

Образовательный Центр "Лучшее Решение"

www.лучшеерешение.рф www.lureshenie.ru www.высшийуровень.рф

www.лучшийпедагог.рф www.publ-online.ru

Необходимость творческого музицирования для современных детей

Автор:

Бирюкова Елена Андреевна

преподаватель фортепиано

МБДУДО ДШИ №2 им.

П.И.Чайковского

г. Брянск

Основной смысл педагогики-
создание почвы для повседневного распространения
и повышения музыкальной культуры .
Г. Нейгауз

Стремительно изменяющееся время, в котором *мы живём диктует свои правила* интеллектуальному развитию нового поколения, что в свою очередь, требует от музыкальной педагогики поиска новых форм обучения, способных решать множественные задачи не только профессионального образования, но и эмоционально-душевного благополучия учащихся, корректировать психофизические дисбалансы, связанные с современными условиями жизни. Дети, проводящие ежедневно по нескольку часов за компьютером, крайне нуждаются в творческих упражнениях для воображения, образного мышления.

Творческая синкретическая деятельность, объединяющая музыку, движения и слово в единое увлекательное импровизационное действо, может помочь раскрепостить глубинные слои внутреннего "Я" ребёнка, сделать его жизнь гармоничной. Человек устроен так, что любой его опыт должен быть присвоен, а не только освоен. Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. "Пребывать" в музыке - петь, танцевать, самим придумывать и изменять. Музыка - та сфера деятельности, которая способствует развитию человека, поддержанию его целостности, улучшению контакта с собой и миром. Музыка говорит на языке всех сфер деятельности человека: речи, движения, мышечных, тактильных ощущений, пространства и времени, общения с другими видами искусств.

Музыка - космос человеческих эмоций! Однако, всё многообразие ощущений человека лишь тогда реально участвует в формировании музыкального восприятия, когда оно оказывается реально связанным с музыкальными впечатлениями. Очень важны для формирования основ музыкального восприятия мимика и пантомимика, которые помогают создать двигательное имитирование, т.е. - оживление эмоций на психофизическом уровне (результат переживания чувств), углублять чувственное восприятие (ощущения тактильно-пластические, слуховые, зрительные), приглашать детей к созданию связей между ними. Ребёнок, который занимается творческим музицированием, получает способность к самопознанию и раскрытию тайн окружающего мира, воспринимать мир на языке художественных образов.

«Музыка - воображение - фантазия - сказка- творчество - такова дорожка, идя по которой, ребёнок развивает свои духовные силы. Необходимо, чтобы дети ...творили, создавали художественные образы, как можно дольше жили в мире сказок... И не надо думать, что это ...пустые забавы.» - писал В.А. Сухомлинский в одной из своих статей.

Сказка, история, миф - где через музыку, движение, речь их единство и взаимосвязь, рождается театрализованное действо, способны проявить скрытые возможности ребёнка, создать атмосферу коллективного творчества, дать возможность каждому участнику показать себя с лучшей стороны. Индивидуальные занятия с каждым ребёнком над создаваемым образом - это работа над движением (источником любой человеческой деятельности и инструментом мышления), ритмом (основой движения, основой музыки, организатором жизнедеятельности и мышления), голосом (инструментом, который есть у каждого) и, наконец, речью, где смысл слова важнее, чем звуки, позволяют активизировать все его творческие возможности.

Из опыта создания концертов - спектаклей в классе ансамбля и аккомпанемента школы искусств

Идея проведения классных концертов - спектаклей, как одна из форм работы над ансамблем и аккомпанементом в плане развития творческих способностей учащихся, появилась благодаря

сборнику Елены Соркиной "Чижик" (пьесы и песенки на стихи Саши Чёрного). Несложные в пианистическом отношении сочинения позволили привлечь к участию самых юных учащихся. Дети с радостью разучивали свои партии, запоминали слова песенок, придумывали сценки. А когда каждый номер был выучен, стало ясно, что все они объединяются одной идеей, выстраиваются в цельный музыкальный спектакль. Так родился "Остров детства" (сценарий прилагается) - первый сценический опыт.

За ним последовал концерт из ансамблевых обработок русских народных песен (сборник Е. Комальковой). В концерте все ученики класса исполняли по два разнохарактерных произведения.

Каждую песню предворял рассказ о народных обычаях, традициях, отражённых в содержании. Дети получили возможность прикоснуться к "русской старине", узнать новое из истории своей Родины. Польза от этих концертов была несомненной и требовала продолжения... Начиная заниматься ансамблями и простейшими аккомпанементами, с первых же уроков, учащиеся самых разных способностей, приучаются слушать себя и партнёра, когда "я" перерастает в "мы" и помогает научиться слушать ансамбль в целом (своего партнёра и себя в этом ансамбле), подчинять свои эмоции общей цели, выстраивая линию динамического развития и форму произведения, сообразно замыслу автора. Когда ученики узнают, что будут участвовать в спектаклях, они начинают серьёзнее относиться к занятиям, старательно трудятся над своими партиями, чтобы не подвести товарищей. Создание даже самого маленького спектакля - коллективное творчество учащихся, их родителей и преподавателя направленное на конечный результат - выступление перед зрителями. Такая работа воспитывает ответственность, внимательность и собранность, укрепляет волю. У детей пропадает боязнь сцены. В театрализованном действе "Я" не я, а герой сценической истории. Подготовка к спектаклю это и рождение идей у исполнителей на репетициях и репетиции, где из отдельных номеров, как из пазлов складывается целое. Родители помогают создавать костюмы и декорации. Они видят своих детей с новой стороны и начинают активнее участвовать в их дальнейшей творческой жизни.

Солистов к песням, романсам нахожу среди своих учеников. Поют, как правило, все дети класса. Вместе с пианистом - аккомпаниатором изучаем партию солиста, говорим о фразировке, правильном дыхании, артикуляции, стараемся понять, как аккомпанемент может помочь созданию художественного образа. В дальнейшем, незаметно для себя, учащиеся начинают применять полученные навыки при исполнении фортепианных произведений в занятиях по специальности.

Доброй традицией класса стало после представлений дарить родителям, сделанные руками их детей, сувениры. Поделки обычно связаны с тематикой концерта. Дети мастерят их в школе, в тайне от родителей. Выбор цветов при раскрашивании, надписи могут многое рассказать преподавателю о душевном состоянии ребёнка.

3. Детство невозможно без музыки

Современными композиторами издан ряд сборников, используя которые можно, привлекая всех без исключения учеников своего класса, создавать увлекательные музыкальные представления, монтажи, спектакли. Всё равно, как они могут называться и в какой форме проводиться. Главное, каждый ребёнок, участвуя в них, сможет почувствовать свою значимость и ощутить себя творцом. Вот названия некоторых сборников: Н. Карш "Мохнатая азбука" (детский цикл на стихи Б. Заходера, изд. "Нота" 2006); "Песенки малышам для голоса и фортепиано" составители Н.Ф. Нестерова, Н.Б. Селиверстова, изд. "Композитор" 2004. "Чудо - песенки" фортепианные ансамбли, изд. "Окарина" 2007 Р.Шуман "Альбом для юношества" (переложение для скрипки, виолончели, фортепиано, изд. "Москва" 2003) П.И. Чайковский "Детский альбом в четыре руки" (переложение Л. Жульевой, 2010г.)

В.А.Сухомлинский в заметках о музыкальном воспитании очень тонко говорил о душе

ребёнка: "Душа ребёнка - это душа чуткого музыканта. В ней туго натянутые струны и, если вы сумеете прикоснуться к ним - зазвонит чарующая музыка. Детство также невозможно без музыки, как невозможно без игры, без сказки". Начиная заниматься с самыми маленькими учениками ансамблями и аккомпанементом в предложенной форме, можно значительно расширить их музыкальный кругозор: познакомить с новыми для них музыкальными инструментами, музыкальными жанрами, помочь раскрепоститься, научить свободно двигаться, владеть своим телом, что крайне необходимо любому музыканту, смело выражать эмоции, освободиться от скованности, страха перед сценой.

Воображение ребёнка может создать самые яркие сказочные образы, главное - наполнить их добрыми позитивными чувствами, дающими импульс к развитию сторон детской души. Уверена, такой вид занятий - синтез поэзии, живописи, музыки, пластического искусства способен принести огромную пользу для гармоничного развития детей, подтолкнуть к серьёзным занятиям музыкой.

Сценарии к концертам написаны с использованием ансамблей и детских песен, доступных по фактуре для учащихся. Все участники концертов, обязательно, в одном из этих номеров исполняют аккомпанемент или партию в ансамбле, а в другом - вокальную партию с игровыми элементами. Номера подбираются по тематике. Действия на сцене выстраиваются так, чтобы исполнители успевали перестраиваться.

Между музыкальными номерами делаются (по необходимости) связки из стихов, либо читается один из куплетов исполняемой песни. Тем самым достигается динамика сценического развития концерта и даётся возможность аккомпаниаторам (ансамблистам) сосредоточиться и лучше настроиться на исполнение. Все находящиеся на сцене принимают участие в каждом номере: где-то подпевают; прихлопывают; пританцовывают..., т.е. каждый номер обыгрывается всеми участниками. На репетициях концертов могут появляться новые детали сценических действий, подсказанные самими участниками.

Следует стремиться к лаконичности и избегать всего лишнего, как в оформлении номеров, так и в их исполнении. Вступление и эпилог взаимосвязаны и подчинены сценической идее концерта. Декорации к концертам помогают созданию общего настроения. Хорошо применять элементы живописи - репродукции картин, фотографии, которые можно менять по ходу действия, что тоже активизирует восприятие. По окончании концерта обязателен общий поклон и представление участников, при котором дети сами себя называют и, вошедшая в традицию, передача родителям самодельных сувениров. Публику в зале желательно тоже порадовать подарками, например, тематическими раскрасками, которые дети раздают с огромным удовольствием.

СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА - ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

"Остров детства", посвящённого памяти поэта

Саши Чёрного

В концерте использован нотный материал из сборника Елены Соркиной "Чижик" (С-Петербург 2004 г.).

Концерт предполагает участие самых маленьких учеников класса, использование их умения рисовать, читать стихи. Поэзия С.Чёрного и музыкальный язык Е. Соркиной погружают детей в мир весёлых фантазий, позволяют раскрепоститься, ощутить радость творчества.

На заднике сцены прикреплены разноцветные буквы "Остров детства". На рояле портрет С. Чёрного. На сцене расставлены стулья для всех исполнителей.

ведущая: Выходит
Добрый день,
дорогие друзья музыки! Сегодня в нашем зале произойдёт очень интересное событие: Добрый день,
Здесь встретятся две прекрасных Музы: поэзии и музыки, а виной тому композитор Добрый день,
Елена Соркина и поэт Саша Чёрный.
Ровно 135 лет тому назад в Одессе родился мальчик Саша Гликберг. В семье было Добрый день,
пятеро детей и...вы удивитесь двоих звали Сашами. Один был брюнет и Добрый день, за
это получил прозвище "чёрный". Это прозвище так и осталось его псевдонимом на всю Добрый день,
жизнь.

Поэт, прозаик, сатирик - человек огромного сердца полного доброты и любви ко всему Добрый день,
живому. Эпиграфом к его творчеству могут служить строки: Добрый день,
Ты читатель улыбаешься, Это милый всё, что надо,
Потому что без улыбки Человек страшнее гада...
Его отношение к детям было особенным. "Когда он смотрел на детей, или на цветок, его Добрый день,
лицо становилось особенным, необычайно светлым" Добрый день,
(Ксения Куприна)

Для детей им написаны сборники великолепной прозы и стихов. Один из них носит Добрый день,
название "Детский остров".

Кажется, что Саша Чёрный сумел сохранить в собственной душе неповторимое Добрый день,
ощущение Мира Детства, мира фантазий и приключений, добра и веры в чудо, мира, Добрый день,
который возможен только на "Детском острове".

Звучит "Веселое шествие" Ж. Металлиди. На сцене появляются участники концерта. (Выход Добрый день,
можно обыгрывать по-разному).

Ученик –

В стекла смотрит месяц ясный.

ушли и я один.

прекрасно!

мужчин.

Дети- Что ты рисуешь, Соня?

Он очень веселый!

- Конечно. А песенку про него споем?

Поют -

Чижик, Чижик, где ты был?

пил,

Все

И отлично! И

Очень ясно: я храбрее всех

(Маленькая девочка рисует, сидя у рояля)

- Это Чижик.

- Можно я его всем покажу?

- У Катюши кофе

С булкой, с маслом, с молоком и

Копченым языком.
шкапу с ней сплясали "Кикапу"...
вот так.

(Фортепианный ансамбль за роялем. В руках держат васильки)
цветы!
понравились!

Читает, затем поет –

А потом мы на
Ножки этак, так и сяк, а животики

-- Какие красивые
--Васильки! Возьми, если они тебе

Кто синее василька?
река?

Или спинка стрекозы?
Синий, синий василек, ты любимый мой цветок!
ржи ты смеешься у межи.
гурьбой.

- Смотрите, смотрите... (ребенок показывает паука)

Задремавшая
Глубь небесной бирюзы?

У шумящей желтой
И букашки над тобой пляшут радостной

Дети - Ой, какой страшный!
страшный, а добрый и смешной!

Ребенок - Совсем не
Читает-

В среду были именины
Он смотрел из паутины и поглаживал бока.
Слез по шторе!
(Ансамблисты хором) Гости в сборе!
Звучит "Полька"

Ученик-- Букашки, таракашки...(в зал), а вы слышали когда-нибудь,
квакают лягушки? (все надевают зеленые перчатки,
движения, на сцене устраиваются
Читает-

Молодого паука
Рим –тим -тим!
(К пианистам) Гости в сборе?...
-Начинай

Красным помидором
над бором
Гукает сова...а лягушки...КВА! (виолончели)
Под ногами кочки,
цветочки,
...КВА!...

Пианистка-- А я зимой люблю играть в снежки...
тоже...(кружатся со снежинками в руках и поют).
Ученица-- Нет, нет... Лучше лето! Лучше теплое солнышко, даже
дождик...

Месяц встал
У пруда
В небе -- синева...КВА!
Поет --"Концерт с виолончелью"
"Певицы" -- И мы
Звучит песня "Зимой".
если
Девочки с зонтиком (читают)

Эва! Брызги, словно змейки!
пузырях,
Барабанит в лопухах...
Выходит девочка с куклой в руках, читает стихи --

Вся канава в
Дождик пляшет на скамейке,
Поют "Дождик"

Баю, кукла, баю-бай,
Бабай!
Ослик в сумочке храпит.
Если крепко будешь спать,
полизать.
Про слона... и про Жужу.
Интересно – ай - яй- яй!
надо бай.

Спи, а то придет
Мячик спит и утка спит,

Дам конфетку
Встанешь, сказочку скажу

На сцене ансамбль скрипачей, выходит ученик в маске Мухи.
Мухи".

Только раньше
Звучит "Песня

Ведущий --Милые дети! Вам хочется поскорее вырасти, объять необъятное. Не спешите --

ваш МИР прекрасен! Детство уходит, уходит быстро и нам взрослым так иногда хочется хоть на минутку оказаться на "Детском острове", полном фантазий., добра, и радости, среди всех детей мира! А сколько их -- детей мира? Сейчас сосчитаем. Приготовьте пальчики (Играем с залом. Загибаем пальцы при перечислении национальностей.)
Песню "Дети мира" поют все участники спектакля.
Ведущий -- А и правда, зачем считать детей?! Их надо просто любить!
И пусть на нашем "Детском острове" всегда будет смех и веселье, и добрыми друзьями станут поэт Саша Черный и композитор Елена Соркина,
Общий поклон и представление участников.