

"ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА"

№2 2009 год

музыкальное образование

Арестова Александра Юрьевна, кандидат педагогических наук (окончила аспирантуру ИХО РАН в 2005 г.), заведующая оркестровым отделом Детской Музыкальной Школы, г. Протвино, Московская область.
e-mail: x-andra@yandex.ru

О введении уроков по музыкальному творчеству в детских музыкальных школах и школах искусств

1. Введение

Сочинение музыки – вид творческой деятельности, которая высоко ценится самим ребенком, его родителями и позволяет всем, в том числе и учителю, быстрее увидеть результат музыкального воспитания, а не только результат освоения программы в рамках учебного плана. Сейчас сочинением музыки дети занимаются на уроках по композиции и сольфеджио. В отличие от сложившейся традиции, мы предлагаем ввести урок творчества как продолжение специальности ученика.

Урок творчества не является аналогом урока по композиции, который рассчитан на детей с достаточно хорошими музыкальными и исполнительскими данными. Осваивая композицию, ученики обязаны показать умение, включающее достаточно сложную обработку мелодии и большой объем работы. В основном этот предмет ведут теоретики, играющие на фортепиано. При возникновении трудностей у ребенка в сочинении на другом инструменте, преподаватели этих дисциплин помочь ему не могут.

Урок «музыкальное творчество» рассчитан на учеников с любыми данными, играющими на любом инструменте, так как этот предмет должен вести учитель по основной специальности. Данная дисциплина не потребует от преподавателя дополнительного музыкального образования, но ему придется обновить теоретическую базу, полученную в музыкальном училище или консерватории, но главное – придется поддерживать в себе творческое «горение».

Почему именно сегодня нужно говорить о введении в музыкально-учебную практику урока творчества? Сейчас в дополнительном образовании имеется большой выбор специализаций (не только музыкальных) по творческому развитию детей, и если у ученика появляются сложности в инструментальном обучении, его родители отворачиваются от музыкального образования и находят другие пути применения творческого потенциала ребенка.

Чтобы сложности инструментального обучения не отталкивали учеников, любящих музыку, от занятий музыкой, мы предлагаем ввести в практику урок творчества. Сотворение ребенком музыки способно не только удержать его в учебном заведении, но и вдохновить, дать новые силы всей семье, учителю, явиться хорошим стимулом продолжения обучения для всего класса. Этот урок позволяет быстро добиться результатов даже без особого мастерства владения специальным инструментом.

Еще раз отметим разницу в сочинении музыки учеником в дисциплинах «сольфеджио», «композиция» и «музыкальное творчество». На уроке «сольфеджио» ребенок, сочиняя музыку, закрепляет теоретические знания. Сочинение музыки по композиции – это и есть цель уроков по этому предмету. Сочинение музыки на уроке «музыкальное творчество» является методом обучения на специальном инструменте.

2. Общая характеристика новой дисциплины – урок музыкального творчества

Урок музыкального творчества проводится на основном инструменте ученика учителем по специальному инструменту. Необходимость его введения определяет учитель по специальности. Урок проводится как индивидуально, так и с группой учеников. Программа может быть рассчитана на проведение этого урока по любой инструментальной специальности, имеющейся в школе. Урок творчества может быть дополнением к специальности, и его продолжительность может составлять 20 минут. В этом случае проводить его можно раз в неделю по аналогии с дисциплиной «чтение с листа».

«Музыкальное творчество» может быть и полноценным отдельным уроком. В этом случае

проводить его целесообразней один раз в неделю по аналогии с дисциплиной «ансамбль». Уроки творчества должны перекликаться с задачами, поставленными перед учеником по специальности и служить опорой для закрепления инструментального мастерства. Целью программы уроков творчества является поддержка заинтересованности детей в инструментальном обучении с помощью реализации их музыкально-творческого потенциала.

Задачи программы:

- развитие у ребенка художественного мышления: умения фантазировать, комбинировать, создавать художественный образ;
- развитие исполнительского опыта как основы музыкально-творческой деятельности;
- улучшение учебных показателей по специальному предмету;
- улучшение музыкальной памяти;
- смягчение психологических проблем ученика, связанных с освоением специального инструмента (в частности, проблем леворуких учеников);
- максимальное получение положительных эмоций от обучения музыке;
- улучшение коммуникативных качеств ребенка;
- снизить количество отказов от музыкального образования у детей, любящих музыку.

В основном, особенно на первых этапах обучения, на уроках творчества ученик должен демонстрировать реальный, закреплённый уровень инструментальных умений, а не разучивать текст, уровень сложности которого превышает его наработанные навыки. Следует добиваться, чтобы ученик получал радость от игры на инструменте, исполняя свои музыкальные сочинения.

Обучение на уроках творчества разумно разделить на несколько этапов:

Первый этап – Начальный: «Мое новое увлечение».

Второй этап – Творчество: «Я сочиняю музыку».

Третий этап – Оформление сочинений: «Я сочиняю и грамотно пишу МУЗЫКУ!»

Четвертый этап – Формирование художественного вкуса ученика: «Моя музыка – мой стиль».

Пятый этап – Импровизационный: «Я легко играю на моем инструменте».

Содержание этих этапов далее подробно рассматривается.

«Музыкальное творчество» может быть введено как со второго года инструментального обучения, так и в выпускном классе. Длительность этапов зависит от возраста и особенностей ученика. IV и V этапы рассчитаны на детей, явно имеющих музыкальные способности. Освоение каждого этапа должно сопровождаться активным исполнением музыкальных сочинений и получением положительных эмоций.

Концертмейстер может понадобиться ученику на III этапе освоения программы. Решение о необходимости концертмейстера для ученика на уроке творчества выносит преподаватель по специальности.

Критерий успеваемости. Оценка детских сочинений музыки не должна сильно зависеть от ее сложности. Главное в оценке освоения данным учеником этапов обучения – это реализация его творческого потенциала через музицирование. Детские работы должны быть непосредственными, с отражением художественного образа, они должны легко и с желанием исполняться самим учеником. Оценка за творчество должна быть максимально доброжелательной. На III этапе на уроке возможно выставление 2-х оценок: за творчество и за аккуратность выполнения работы. Форма итогового контроля: классный зачет с возможным отбором лучших работ для концертных номеров. Количество сочинений за год произвольное и зависит от планирования учителем творческого плана ученика.

В результате изучения программы ученики должны научиться:

- воспитывать в себе внутреннее сосредоточение на музыкальных образах;
- искать музыкальные способы самовыражения;
- применять к художественному образу технические инструментальные приемы, освоенные по специальности;
- чувствовать красоту музыкального языка.

Необходимо отметить, что поддержание высокого качества уроков музыкального творчества, а также поддержание интереса учеников к этим урокам, требует от педагога творческого подхода к каждому занятию. Несомненно, проведение таких уроков вполне по плечу всем музыкальным педагогам с творческой жилкой.

3. Примерное содержание и методика преподавания дисциплины

В этом разделе приводятся методические рекомендации по проведению уроков музыкального творчества и примерное содержание уроков. Творчески работающие педагоги смогут внести собственные дополнения и изменения в русло общей программы. Материал излагается в соответствии с этапами, определенными выше в разделе 2.

3.1 Первый этап – начальный: «Мое новое увлечение».

Главная задача на этом этапе – освоение элементарных навыков сочинения (изобретения) мелодии.

Учитель изучает творческие наклонности ученика, особенности восприятия им нового предмета, поведения. На основе этих наблюдений разрабатывает тематику уроков, формирует индивидуальный план развития музыкально-творческих наклонностей ребенка.

Содержание уроков составляют разнообразные формы работы над навыком сочинения. Этот навык хорошо развивается через изобретение мелодии. Изобретение мелодии – это набор учеником случайных нот, из которых потом учитель формирует мотив или фразу. Из комбинации таких мотивов можно собирать первые сочинения ребенка. Есть ученики, которые сочиняют через импровизационные наигрыши – это когда пальцы ребенка сначала бегают в хаотичной последовательности, а потом он сам отбирает понравившиеся ему моменты. Есть ученики, которые сразу сочиняют музыку: слышат ее внутри себя, а потом наигрывают или записывают. В любом случае, в начале обучения надо помогать ученикам записывать музыку.

Работа по изобретению мелодии проводится через разнообразные задания:

- «игра с нотами», где следует показать ученику, как можно изобретать музыкальные построения с помощью комбинаций нот (их повторение, ритмическая разбивка, синтезирование отдельных нот в мотивы, фразы);
- «допиши мелодию», где ученик дописывает 1-2 такта фразы или предложения;
- «случайные нотки», когда ученик набирает несколько случайных нот, а учитель конструирует из них мелодию.

Отталкиваясь от изобретения мелодии надо постепенно формировать навык ее сочинения, т.е. выходить на уровень мышления музыкальными образами. Это возможно только при внутренней свободе мышления, и зависит от умения слышать внутри себя музыку. У одних учеников этот навык формируется крайне медленно, другие же дети сразу начинают сочинять музыку без ее изобретения.

Важной задачей является формирование связи: художественный образ – музыкальный образ – название музыкального произведения. Пусть это будет одна фраза, короткая мелодия без тактов, но за музыкой должно быть закреплено название.

Развитие навыков сочинения мелодии осуществляется через соответствующие задания:

- «про что мы сочиняем музыку», где ученик фантазирует, что можно выразить в музыке, и придумывает как можно больше названий для сочинений;
- «характер образа – характер музыки», где учитель придумывает название музыкального сочинения, а ученик – какая по характеру должна быть музыка;
- «изобрази линией характер музыки», где ученик на бумаге ручкой или фломастером рисует характер прослушанной мелодии;
- «скажи, пропой слово и подбери его на инструменте». Подбираются простые слова: мама, котенок, скрипка и т.д.;
- «скажи, пропой фразу, а потом ее подбери на инструменте». Например: я учусь играть, маму я люблю, желтый клен и т.д.

Элементарное оформление работ. На данном этапе записывать и оформлять работы ученику помогает учитель. Следует освоить:

- строение фраз, предложений;
  - элементарное оформление текста: название произведения, тональность, размер, динамика.
- Следует всячески ободрять ученика и хвалить его за выполненные работы: демонстрировать полученные результаты его родителям на родительских собраниях и при личных встречах, а также учениками класса.

3.2 Второй этап – Творчество: «Я сочиняю музыку».

На этом этапе начинает выстраиваться параллель специальность – творчество, и главная задача этапа – формирование понятной взаимосвязи со специальностью (инструментом). Исходя из задач уроков по специальности, надо постепенно включать элементы техники и художественной выразительности в содержание музыкальных сочинений детей путем конкретных заданий.

Работа над элементами техники по специальности (инструменту) ученика может быть проделана через задания:

- определить такты, где будет использован определенный штрих в левой или правой руке;
- придумать медленную или быструю мелодию, в которой будет использована разная динамика.

Работа над мелодией становится более глубокой. Следует усложнять и дифференцировать сочинения на:

•ассоциативные сочинения. Например: веселая пляска, хорошее настроение, грустная мелодия и т.д.;

•сюжетные сочинения: прогулка в лесу, дорога домой, подарок для друга и т.д.

Оформление работ проводится при помощи педагога, который помогает ученику записывать произведения, но в то же время подводит ребенка к самостоятельности творчества. Для этого следует:

•освоить форму музыкального периода;

•освоить трехчастную форму.

Второй голос. На этом этапе следует пробовать подбирать второй голос для мелодии, используя октавы, терции, сексты, как данной тональности, так и на октаву выше или ниже. При удачных вариантах сочинений можно пробовать разложить сочинение на партии и использовать для игры в дуэте или ансамбле учениками класса.

3.3 Третий этап – Оформление сочинений: «Я сочиняю и грамотно пишу МУЗЫКУ!»

Главная задача этого этапа – приобретение учеником навыка записи сочинений и оформления своих работ.

На этом этапе учитель должен развивать стилистические особенности музыкального творчества ребенка, чтобы использовать их для закрепления умений по специальности.

Работа над сочинением музыки ведется через усложнение сочиняемых произведений параллельно с совершенствованием навыков музыкального творчества, полученных ранее.

При этом необходимо выяснение

•границ тонального восприятия ученика;

•круга любимых музыкальных образов ребенка.

Оформление работ достигает нового уровня и включает

•теоретическое ознакомление со строением крупных форм;

•практическое освоение формы вариаций для удобства демонстрации приобретенных навыков по специальности.

На этом этапе следует показать элементарный подбор аккомпанемента, используя гармонизацию мелодии – Т, S, D. Объяснить запись такого аккомпанемента. При удачных музыкальных решениях следует раскладывать сочинения на партии для ансамбля для совместного исполнения сочинений учениками класса.

На этом этапе у ребенка должно появиться чувство уверенности в своих силах, желание демонстрировать свое творчество.

3.4 Четвертый этап – Формирование художественного вкуса ученика:

«Моя музыка – мой стиль».

Главная задача – раскрыть ученику сильные стороны его музыкально-творческого дарования.

Работа над сочинением музыки. Учитель должен вычленил и закрепить в работах ученика черты музыкального изложения, которые встречаются наиболее часто и являются художественно интересными и удобными для исполнения учеником. Следует формировать у ученика образ «Я – исполнитель и композитор», закреплять индивидуальную манеру изложения на специальном инструменте. Желательно расширять рамки концертных выступлений ученика, например, участвовать в значительных мероприятиях школы, города, смотрах-конкурсах и т.д. для показа и публичного обсуждения наиболее интересных сочинений.

На этом этапе следует усложнять запись аккомпанемента: использовать проходящие звуки, аккорды всех ступеней. Одновременно должна происходить работа над совершенствованием навыков музыкального творчества, полученных ранее.

3.5 Пятый этап – Импровизационный: «Я легко играю на моем инструменте».

Главная задача этапа – развитие и использование навыка импровизации на базе умений, полученных ранее.

Работа над сочинением музыки представляет собой занятия с учеником над навыком сочинения мелодии «на ходу», запоминанием этой мелодии с первого исполнения и моментальным изобретением музыкальной формы.

Работа по развитию навыка импровизации может включать довольно разнообразные приемы, среди них:

•подбор короткого мотива, изложение этого мотива другим ритмом без изменения музыкальной сущности, так, чтобы мотив остался узнаваемым;

•подбор двух коротких мотивов и поочередным изложением их другим ритмом без изменения музыкального смысла;

•укрупнение мотивов до фраз и предложений и поочередным изложением их другим ритмом без изменения музыкального смысла;

•импровизация музыкального периода, трехчастной формы, вариаций.

На этом этапе не важно, написано сочинение с аккомпанементом или без него, пьеса это или крупная форма. Главное, чтобы произведение ребенка носило яркую художественную образность, отражало индивидуальность внутреннего мира ученика и его индивидуальный стиль исполнения.

4. Заключение.

Данная программа написана на основе многолетнего опыта работы в музыкальной школе по классу скрипки. Все ученики, сочинявшие музыку, даже через много лет, вспоминают, как интересно им было заниматься именно на инструменте, так как сочинение и игра на скрипке для них естественное сочетание.