место
2	Абдикарим Мадина	Международный конкурс «Рух» 1 место	Республиканский конкурс «Музыкальная капель»-диплом	Областной конкурс «Дебют» 1 место	Районный конкурс ансамблей -1 место
3	Керкер Рита	Международный конкурс «Рух» 3 место		Областной конкурс «Крылья таланта - 2015»	Районный конкурс ансамблей -2 место
4	Акимбаева Алия	Международный конкурс «Rainbow ARTS» 1 место	47 республиканский конкурс юных музыкантов-сертификат	Областной конкурс «Наследники Орфея и Коркыта» диплом Областной конкурс, посвящённый 25-летию независимости РК-3 место	Районный конкурс ансамблей -2 место
5	Каминская Ангелина	Международный конкурс «Рух» 1 место	Республиканский конкурс «Звёздный листопад» 2 место	Областной конкурс «Наследники Орфея и Коркыта» 2 место Областной конкурс, посвящённый 25-летию независимости РК-диплом Областной конкурс пианистов, посв. 175-летию П.И. Чайковского	Районный конкурс ансамблей -1 место Районный конкурс «Салют, Победа» - 3 место

Анализируя свою работу в соответствии с поставленными целями, можно отметить рост творческих способностей у детей, что доказывает их достижения на областных, республиканских и международных конкурсах.

В ходе результативности своего педагогического опыта по соответствию результатов отмечено, что музыкально-исполнительская деятельность влияет на общее развитие музыкальных способностей.

Заключение

Анализ педагогического опыта позволил изучить работы известных теоретиков, психологов и педагогов-музыкантов, занимавшихся проблемами формирования музыкально-исполнительских навыков и развития музыкальных способностей учащихся. Исходя из анализа проделанной работы и собственных наблюдений в ходе педагогической практики, можно сделать следующие выводы:

- Использование приёмов музыкально-

исполнительской деятельности приводят к развитию музыкальных способностей.

- Игры, положенные в основу уроков, обеспечили у детей пробуждение интереса и активное отношение к музыкальным занятиям.
- Основные задачи по теме исследования были успешно реализованы, что благотворно повлияло на развитие музыкальных способностей учащихся подготовительного класса.
- Проведённая работа способствовала формированию музыкально-исполнительских навыков и развитию музыкальных способностей у учащихся подготовительного класса.
- Полученный результат позволяет говорить о положительном влиянии использования комплекса уроков-игр, упражнений для формирования музыкально-исполнительских навыков и развития музыкальных способностей.