Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей

Дом Детской Культуры "Ровесник"

Формирование творческой активности обучающихся посредством игры в инструментальном ансамбле

Методическая разработка

 Составитель: Пацина Светлана Владимировна

 Педагог дополнительного образования

 Высшая квалификационная категория

Челябинск 2016

Оглавление

Введение

Глава 1. Программа "Инструментальное исполнение"

1. 1.1. Формирование умений и навыков
2. 1.2. Принципы организации учебно-воспитательного процесса в классе инструментального ансамбля.
3. 1.3. Репертуар инструментального ансамбля

Глава 2. Формы обучения в классе инструментального ансамбля

1. 2.1. Педагог - обучающийся
2. 2.2. Коллективная творческая деятельность
3. 2.3. Концертная деятельность
4. 2.4. Введение в состав инструментального ансамбля новых инструментов.
5. 2.5. Использование технических средств на занятиях.

Заключение

Список литературы

 Приложение

Введение

“Музыкальное творчество детей – самый действенный способ их развития”.

(Б. В. Асафьев)

Музыка в системе образования и воспитания занимает особое место.
Она окружает ребёнка с первых дней жизни, воздействует на эмоциональный, образный внутренний мир, расширяя и углубляя его.
В философии педагогики сложились различные точки зрения на предназначение музыкального образования в обществе.
 Согласно одной из них, музыка является, прежде всего, средством воздействия на индивида, на его художественное эстетическое, нравственное развитие. Общение с музыкой открывает возможности для духовного становления личности и её самовыражения. Коллективные виды музыкальной деятельности, в частности коллективное инструментальное музицирование, способствуют рождению и развитию чувства сопричастности обучающихся к творческой деятельности.
 Согласно другой позиции, в музыкальном образовании необходимо воспитывать, прежде всего, ценностное отношение к самой музыке, так как музыка достойна того, чтобы утверждать собственные приоритеты. Этим самым могло бы быть достигнуто необходимое в наше время понимание значимости музыки как самобытного музыкального феномена и её возможностей в развитии личности и общества в целом.

 Одна из главных задач педагога дополнительного образования - это развитие творческих способностей и формирование творческой активности обучающихся. Мой педагогический опыт показал, что участие в коллективных формах музицирования является одним из наиболее востребованных, как в среде обучающихся, так и родителей. Игра в инструментальном ансамбле как нельзя лучше дисциплинирует, организует ритмику, совершенствует чтение с листа, является незаменимой с точки зрения выработки технических навыков и умений, необходимых для сольного исполнения, а также способствует раскрытию эмоционально-образного потенциала личности ребёнка.

Цель данной методической разработки - обобщение и систематизация накопленного опыта по формированию творческой активности обучающихся в классе инструментального ансамбля.

Задачи методической разработки:

- Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме;

- Выявить основные компоненты музыкально-творческих способностей на основе анализа литературы;

- Определить условия, благоприятные для развития музыкально-творческих способностей обучающихся;

- Определить эффективность работы в отношении развития музыкально-творческих способностей.

Данная методическая разработка актуальна, так как совместная игра на музыкальных инструментах всегда пользовалась и будет пользоваться популярностью и у взрослых и у детей в любом возрасте.

Данной методической разработкой могут воспользоваться и другие педагоги разной направленности, так как творческая активность необходима в любом виде деятельности: изобразительное творчество, танцевальная и театральная деятельность и др.

Глава 1

 Программа "Инструментальное исполнение"

 Большие потенциальные возможности заложены в традициях гитарной инструментальной культуры. Однако пока не разработана система комплексного применения гитарной музыки в музыкальной деятельности обучающихся.
 Таким образом, противоречие заключающееся между необходимостью и целесообразностью использования ансамблевого инструментального музицирования как средства творческого развития обучающихся и отсутствием теоретико-методического обеспечения данного

процесса обусловило актуальностьпрограммы «Инструментальное исполнение», явилось стимулом для её разработки. Программа представляет собой трехступенчатый цикл начального обучения инструментальному исполнению детей 7-18 лет, рассчитанной на три года обучения.

 Цель дополнительной образовательной программы:

- Научить обучающихся играть на музыкальном инструменте, сформировать и развить творчески активную личность посредством вовлечения

в коллективную музыкальную деятельность.
 Задачи дополнительной образовательной программы:
образовательные:- обеспечение обучающихся базовыми музыкально-теоретическими знаниями;
- формирование исполнительского навыка на инструменте;
- умение применить полученные знания и навыки в практической деятельности.
воспитательные:
- воспитание устойчивого интереса к инструментальному и коллективному творчеству;

-обогащение музыкально-слухового опыта;
- воспитание духовно-нравственных качеств (чувство коллективизма, долга, товарищества, ответственности за совместное дело);
- воспитание устойчивых навыков публичных выступлений.
развивающие:- развитие музыкально - творческих способностей;
- развитие навыка эмоционально-образного мышления в процессе восприятия и исполнения музыки;
- накопление и обогащение музыкально-исполнительского опыта посредством увеличения объёма репертуара.

 Реализация программы стимулирует приобретение детьми навыков ансамблевого исполнительства, расширяет музыкальный кругозор, способствует обогащению музыкально-слухового опыта, повышает чувство ответственности за общее дело, сопереживания за товарищей. У детей возникает желание проявлять инициативу, самоорганизовываться и заниматься творчеством, совершенствуется опыт взаимодействия в коллективе.

1.1. Формирование умений и навыков.

 Посредством игры в инструментальном ансамбле у

обучающихся формируются следующие умения и навыки:

- наблюдать и сравнивать, выделять и обобщать разные музыкальные явления;
-различать тембральность, высоту и длительность;
- определять логику развития драматургии произведении.

1.2. Принципы организации учебно-воспитательного процесса в классе инструментального ансамбля.

 Организация учебно-воспитательного процесса в классе инструментального ансамбля базируется на следующих принципах:

- добровольности обучающихся в соответствии с их интересами;
- личностно ориентированном подходе в развитии творческих задатков обучающихся;
- в сочетании групповых и индивидуальных форм работы;
- создание условий для проявления творческих возможностей, взглядов, мнений;
 Ребенок, впервые приходящий в клуб по месту жительства, полон радости, приподнятого настроения и ожидания чуда. Он уже любит свой таинственный инструмент гитару, и желает извлекать звуки собственными руками. В нем кипит любознательность и огромная творческая активность. Как сохранить и приумножить этот интерес к музыке? Формирование познавательного интереса к музыке и развитие творческой активности стимулирует хорошее эмоциональное состояние обучающегося на занятиях, исполнительскую волю и внимание, помогает более легкому и скорому запоминанию, активизирует освоение сложных и трудоемких исполнительских навыков, которые наполняются творческим смыслом и активным поиском, работоспособность, что позволяет выдерживать длительную нагрузку. Наличие творческой активности - условие решения важнейшей образовательной проблемы: станут ли накопленные знания активным достоянием будущего музыканта, или останутся мертвым грузом.

 Кроме того, решая задачи эстетического воспитания, формирования художественного вкуса и духовно-нравственных идеалов, коллективное музицирование способствует развитию чувства товарищества, ответственности, повышает самооценку, воспитывает потребность в самообразовании, а значит, в целом способствует гармоничному развитию личности ребёнка, его творческих задатков.

Одно из главных условий ансамблевого музицирования связано с осуществлением согласованных совместных действий, направленных на достижение общего результата. Например, при разучивании партий обучающиеся договариваются между собой о моменте начала игры, выбирают удобный темп, динамику, распределяют функциональные роли, а нередко определяют ведущего организатора-лидера ансамблевого исполнения.
 В большинстве случаев для обучающихся со средними музыкальными данными игра в инструментальном ансамбле является главной формой работы для решения таких задач как: устойчивость метроритма, совершенствование игрового аппарата и исполнительских навыков; это возможность проявления эмоционально-волевых качеств.

Для формирования умения слышать свою партию и партии других инструментов в качестве своеобразной «разминки» пальцев и ушей можно использовать различные упражнения. Например, возьмем любую гамму, для начинающих (C-dur или G-dur) и попросим обучающихся поиграть ее цепочкой, передавая из рук в руки, где каждый исполняет по четыре ноты, при этом «безмолвно» играют все, а звучит только один. В этом «упражнении-разминке» можно задавать различные ритмические группировки, темповые и динамические. Позднее можно попросить сыграть гамму каноном. Где «линии», разные по штрихам, динамике или развивают и помогают друг другу. Обучающиеся с большим удовольствием выполняют это задание и вместе с тем получают элементарные навыки игры в полифоническом стиле.

Инструментальная ансамблевая игра дает возможность каждому обучающемуся подобрать партию в соответствии с его техническими возможностями, что всегда очень положительно сказывается на техническом росте обучающихся и формировании творческой активности. Обучение становится посильным и интересным. Не каждый обучающийся в силу многих причин, может выступать на концертах и конкурсах в сольных номинациях. Инструментальный ансамбль всегда дает право этим обучающимся реализовать себя как концертного исполнителя уже с первых лет обучения. Росту творческого общения способствуют концертные выступления. Успех и положительная реакция слушателей, педагогов становятся значимыми для каждого участника ансамбля, вызывают у них особый эмоциональный подъем и желание работать дальше. Испытывая живой интерес и удовольствие от исполнения музыки, они погружаются в нее, открывают для себя что-то новое, растут как исполнители. На этой основе происходит единение и последующий рост исполнительского коллектива.

1.3. Репертуар инструментального ансамбля

Правильно подобранный репертуар, вызывающий эмоциональный отклик участников инструментального ансамбля, стимулирует их творческую инициативу и активность. Доступность и яркость музыкального материала способствует формированию интереса участников к совместному ансамблевому творчеству. Музыкальный репертуар, а это лучшие образцы мирового классического и народного искусства, способствует формированию духовно-нравственных идеалов. Правильно подобранный репертуар способствует формированию нравственного потенциала, развитию эстетического вкуса, техническому росту коллектива, определяет его лицо и в целом профессиональное самоопределение обучающихся. В репертуар включены инструментальные композиции, что позволяет ансамблю повышать свой исполнительский уровень владения инструментом. В своей работе я использую авторские песни, так как современная авторская песня в синтезе с ВИА способствует духовно-нравственному воспитанию участников группы. Именно когда текст песни содержит нравственно-воспитательную сущность, детям легко преподносить важные истины, способствующие воспитанию нравственности.   (Например: песни, посвящённые ВОВ).

Глава 2

Формы обучения в классе инструментального ансамбля:

2.1. Педагог - обучающийся

Это одна из форм, позволяющая преодолеть трудности в освоении инструмента и сформировать устойчивый интерес к занятиям. И самым первым шагом для этого на начальных занятиях является игра в ансамбле педагог - обучающийся. Играя даже одну ноту, обучающийся знакомится с названием нот и струн, с диапазоном гитары, осваивает ритмические закономерности, элементарную динамику, а также первоначальные игровые движения. Не секрет, что формирование звукоизвлечения – это очень сложный этап в обучении гитариста, а играя вместе с педагогом, обучающийся невольно слушает и запоминает качественный, красивый, гитарный звук, копирует посадку педагога, движения его рук.

Как правило, на этом уровне обучающиеся исполняют незатейливые, одноголосные мелодии в небольшом диапазоне. Игра педагога добавляет звуковую палитру, заполняя длинные мелодические ноты аккордовыми функциями, и создает ритмическую основу, приучая юного гитариста к ритмическим закономерностям, законам метрического соотношения партий, исполнительской дисциплине – вместе взять и снять звук, вместе начать и закончить произведение, закрепляются навыки чтения нот с листа, столь необходимые для дальнейшего роста. Различные ритмические варианты аккомпанемента, дают возможность расширить кругозор обучающегося. Позднее, именно в ансамблевом исполнении, легче познакомить обучающегося с различными формами музыкального образования (вариации, импровизация).

2.2. Коллективная творческая деятельность Следующая форма работы с обучающимися - это коллективная творческая деятельность с другими обучающимися, к которой относится гитарные составы: дуэт, трио, квартет и др. Юные музыканты с большой охотой участвуют в ансамбле, и подобное музицирование доставляет им радость. На этом этапе обучения у обучающихся интенсивно развивается музыкальное восприятие, оно становится сознательно направляемым и регулируемым, развивается логика мышления. Они могут самостоятельно определять характер музыки, подчинение партий друг другу, изменение динамики, смену темпов, направление движения мелодии, выстраивать развитие произведения.

Успешность процесса коллективного музицирования зависит от слаженного взаимодействия его участников, их взаимопомощи и творческой активности. При коллективном исполнении музыканты вступают в эмоционально насыщенный контакт, обмениваются мнениями, впечатлениями, решают теоретические или практические задачи музыкальной интерпретации. В этом контексте проблема формирования у учащихся навыков коллективного общения, способствующего успешности начального обучения игре на инструменте, чрезвычайно актуальна. Общение стимулирует развитие познавательных интересов обучающихся. Коллективное исполнение создает благоприятные условия для развития коммуникативности, умения налаживать психологические контакты с людьми (прежде всего – сверстниками).

Большое положительное влияние на эффективность достижения совместного результата оказывает создание благоприятного эмоционально-психологического климата в ансамбле. При обсуждении совместной художественной интерпретации произведения желательно составить общее мнение участников об исполнении произведение.

2.3. Концертная деятельность

Концертная деятельность – особая форма работы инструментального ансамбля. Это своеобразный итог проведенной репетиционной и педагогической работы за определенный период времени, способный отразить как результаты проделанной работы, так и степень усвоения материала обучающимися. В своей работе я использую компьютерные программы для создания видеозаписи, минусовки и другой музыкальный материал. Репертуар изучаемых произведений, подбирается с учетом государственных, тематических и профессиональных праздников, а также с учетом предпочтений и вкусов самих обучающихся.

2.4. Введение в инструментальный ансамбль новых инструментов

Очень интересной формой работы является ансамбль с использованием других инструментов: синтезатор, домра, балалайка и др. Каждый такой состав уникален и обладает своей привлекательностью. Знакомясь с произведениями различных стилей и жанров, юные музыканты не только овладевают многообразными навыками ансамблевого исполнительства, но и значительно расширяют свой музыкальный кругозор, знакомясь со спецификой, звуковыми и техническими возможностями, культурой каждого инструмента, открывая для себя новые репертуарные грани своего инструмента.

2.5. Использование технических средств на занятиях

Формированию творческой активности способствует использование на уроках видеокамеры. Такая форма работы дает возможность обучающимся послушать различные динамические и темповые варианты, оценить качество звучания, эмоциональность и выразительность исполнения. При просмотре видеозаписи педагог целенаправленно концентрирует внимание участников ансамбля на достигнутых результатах совместного звучания, стремится конкретными замечаниями корректировать и стимулировать действия, направленные на повышение качества звучания ансамбля.

Заключение

 Мир музыки безгранично богат, щедр и многообразен. Свои сокровища музыка открывает не сразу. Постижение зависит от многих причин: от нашей культуры, от запросов к жизни, к искусству, от способностей приметить, оценить в окружающем высокое, бескорыстное. Понимание глубокой содержательной музыки определяется степенью нашей активности или пассивности при вникании, вслушивании в музыкальное произведение.

 Д.Д. Шостакович писал, что любителями и знатоками музыки не рождаются, но становятся; безнадежных в этом отношении людей нет, необходимо помнить, что музыкальный вкус, понимание музыки формируется медленно. Постижение содержания музыки доступно всем, нужно только приложить известные старания, чтобы преодолеть трудности начала пути.

 Музыка участвует в воспитании людей и преобразовании общества, формируя интеллектуальные, волевые и нравственные качества человека, пробуждая и стимулируя в нем творческие силы и способности, содействуя социализации личности (т.е. ее включению в общество).

 Музыка по-своему формирует ценностные ориентации общества, его отношение к миру, учит людей бескорыстно наслаждаться красотой, восхищаться богатством духовных сил и возможностей человека. Это ее эстетическая функция.

 Чтобы сделать достоянием обучающихся высокохудожественные произведения, необходимо, чтобы они стали неотъемлемой частью их музыкально-слухового опыта, их быта. Это и прослушивание музыкальных радио- и телевизионных передач, и общественный концерт, и музыка в фильмах, спектаклях, и музыка, звучащая в детском саду, школе и , конечно же, коллективное исполнение музыки в классе инструментального ансамбля.

 У каждого обучающегося есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Проявления творческой активности характерны для ребенка с самого раннего возраста, так как творчество – норма детского развития. Реализация творческих способностей и формирование творческой активности обучающегося делает более богатой и содержательной его жизнь. Становление творческой индивидуальности в школьном возрасте является важным условием дальнейшего полноценного развития личности. Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям и требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль деятельности, более способен к самосовершенствованию, самовоспитанию. Творческая активность тренирует и развивает память, мышление, наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию.

 Игра на музыкальных инструментах в инструментальном ансамбле - самый эффективный путь к формированию творческой активности обучающегося, так как это практическая деятельность: ребенок создает, а не только потребляет, находится внутри музыки, а не снаружи ее. Таким образом, реализуются наиболее значимые задачи:

1. Создание условий, предоставление шанса каждому обучающемуся для поиска и выявления индивидуальных для него способов общения с музыкой.

2. Творческое развитие его природной музыкальности.

 Совместное музицирование в инструментальном ансамбле решает многие задачи и проблемы общения: застенчивый ребенок станет участником общего дела; неуправляемый подчинится единому, строгому замыслу; одаренный сможет воплотить свои творческие фантазии и все обучающиеся почувствуют себя причастными к процессу творчества.

Список литературы.

1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. – М.,1988.
2. Баренбойм Л. Путь к музицированию. - М.-Л.,1973.
3. Борисевич В. Особенности формирования мышления учащихся-гитаристов // Тезисы Пятой международной научно-практической конференции/ Под ред. В. Ганеева. – Тамбов, 2010.
4. Горошко А. Творческие задания как средство развития у юных гитаристов учебной мотивации и творческой активности // Тезисы Пятой международной научно-практической конференции/ Под ред. В. Ганеева. – Тамбов, 2010.
5. Готлиб А. Первые уроки фортепианного ансамбля // Вопросы фортепианной педагогики. Вып.3. - М., 1971.
6. Ксенофонтов В. Дуэт мандолины и гитары: некоторые особенности истории возникновения и современное положение// Тезисы Шестой международной научно-практической конференции/ Под ред. В. Ганеева. – Тамбов, 2011.
7. Кузин Ю. Азбука гитариста. Вып 1-3. – Новосибирск, «Классик-А», 2014.
8. Кузин Ю. Играем вместе. Вып 1-3. – Новосибирск, «Классик-А», 2014.
9. Лобанова К. Работа с гитарой в различных видах ансамбля ДМШ // Тезисы Четвертой международной научно-практической конференции/ Под ред. В. Ганеева. – Тамбов, 2009.
10. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М.,1958.
11. Немов Р.С. Психология. Т.2. – М., 1999.
12. Петропавловский А. Гитара в камерном ансамбле. – Нижний Новгород: ООО «Поволжье», 2007.
13. Петропавловский А. Гитарный дуэт как единое звуковое пространство// Тезисы Шестой международной научно-практической конференции/ Под ред. В. Ганеева. – Тамбов, 2011.

Приложение 1

Анализ понятийно-терминологического аппарата

Музицирование – довольно сложный творческий процесс требующий «сознание», «музыкальное знание». Активная форма деятельности обучающегося, направленная на саморазвитие, самообучение.

Оркестр – большой коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах и совместно-исполняющих музыкальное произведение.

Дирижирование – один из видов музыкально-исполнительского искусства, управление коллективом музыкантов в процессе подготовки и во время публичного исполнения музыкального произведения.

Ансамбль – группа исполнителей, выступающих совместно.

Произведение музыкальное – всякая музыкальная пьеса, в том числе народная песня или инструментальная импровизация.

Трактовка – видение музыкального произведения у конкретного человека.

Динамика – одна из сторон организации музыки как процесса, тесно связанная с ее временной природой и характеризующаяся изменениями в громкости, плотности звучания и темпе; любые изменения в музыкальном развитии.

Темп – скорость движения в музыке, определяемая числом метрических долей в единице времени.

Партитура – обозначение способа записи всех совместно звучащих голосов посредством любого типа письма.

Партия – в многоголосной музыке одно из слагаемых фактуры музыкальных произведений, предназначенных для исполнения отдельным голосом или на отдельном музыкальном инструменте.

Штрих – прием звукоизвлечения на музыкальном инструменте, имеющий выразительное значение.

Нюанс – оттенок звучания.

Аппликатура – способ расположения и порядок чередования пальцев при игре на музыкальном инструменте, а также обозначение этого способа в нотах.

Метр – ритмическая форма, служащая мерой, в соответствии с которой музыкальные тексты делятся на метрические единицы.

Ритм – временная организация музыки; последовательность длительностей звуков, отвлеченная от их высоты.

Фразировка - художественно-смысловое разграничение, отчетливое выделение музыкальных фраз при исполнении музыкальных произведений.

Кульминация – высшая точка музыкального развития, момент наивысшего напряжения в музыкальном произведении или относительно завершенной его части.

Техника, техническая свобода – свободное владение музыкальным инструментом, беглость пальцев на инструменте.

Одаренность – своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку возможность успешного выполнения какой-либо деятельности.