Людмила Владимировна Парамонова

ДМШ№3
 п.Лиинахамари, Мурманская обл.

Методическая разработка на тему: «Теоретические предпосылки развития творческих способностей учащихся»

Свои знания, навыки, культурологический багаж, мировоззрение учитель музыки концентрирует в уроке. Именно во время урока он разворачивает перед детьми свою картину мира, свое понимание искусства, свою систему ценностей. Вследствие чего дети получают пищу для развития ума, опыт для обогащения чувственной сферы, знания и нормы для освоения культуры в силу того, что и как делает на уроке учитель. Поэтому очень важно направить педагогические усилия на фундаментальные психологические процессы, регулирующие деятельность школьников и от которых зависит развития музыкальности каждого ученика, развитие всей его личности через музыку.

Знание содержания и основных законов процесса музыкального мышления позволяет учителю музыки найти четкие ориентиры в своей конкретной деятельности на уроке, гармонично развивать личность ученика, учитывая и сознательные, и бессознательные процессы, опираясь на культурную традицию, и на личный прошлый опыт. Единство музыкального движения, теоретическое осмысление, и эмоционального погружения в музыкальный опыт дают уникальную возможность с помощью четких заданий, адресованных к различным уровням музыкального мышления выйти на самое главное в обучении искусству – постижению художественного смысла музыки.

Музыка – искусство звукового высказывания, особого рода мышление звуковыми образами. Подобно другим видам искусства музыка воспроизводит душевные переживания людей и окружающую их действительность в живой, образной форме. Как и всякое истинное искусство, музыка с большой силой выражает то, чем живут люди: их горе и радость, их жизненную борьбу, заветные думы, стремления, мечты о счастье.

Музыка играет важную роль в жизни общества, ее творцы оказывают исключительно сильное воздействие на формирование духовного мира подрастающего поколения и общества в целом. Пользуясь могучими средствами искусства, художник отображает жизнь, выявляя и раскрывая индивидуальные качества и типичные черты человека, выносит приговор жизни и воспитывает на прекрасных образцах. Он облекает содержание в соответствующую музыкальную форму, способную активно воздействовать на эстетические чувства учеников помогает формировать прекрасные идеалы, устремлять волю учеников к свершениям достойным своего времени.

Личный опыт в сфере музыкального искусства - это, прежде всего, осмысление опыта накопленного предыдущими поколениями, прежде всего, незаурядными творцами и исследователями в области социологии музыки, ее эстетики, истории и теории, психологии и т.д. Поэтому становление личности начинающего музыканта невозможно без активизации пытливости ума и мышления.

Методика развития творческих способностей учащихся
 в различных видах учебно-исполнительской деятельности.

Творчество – это глубинное стремление личности к самоопределению. Специфика профессии обязывает музыканта к постоянному самосовершенствованию, как в теоретическом, так и в исполнительском плане. По мнению Г.М.Цыпина, содержание профессионального самоутверждения определяется степенью выраженности потребности личности в профессиональной деятельности, профессиональными притязаниями, ценностными ориентациями, профессиональной самооценкой и пр.

Воспитание из ребёнка творческой личности, мыслящей самостоятельно – основная задача школы.

Важную роль имеют разработки методик, направленных на оптимизирование творческого процесса. В качестве методических основ развития творческих способностей учащихся выступают:

* накопление знаний, умений и навыков, проблемный и системный подход к их формированию;
* использование таких форм работы, как транспонирование, чтение с листа;
* воспитание у учащихся творческой самостоятельности, основанной на багаже накопленных ими знаний, умений и навыков;
* развитие и формирование личностной потребности к дальнейшему самосовершенствованию.

Основополагающим фактором оптимизации учебно-познавательного процесса в ходе проблемного обучения является **аналитическая система освоения музыкального материала**, позволяющая глубоко и всесторонне исследовать изучаемое произведение.

Как показывает музыкально-педагогическая практика, лучшие результаты в учебно-исполнительской деятельности показывают учащиеся, активно взаимодействующие с педагогом. Для развития и активизации уровня познавательной деятельности учащихся при планировании хода урока педагогом необходима **организация проблемных ситуаций**, последовательное и комплексное проведение ученика через ряд этапов, развивающих умение активизировать имеющиеся знания и включать их в процесс анализа новых ситуаций.

Основными приемами к созданию проблемных ситуаций в музыкальном обучении служат проблемные вопросы и проблемные практические задания, требующие поиска способов преодоления затруднения. Могут создаваться следующие проблемные ситуации:

* ситуация конфликта;
* ситуация неожиданности;
* ситуация предположения;
* ситуация неопределенности;
* ситуация заинтересованности.

Одним из условий развития творческих способностей ребёнка является непрерывная работа над культурой исполнения на основе **расширения и усложнения исполнительского репертуара**. Сильно влияет на развитие творческих способностей уже само активное общение с музыкой, даже, казалось бы, такое привычное и простое, как слушание музыки. Исполнительская же деятельность - это постоянная и напряженная работа, которая основана на повторении, сопоставлении, контрасте, резюмировании и т.д.

Задача учителя музыки непрерывно расширять у учащихся границы умений и навыков, добиваться более совершенного звучания. От педагога необходима постановка перед учеником все более трудных художественно-исполнительских задач, очень важно соблюдать последовательное и постепенное повышение требований педагога к качеству исполнения. Обязанность преподавателя музыки - наиболее полно в процессе музыкально-исполнительской подготовки развить творческие способности, привить наиболее профессиональные знания и умения, применяя для этого все возможные технологии.

К технологиям, интенсивно формирующим музыканта, активизирующим слуховую и умственную активность, эффективно развивающим его творческие способности и профессионализм относятся такие доступные и действенные приемы, как:

* транспонирование;
* чтение с листа;
* игра по слуху;
* импровизация.

Мастерство современного музыканта-исполнителя не предполагает, а требует наличия таких умений. Эти приемы развития творческих способностей необходимо использовать на занятиях, особенно в старших классах, где дети, уже способны на более качественном уровне контролировать свою игру, приемы транспонирования и чтения с листа возможно чаще включать и в свои самостоятельные занятия.

Процесс транспонирования по нотам можно разделить на три основные фазы:

* зрительный анализ нотного текста;
* мысленный перевод музыкального материала в новую тональность;
* исполнение музыки в новой тональности.

Наиболее «чистым» следует считать то транспонирование по слуху, которое производится на основе материала, также усвоенного по слуху.

Таким образом, транспонирование по слуху может осуществляться:

* на материале, усвоенном в оригинале также по слуху, то есть исключительно за счет его музыкально-слухового представления, на первых шагах обучения транспонированию;
* на материале, усвоенном в оригинале по нотам, то есть за счет конкретных указаний нотного текста, добиваясь при этом ясности и прочности его слухового представления.

Физиологическая наука доказала, что каждый вид музыкальной деятельности, основываясь на взаимодействии слуховых и двигательных представлений, позволяет как бы заранее намечать мысленную проекцию исполнения музыкального материала. Происходит ознакомление и расширение диапазона сведений, обогащение сознания исполнителя системами представлений и понятий, относящихся к исполняемому материалу.

Огромный эффект, развивающий творческие способности, имеет прием чтения с листа. При этом, лучший способ научиться читать с листа – читать как можно больше - утверждает Н.М.Борисова, ссылаясь на слова И.Гофмана.

Начинать следует со зрительного анализа нотного текста:

* определить размер, лад, тональность;
* определение составных частей мелодии, цезур;
* фиксация ритмических, мелодических, гармонических повторов;
* определение фразировки, примерной динамики;
* проектирование движений и аппликатуры.

Ученик обязательно должен начинать с анализа нотного текста, который является важнейшей составляющей грамотного чтения с листа.

Полезно время от времени исполнять новый нотный текста без предварительного анализа. Этот методический прием развивает способность быстрой ориентировки в музыкальном материале.

Для развития гибкости в чтении с листа полезно, используя материал различной сложности, ставить перед студентом различного рода задачи, например сыграть нотный текст в замедленных темпах, но с соблюдением всех авторских указаний; в быстром темпе, независимо от допускаемых текстовых неточностей; с упрощением фактуры и т. п. Для развития навыков чтения с листа рекомендуется исполнять нотный текст в темпе и без остановок.

Чтение с листа, как вид творческой деятельности, активизирует музыкально-теоретическое мышление ребёнка и создает наиболее благоприятные условия для взаимодействия музыкально-слуховых и слухо-двигательных представлений. Творческий потенциал исполнителя усиливается, шлифуются и профессиональные качества:

* умение понять содержание в целом;
* постичь художественный смысл;
* найти некоторые из средств музыкальной выразительности.
* Происходит формирование творческих качеств и активизация состояния вдохновленности, творческого поиска.

Импровизационное искусство требует наличия профессиональных навыков. Импровизация, как прием музицирования, активизирует звуковысотный и ладовый слух, открывает для исполнителя возможность новых, непредвиденных решений творческих задач. Интонационные комплексы, взаимодействуя в процессе музыкального высказывания, формируют художественный образ произведения. Условием для успешной творческой импровизации является создание полихудожественного багажа, состоящего из различных накопленных ранее явлений жизни и искусства, формирование стереотипов для грамотного подхода к построению новой мелодии.

Критериями оценки качества выполнения творческих заданий по овладению импровизационными навыками являются:

* быстрота включения в творческий процесс;
* способность к индивидуальному выполнению задания;
* нестандартность мышления;
* степень соответствия художественному замыслу.

Начальным этапом освоения навыков элементарной мелодической импровизации является обучение подбору по слуху. Затем, опираясь на эти же звуки, предлагается сочинить свою несложную мелодию во множественных вариантах, меняя, естественно, и длительность звучания используемых звуков. Подобное обыгрывание постепенно приводит к образованию более сложных музыкальных структур, увлекая разнообразием композиционных и исполнительских возможностей, формируя стереотип для работы на следующем занятии.

В дальнейшем, используя только спокойный темп, закрепляется навык исполнения мелодических и ритмических вариантов только в пределах заданной формы. Надо заметить, что подобные «ограничения» в большей степени активизируют творческие силы, чем задания неопределенного характера.

Большое значение при обучении импровизации имеет понимание музыкальной формы и ее видов. От музыкальных фраз и предложений на начальных этапах, по мере накопления опыта следует переходить к более сложным структурам. Это позволит осознать сам процесс образования той или иной формы произведения. Используются в импровизации следующие принципы формообразования:

* повторность;
* вариативность;
* сопоставление контрастного и сходного материала.

Педагогу необходимо на протяжении всех занятий поощрять непринужденность фантазирования, развивающего индивидуальные экспериментаторские возможности. Цель подобного обучения – развить умение художественно, музыкально-творчески мыслить: анализировать проблему, устанавливать полихудожественные связи, интегрировать и синтезировать художественную информацию.

Всё выше перечисленное позволяет сделать следующие выводы:

1. Способность к творчеству (креативность) является основополагающим фактором, определяющим возможность овладения любым из видов искусства, в том числе и музыкальным.
2. Развитие творческих способностей учащихся является основополагающим фактором в процессе становления личности настоящего педагога-музыканта.
3. Развитие творческие способностей будущего учителя музыки представляет собой сложный индивидуальный процесс, требующий личностного подхода и рассмотрения в психологическом, искусствоведческом и музыкально-педагогическом аспектах.
4. Музыкально-педагогический анализ проблемы развития творческих способностей будущего муз0ыканта показал необходимость использования приемов проблемного обучения на всех стадиях исполнительской подготовки. Активность ученика находится в прямой зависимости от сформулированных педагогом проблемных задач.
5. Цель всей музыкально исполнительской подготовки учащегося – формирование на основе развития творческих способностей целостного подхода к решению многих музыкально-педагогических задач, воспитание настоящего музыканта, умеющего искать и находить все возможные тонкости в музыкальных произведениях, уметь проявлять в этих находках свои творческие способности.
6. На развитие творческих способностей огромное влияние оказывает применение таких методов музыкального музицирования, как: чтение с листа, транспонирование, игра по слуху, импровизация. Мы можем охарактеризовать принцип их применения как использование проблемных ситуаций: конфликта, неожиданности, предположения, заинтересованности и неопределенности.

Список используемой литературы:

1. Ананьев, Б.Г. О проблемах современного человекознания /Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – С. 260.
2. Апраксина, О.А. Методика музыкального воспитания в школе /О.А. Апраксина. – М.: Просвещение, 2003. – С. 222.
3. Баренбойм, Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства /Л.А. Барейнбойм. – СПб.: Форум, 2003. – С. 189.
4. Баринова, М. Очерки по методике фортепиано /М. Баринова. – СПб.: Тритон, 2001. – С. 296.
5. Бочкарёв, Л.Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии /Л.Л. Бочкарёв //Психологический журнал. – 2004. - № 4. – С. 25 – 29.
6. Бочкарёв, Л.Л. Психология музыкальной деятельности /Л.Л. Бочкарёв. – М.: Академия, 2006. – С. 314.
7. Ветлугина, Н. Некоторые аспекты духовного обновления педагогики /Н. Ветлугина //Новые исследования в профессиональном образовании: сборник научных статей Академии профессионального образования. – 2001. - № 2. – С. 141 – 144.