

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств №2» г. Челябинска

ДОКЛАД

«Роль ансамблевого музицирования в реализации принципов развивающего музыкального обучения»

Костюк Т.В.- преподаватель ДШИ № 2.

Март 2018

«Роль ансамблевого музицирования в реализации принципов развивающего музыкального обучения»

Начальное музыкальное образование, как и всякое другое, отвечает определенной социально обусловленной потребности, у него есть свое назначение в конкретно-исторических условиях. **Цели** ДШИ - воспитание гармонически развитой личности, подготовленного слушателя, активного потребителя духовных ценностей, способного к обоснованному эстетическому суждению, владеющего навыками самостоятельного музицирования. Достижение данных целей предполагает формирование у школьников определенного отношения к музыке и своей музыкальной деятельности, а также тесную связь обучения с повседневной практикой культурной жизни.

Целью обучения в ДШИ является не только предпрофессиональная подготовка наиболее способных детей, но в большинстве своем воспитание музыкантов-любителей, расширение музыкального кругозора учащихся, формирование их творческих способностей и музыкально-художественного вкуса, приобретение навыков музыкального творчества.

В современных условиях в музыкальные школы принимаются дети с самыми различными музыкальными данными, не проходящие жесткого конкурсного отбора, не всегда мотивированные на систематические ежедневные занятия на инструменте. Особенность работы с таким контингентом заключается в том, что необходимо найти творческие подходы, ориентированные на всестороннее развитие учащихся, формирование положительной мотивации.

Очевидно, что проблемы обучения игре на инструменте и творческого развития должны быть тесно связаны. Процесс творчества, сама обстановка поиска и открытий на каждом уроке вызывает у детей желание действовать самостоятельно, искренне и непринуждённо. Следовательно, обучение игре на инструменте должно быть развивающим.

Принципы развивающего обучения становятся ведущими в системе общего образования, что закреплено в Федеральных государственных стандартах общего образования.

В настоящее время идея развития учащихся в процессе их обучения остается одной из наиболее важных в педагогике. Многочисленные подходы к ее теоретическому обоснованию и практической реализации привели к созданию теории развивающего обучения. В отечественной педагогике и психологии эта теория была разработана в трудах Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова. Они теоретически обосновали необходимость организации обучения опережающего развитие, а также положение о двух взаимосвязанных зонах развития – актуального и ближайшего. Если обучение опережает актуальный уровень и вызывает к активности силы находящиеся в зоне ближайшего развития, оно удовлетворяет потребность ребенка в познании, доставляет ему радость, переживается как увлекательное занятие.

В процессе обучения игре на инструменте создаются оптимальные условия для пополнения багажа знаний учащегося. Велики в этом отношении возможности репертуара, позволяющего соприкоснуться и с народной музыкой, и с образцами классической музыки (оперно-симфонической, камерно-инструментальной вокально-хоровой)

В современной практике обучения в инструментальных классах детских музыкальных школ в большинстве своем обучение превалирует над развитием.

Причины этого явления:

- ограничение репертуарных рамок;
- долгое разучивание музыкальных произведений из программы;
- уделение основного внимания исполнительской стороне;
- авторитарные методы обучения.

Г.М. Цыпин сформулировал четыре принципа развивающего обучения, реализация которых приведет к усилению развивающего характера занятий в инструментальном классе:

1. Увеличение объема используемого в учебно-педагогической работе материала, расширение репертуарных рамок за счёт обращения к большому количеству музыкальных произведений. Этот принцип имеет большое значение для общемузыкального развития учащегося, обогащения его профессионального сознания, музыкально-интеллектуального опыта.

2. Ускорение темпов прохождения определенной части учебного материала, отказ от длительных сроков работы над музыкальными произведениями, установка на овладение необходимыми исполнительскими умениями и навыками в сжатые отрезки времени. Этот принцип обеспечивает постоянный и быстрый приток различной информации в музыкально-педагогический процесс, способствует расширению музыкального кругозора.
3. Увеличение меры теоретической ёмкости занятий музыкальным исполнительством, использование в ходе урока более широкого диапазона сведений музыкально-исторического характера. Этот принцип обогащает сознание развернутыми системами.
4. Необходимость работы с материалом, при котором с максимальной полнотой проявились бы самостоятельность, творческая инициатива учащегося-исполнителя.

Развивающее обучение завоевывает место и в музыкальной педагогике, но считать его прочно внедренным еще преждевременно. Все еще преобладают традиционные формы и методы работы, при которых главным остается работа над музыкальным произведением, поглощающая практически все учебное время. При таком подходе учащиеся имеют дело с ограниченным числом произведений, урок зачастую превращается в тренировку профессионально-игровых навыков, самостоятельная активность и творческая инициатива отходят на второй план.

Огромным развивающим потенциалом обладает **ансамблевое музицирование**, которое способно повысить развивающий эффект обучения игре на музыкальном инструменте и позволит реализовать идеи педагогики сотрудничества. Цель настоящей работы – рассмотреть ансамблевое музицирование как форму развивающего обучения.

В условиях развивающего обучения приемы учебной работы и управления ею служат основой, на которой учащиеся овладевают соответствующими умениями и навыками. Развивающее обучение невозможно представить без педагогики сотрудничества.

Основная идея педагогики сотрудничества заключается в изменении характера межличностных отношений учителя и ученика. Для нее типична установка на открытое доверительное общение с учащимися, принятие любого из них таким, какой он есть, понимание и сочувствие.

В инструментальном классе наиболее благодатную почву для проявления педагогики сотрудничества дает совместное ансамблевое музицирование педагога и ученика, особенно на начальном этапе обучения игре на инструменте.

Огромное количество вариантов открывается перед преподавателем и учеником в этой области: дуэты, трио, квартеты и т.д.; игра вместе с преподавателем, с одноклассниками, с учащимися старших классов, с ребятами других специализаций. В каждом случае ученику предстоит решать новые интересные задачи.

Начиная с первых уроков, творческая атмосфера в классе должна быть наполнена настоящей, полноценно звучащей музыкой. Это создает у ученика мотивацию к занятиям музыкой, ведь, чем интереснее, разнообразнее будут первые уроки, тем больше ученик будет стремиться к занятиям на инструменте.

Ансамблевая форма наиболее целесообразна в работе над тем материалом, который необходим учащемуся для полноценного музыкального развития. Одно из условий работы по развитию эмоциональной отзывчивости на музыку – опора на музыкальные интересы учащегося. Желательно самое активное участие учащегося в выборе репертуара, учёт его индивидуальных художественных вкусов. Сотрудничество учителя и ученика в музыкальной педагогике понимается как сотворчество.

Устойчивый интерес учащихся к ансамблевому музицированию позволяет эффективно решать узко-технологические проблемы совершенствования игровых навыков, развивать весь комплекс музыкальных способностей, способствует активизации занятий и стабильности публичных выступлений. Репертуарный план помогает решать проблемы общего и музыкального развития учащихся.

Ансамблевая игра – очень интересный вид работы, который даёт полное представление о возможностях инструмента, осознанное желание музицировать вместе с другими учениками, со своим преподавателем. Ансамбль способен заинтересовать ребёнка в скорейшем овладении инструментом, что, в свою очередь, помогает ускорить процесс знакомства юного музыканта с миром большой музыки. Таким образом, связь между проблемами развивающего обучения и отношений сотрудничества самая тесная.

Игра в инструментальном ансамбле и оркестре средних и старших классов позволяет всем учащимся, вне зависимости от природных музыкальных способностей каждого и степени овладения игрой на том или ином инструменте, участвовать в творческом процессе.

Так, ансамблевое музицирование способно значительно повысить заинтересованность учащихся, способствовать установлению благоприятной педагогической атмосферы на занятиях, созданию ситуации успешного исполнения музыкальных произведений. Испытав радость успешных выступлений в ансамбле, учащийся начинает более комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителя-солиста.

Цель музыкального обучения в ансамбле русских народных инструментов – дать участникам знания, развить навыки, способствующие художественному образованию, формированию их творческих побуждений, эстетических взглядов и идеалов. Исходя из общей цели массового музыкального обучения, перед руководителем ставятся следующие учебно-воспитательные задачи:

- развивать музыкальные способности учеников, способствовать повышению уровня знаний и умений ученика;
- расширять их общий художественный кругозор;
- пробуждать желание участвовать в художественном творчестве, быть активным пропагандистом музыкальной культуры;
- совершенствовать художественно-технические навыки учащихся.

Ансамблевая игра издавна известна не только как разновидность исполнительской деятельности, но и как вид и форма обучения музыке.

Исполнительство на русских народных инструментах обладает большим нереализованным воспитательным потенциалом. В целом в процессе обучения игре на русских народных инструментах происходит погружение личности в процесс творчества, ознакомление с традициями и ценностями русского народа. В процессе же коллективного музицирования активно протекает процесс социальной адаптации ребенка к взаимодействию в коллективе, к подчинению своих интересов общим целям.

Непосредственное общение с детьми, духовно-ценностное влияние на них требует от руководителя повышенного внимания психическим переживаниям и состояниям детей, формирование их личностных качеств и индивидуальных способностей. Ребенок формируется как личность и

индивидуальность тогда, когда педагог стремится перевести внешние социально-ценные стимулы во внутренние мотивы его поведения, когда он сам добивается общественно ценных результатов, проявляя при этом целеустремленность, волю и мужество. Воспитательный эффект велик тогда, когда воспитание, на каждом этапе возрастного развития, перерастает в самовоспитание, а ребенок из объекта воспитания превращается в его субъект.

В ансамбле с огромной силой проявляется действие одной из важнейших социально-психологических функций музыкального искусства – коммуникативной. Роль общения в ансамбле возрастает до уровня духовных, личностных взаимоотношений. Помимо развития профессиональных музыкальных умений и навыков, игра в ансамбле не в меньшей степени учит понимать партнера, прислушиваться к нему. Занятия в ансамбле сближают учащихся, развивают в них чувство взаимопонимания и взаимной поддержки. Именно такой творческий коллектив решает проблемы воспитания профессиональных и личностно-коммуникативных качеств каждого участника ансамбля в отдельности.

Охватывая значительный пласт детей, школа в последнее время часто сталкивается с психологическими трудностями у ряда обучающихся детей. Эти ученики в своем большинстве проявляют недостаточные музыкальные данные, нередко у них наблюдаются проблемы в нервно-двигательной сфере.

Проблема музыкального развития детей со средними и слабыми природными музыкальными данными не является новой. Но то, что этим развитием надо заниматься со всеми детьми, желающими обучаться музыке – несомненно.

Особое внимание в работе класса ансамбля следует уделить реализации принципов последовательности и постепенности, принципа технической и художественной доступности учебного материала с учётом возрастного фактора и степени подвижности учащихся. В связи с этим подбираются группы учащихся в ансамбли. Большое учебно-воспитательное значение имеют публичные выступления, одновременно являющиеся отчётом и проверкой учебной работы.

Известно, что от высококачественной игры зависит художественность исполнения, что в свою очередь усиливает воздействие музыки, а,

следовательно, повышает ее воспитательную функцию. Поэтому, для успешного осуществления музыкального воспитания в детском ансамбле посредственным исполнением музыкального произведения ограничиваться нельзя. Обучение игре должно быть нацелено на достижение художественного, выразительного исполнения: высококачественное исполнение является одним из основных педагогических требований. В структуре содержания обучения оно должно занимать ведущее место, ибо только в этом случае занятия в ансамбле и исполнительская деятельность будут иметь познавательно-воспитательный смысл. Выразительная игра предполагает (помимо совершенного усвоения учеником специальных знаний) наличие музыкальных способностей (ладовое чувство, способности к слуховому представлению, музыкально-ритмическое чувство и др). Между навыками, с одной стороны, и музыкальными способностями, с другой, существует глубокая взаимосвязь и взаимообусловленность. Так, например, отсутствие необходимых исполнительских навыков тормозит развитие музыкальных способностей. В то же время слаборазвитые музыкальные способности препятствуют формированию интереса к занятиям. Необходимо учитывать то, что музыкальные способности должны развиваться в совокупности, параллели и тесной взаимосвязи, так как они независимо друг от друга существовать не могут. Определяющим фактором в формировании игровых навыков и ведущей стороной в работе коллектива является коллективное, групповое и индивидуальное исполнительство.

В процессе работы над музыкальными произведениями учащиеся должны:

- 1)** Научиться слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельные голоса партий произведения, ориентироваться в звучании темы, сопровождения, подголосков, и т.д.
- 2)** Исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой произведения в целом.
- 3)** Задача, чему должен научиться ученик в классе ансамбля – творчески применять в совместном исполнении музыкально-исполнительские навыки, полученные в специальных классах.
- 4)** Получать навыки чтения с листа.
- 5)** Быть активным пропагандистом музыкального искусства в нашем обществе, используя форму публичных выступлений.

Показателем эффективности работы творческого коллектива служит конечный результат - это публичное выступление, которое стимулирует и повышает результативность обучения, усиливает его привлекательность, воспитывает и концентрирует лучшие качества, помогает ощутить значимость своего труда и увидеть его результат. Наряду с академическими выступлениями учащиеся принимают активное участие на фестивалях, конкурсах, общешкольных и классных концертах для родителей, где дается возможность выступить абсолютно всем детям независимо от их музыкальных способностей. Всё это способствует оживлению учебного процесса, росту интереса, расширению рамок репертуара юных исполнителей.

Таким образом, музыкальное обучение и воспитание в коллективе может успешно протекать лишь при условии реализации трех тесно взаимосвязанных между собой сторон учебно-воспитательного процесса:

- формирование практических (технических, музыкально-исполнительских, ансамблевых) навыков;
- овладение знаниями основ теории музыки, ее закономерностей, художественно-выразительных средств, наиболее важных этапов развития музыкального искусства, его основных направлений и стилей;
- развитие восприимчивости и отзывчивости на музыку, воспитание целеустремленности, самообладания, исполнительской воли, активности, а также других качеств личности и свойств педагогической деятельности, важных для исполнительства.

Усвоение перечисленных выше знаний позволит участникам овладеть всем комплексом содержания общего музыкального образования, даст им возможность заниматься художественно-творческой деятельностью.

Соблюдение вышеперечисленного возможно лишь при условии проведения работы по планированию и целенаправленной организации учебно-воспитательного процесса в детском музыкальном коллективе, что, на наш взгляд, является необходимым звеном для повышения эффективности процесса обучения. Без логичного планирования и организации деятельности коллектива практически невозможно проводить планомерную работу по повышению общего музыкального уровня, уровня общей культуры участников музыкального коллектива.

Необходимое требование – это сохранение интереса ребенка к музыкальному искусству, игре на народных инструментах (что на сегодняшний день практически невозможно без использования синкретических форм знакомства с материалом). Это подтверждается значительным интересом в целом к народному художественному творчеству с позиций именно досугового творчества. Именно этому обстоятельству должен отвечать учебный процесс детской школы искусств.

В последнее время наблюдается ряд негативных процессов в сфере культуры и образования. Одним из них является угасание интереса к музицированию на русских народных инструментах, данную проблему для нашей школы необходимо решать всем коллективом, т.е. создать и осуществить проект создания социально-педагогических условий для развития творческого потенциала учащихся через коллективное музицирование.

Список использованных источников

1. Авксентьев, В. Оркестр русских народных инструментов / В. Авксентьев. – М., 1962. – 142 с.
2. Бакланова, Н.К. Методика работы с самодеятельным коллективом / Н.К. Бакланова. – М.: МГИК, 1980. – 89 с.
3. Бакланова, Н.К. Психологические основы профессионального мастерства / Н.К. Бакланова. – М., 1991. – 53 с.
4. Виноградов Л. «Коллективное музицирование: музыкальные занятия с детьми от 5 до 10 лет» 2008 г. Виноградов Л. «Коллективное музицирование: музыкальные занятия с детьми от 5 до 10 лет» 2008 г.
5. Возрастная и педагогическая психология / Ред. А.В. Петровский. – М.: Просвещение, 1979. – 288 с.
6. Вопросы музыкальной педагогики и исполнительства на русских народных инструментах: Уч. пособие, Вып. 2 / Под ред. В.П. Саранина. – Тамбов: ТГИК, 1991. – 136 с.
7. Иванов-Радкевич, А. О воспитании дирижера / А. Иванов-Радкевич. – М., 1973. – 120 с.
8. Илюхин, А. Оркестр народных инструментов / А. Илюхин. – М., 1988. – 66 с.
9. Имханицкий, М. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. Учебное пособие / М. Имханицкий. – М., 2000. – 321с.
10. Имханицкий, М. Просветительские идеи В.В. Андреева: история и современность / Имханицкий М. // Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды. Тезисы Всесоюзной научно-практической конференции. – М., 1988. – С. 68-81.
11. Казачков, С.А. От урока к концерту / С.А. Казачков. – Казань: Изд.-во Казанского университета, 1990. – 343 с.
12. Кан-Калик, В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Кан-Калик. – М.: Знание, 1967. – 248 с.
13. Капишников, Н.А. Музыкальный момент: Рассказы о школьном оркестре народных инструментов: Книга для учителя: Из опыта работы / Н.А. Капишников. – М.: Просвещение, 1991. – 176 с.
14. Коротов, В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса / В.М. Коротов. – М.: Просвещение, 1983. – 158 с.

15. Кушнер, Г. О работе с оркестром в первый год обучения. Советы руководителям самодеятельных оркестров народных инструментов / Г. Кушнер. – М., 1985. – 210 с.
16. Лагутин, А. Основы педагогики музыкальной школы: Уч. пособие / А. Лагутин. – М.: Музыка, 1985. – 143 с.
17. Липченко, В. Курс игры в оркестре народных инструментов. Пособие. Вып. 1, 2 / В. Липченко. – Киев, 1975, 1977.
18. Лихачев, Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников / Б.Т. Лихачев. – М.: Просвещение, 1985. – 76 с.
19. Максимов, Е.И. Ансамбли и оркестры русских народных инструментов / Е. Максимов. – М., 1984. – 174 с.
20. Медведь, Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного образования: Уч. пособие / Э.И. Медведь. – М.: Центр гуманит. лит. «РОН», 2002. – 48 с.
21. Науменко, С.И. Формирование музыкальности у младших школьников // Вопросы психологии / С.И. Науменко. – М., 1987. - №4. – С. 72-76.
22. Новикова, Л. И. Педагогика детского коллектива / Новикова Л.И. // Педагогика: Уч. пособие / Под ред. Ю.К. Бабанского– М.: Просвещение, 1988. – С. 260-271.
23. Оркестр русских народных инструментов в музыкальной школе. – М.: Музыка, 1971. – 38 с.
24. Поздняков, А.Б. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов / А.Б. Поздняков. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1964. – 32 с.
25. Поздняков, А.Б. Русский народный оркестр и его роль в эстетическом воспитании молодежи / А.Б. Поздняков. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1975. – 20 с.
26. Прошко, Н. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей народных инструментов / Н. Прошко. – Минск, 1972. – 46 с.
27. Ризоль Н. Очерки о работе в ансамбле. - М.: Музыка, 1986г.
28. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества: Сб. статей / Сост. и ред. А. Готсдинер. – Л.: Музыка, 1980. – 104 с.
29. Сугоняева, Е.Э. Музыкальные занятия с малышами: Мет. пособие для преподавателей ДМШ / Е.Э. Сугоняева. – Ростов на Дону: Феникс, 2002. – 176с.
30. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984

31. Чунин, В. Современный русский народный оркестр / В. Чунин. – М.: Музыка, 1981. – 96 с.