Ирина Юлиевна Френкель

Детская музыкальная школа №18г.Самара

Формирование личности в процессе обучения
 в музыкальной школе

«От нашего первого шага, от того, кто нам открыл прекрасный мир музыки, полный чудес и тайн, зависит наша жизнь в этом мире, наше отношение к нему».

А. Эшпай.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что ни в какое другое время наши дети так не нуждаются в нас, как сегодня. И ни в какое другое время недостаток нашего внимания и понимания не сказывался так явственно. Необходимо понимать, что быстротекущее время несёт с собой много нового, и что наши дети живут в иных измерениях, нежели те, с которыми в детстве сталкивались мы.

Нынешнему поколению юных приходится вступать в самостоятельную жизнь в очень сложное, непростое время.

Эпохи крутых перемен всегда открывают перед молодыми заманчивые горизонты, требуют приложения максимума сил, и вместе с тем большой ответственности. Нам, взрослым, надо привыкать к новым подходам, к новому уровню требований, нужно мыслить и работать с учётом нового времени, ведь преобразования общества - это постоянное движение. На нас лежит очень важная и сложная задача - не оборвать ту тонкую нить, которая связывает одно поколение с другим.

Новый контингент учащихся сегодня требует от педагогов более гибких методов обучения. Жизнь раздвигает условные рамки чисто академического преподавания, и с этим нельзя не считаться. Очень важно давать детям нравственный заряд, устанавливать с учениками крепкую связь, при которой невозможно было бы скрывать равнодушие , небрежность.

Я категорически против «приземленного» обучения, против обыденности, скуки, «штампованности». Мы должны обращать внимание на то, доставляет ли музыкальные занятия удовольствие ребёнку, и одобрять именно это.

Мы являемся носителями духовных, культурных ценностей, заложенных в нас предыдущими поколениями. И не ломая сложившихся, проверенных жизнью традиций, не снижая критерии профессионального уровня, нужно искать различные способы обучения к каждому учащемуся, способствующие раскрытию его индивидуальности.

Передо мною сидит маленькое существо и с любопытством смотрит на меня своими большими глазенками. Я отдаю себе отчёт в том, что он меня изучает ничуть не меньше, чем я его. В процессе знакомства мною уже сделан предварительный анализ: восприимчивость к музыке, «удобные» ли ручки, слух, ритм, общий кругозор и т.д., но в данный момент главное для меня не это, а то, насколько я смогу развить природный потенциал этого ребенка; какие методы, способы работы придется избрать, чтобы выявить его индивидуальность? В конце концов, какой культурный пласт мне удастся заложить в эту юную душу? То, что ребенок узнал в детстве, остается на всю жизнь, формируется его мышление , умение работать. Когда в мой класс приходит новый ученик, я стараюсь ближе познакомиться с родителями, стремлюсь установить с ними контакт, который пойдет на пользу теперь уже нашему ребенку. При разговоре я всегда интересуюсь, с какой целью привели ребенка в музыкальную школу? Ответ преимущественно таков: «Для общего развития». Что же подразумевается под «общим развитием» неясно ни мне, ни им. Лишь немногие родители подходят к этому осмысленно. Восемь лет тому назад мама моего сегодняшнего ученика так ответила на мой вопрос: «Я хочу, чтобы занятия музыкой помогли моему ребенку стать разносторонней личностью». Ну что ж? То, что фортепиано для Антона - первый друг, это бесспорно, а в остальном время покажет.

Творческий процесс - это неотъемлемая часть всего обучения, это стержень, на который нанизывается все наши знания, навыки, умения, опыт. Обучение не должно быть скучным, нудным. Лишь достигнув заинтересованности в занятиях музыкой, можно постепенно вводить ребенка в более узкий круг профессиональных навыков. Необходимо с первых же уроков будить фантазию ребенка, создавать музыкальные образы. Каждое, даже самое маленькое произведение, должно запечатлеться в сознании ученика как целостный образ. А каждый образ диктует определенные исполнительские приёмы. И более того, от яркости возникшего образа у ребенка иногда, как бы сама собой, рождается способность передать его необходимыми для этого движениями рук. Я хочу подчеркнуть, что искусство-это очень тонкая сфера, здесь всё неразделимо, взаимосвязано между собой: и технические приёмы, и культура звука, и создание образов и т. д., невозможно мыслить одно без другого, просто отправная точка, как мне кажется это то, ради чего мы вообще садимся за инструмент.

Далее я постараюсь изложить формы, методы, которые сформировались в процессе педагогической деятельности. И хочу сразу оговорится - идеала в работе быть не может, к нему можно только стремится. Всё в мире постоянно движется, меняется, и только статуя стоит на одном месте.

Очень важно находить нестандартные решения. Понимать психологию каждого ребенка и учитывать его индивидуальность. Поэтому на некоторые формы работы хотелось бы взглянуть несколько иначе, что-то дополнить, поделится своими соображениями. Главное не утрачивать новизны, свежести и не отчаиваться, если что-то не получается! Помнить, что « рецептурности» в работе быть не может, и да здравствует Творчество! С ним самые «скучные» проблемы разрешимы.

1. Подбор по слуху.

Подбирать мелодию мы начинаем с самых первых уроков. Начинаем с маленьких попевочек - от одной ноты и до пяти - в пределах квинты. Сразу же анализируем движение мелодии. Стараюсь дать детям те мелодии, которые впоследствии нам будут встречаться в нотном издании, а также песенки, которые они поют по хору. Дети с радостью узнают уже знакомый музыкальный материал. При подборе мелодии сразу же обращаю внимание на постановку руки, -нельзя отделить одно от другого - характер музыки сам подсказывает какие движения логичнее применить к той или иной песенке. Вот вам уже и первая работа над техникой, аппликатурой. Одно вытекает из другого. Преподавание должно осуществлять в комплексе, но подходить к этому необходимо очень продуманно, исходя из природных данных и возможностей ребенка. Любые замечательные образы, фантазии превратятся в ничто, если они не будут опираться на пускай ещё очень маленькую, но уже профессиональную техническую базу. Только детям я стараюсь об этом не говорить, направляя исподволь, желательно в игровой , шутливой форме.

Мелодия должна быть проста, интересна и играть её желательно от всех белых клавиш, затем от всех черных, затем подбирается аккомпанемент, естественно в самой простой доступной форме, начиная с одной ноты 3-м пальцем и вырастая постепенно до снеговика из 3-х звуков, играем (T-S-Д-Т). таким образом мы развиваем гармонический слух, детям нравится играть в «снеговиков», ведь далее задача усложняется и им самим нужно искать, куда какого «снеговика» пристроить. Здесь мы учимся правильно извлекать аккорды, если конечно позволяет детская ручка. Одна моя ученица даже давала имена «снеговикам» и очень огорчалась, что их всего три, пришлось познакомить её ещё с двумя (II.,VI ст.). Могу дать полезные рекомендации. Если мелодия долго топчется на одном звуке, можно сыграть к ней восходящий или нисходящий басовый голос. Если мелодия идет постепенно вверх, то логичнее, чтобы бас шел постепенно вниз. Очень полезно познакомить детей с тремя вариантами голосоведения: 1) первый голос стоит на месте, второй движется; 2) два гоглоса двигаются одновременно; 3)голоса движутся противоположно.

1. О композиции.

Композиция - это замечательный способ в развитии творческих способностей учащихся. На первом же уроке я даю задание ученику - нарисовать звуковую картину и к ней красочный рисунок красками, карандашами (я избегаю фломастеров, т.к. они не дают различных тоновых переходов), тема любая. Во-первых, - я узнаю об ученике немало нового и интересного, во-вторых - звуковая картина нередко сопровождается ими же самими придуманной сказкой (нередко очень страшной, но это отдельная тема по детской психологии), а следовательно я могу побеседовать с ребенком и дать ему толчок для нового творческого порыва. В-третьих, - такие задания дают прекрасную гимнастику для рук, ведь движения просты, естественны (разумеется, предварительно я показываю какими движениями воспользоваться - это мягкий, плавный перенос обеих рук одновременно или поочередно, уж как они сами решат, с одного регистра на другой, делая дугообразные движения, при этом ручка собранная, свободная и опирается на все пальцы одновременно, «приземляться» можно на любые клавиши). Дети очень любят такие задания и приносят их каждый урок, обычно я их оставляю на конец урока, они с нетерпением ждут, когда же можно будет исполнить своё творение, а заодно продемонстрировать свои литературные способности. Естественно, что в процессе обучения их технические возможности расширяются, усложняется ритм, и к концу года некоторые ученики играют весьма интересные сочинения, рисуют к ним картины, пишут стихи, сказки, рассказы. У нас в школе обязательно проводится концерт, где выступают юные композиторы, и таким образом у них имеется прекрасная возможность себя проявить.

Признаюсь честно, я не люблю вмешиваться в этот тонкий, интимный процесс творчества. Я лишь наблюдаю, направляю. В моей практике были случаи, когда у детей затухала тяга к интереснейшему, увлекательному делу. Причина, вероятно, была во мне. Нужно чувство меры со стороны учителя, а главное, чтобы инициатива исходила от ребенка.

Где музыка берет начало? Это - тайна. Моя главная задача - создать условия, показать удобнейший путь к достижению цели, но в остальном ученик должен идти сам, насколько природа одарила его способностями. Я всего лишь помогаю грамотно записать ноты, ритм. Подсказываю методы варьирования, или как интереснее разложить аккомпанемент, или может быть мелодию увести в бас, а сопровождение - в правую руку. То есть я даю чисто практические советы; и только. Что касается музыкальных форм, то ученики изучают их на своём репертуаре, я всегда обращаю на это пристальное внимание. Различные виды танцев - марш, полька, мазурка, вальс, полонез - танцуем в классе. Симметрию, как я подметила, дети нередко чувствуют на инстинктивном уровне, ну а если нет, то я ненавязчиво обращаю на это их внимание.

А вот взгляд на композицию русского критика А.Н. Серова. В своей статье «Музыкальная педагогика» он пишет: «Надобно, чтобы преподавались только законы искусства. Правила же надобно из нашего дела изгнать беспощадно». И далее он продолжает: «Практическая выучка к композиторству - есть одно из нелепейших в свете заблуждений».

1. Почитаем с листа?

В этом разделе, я думаю, не имеет смысла подробно освещать сам процесс чтения с листа. Выскажу лишь некоторые мысли на этот счёт. На собственном опыте убедилась, что это крайне актуально. Чтение с листа колоссально развивает кругозор, находчивость, мышление, творческие задатки, будит любопытство, обогащает новыми звуковыми впечатлениями, дети лучше ориентируются в произведениях. Сейчас наступила «эпоха ксерокса», это чрезвычайно удобно, но вместе с тем у детей стало гораздо меньше музыкальной литературы, ведь они ксерокопируют только произведения по программе, что незамедлительно сказалось на их общем кругозоре. Я вспоминаю себя в детстве: как любопытно было почитать с листа различные пьесы в своём сборнике, сравнить по степени сложности, заглянуть вперед, «выпросить» у преподавателя очень понравившееся произведение. Поэтому в своём классе я настаиваю, чтобы у детей накапливалось своя библиотечка, рекомендую запасаться нотами на год вперед, убеждаю родителей, что это необходимо для полноценного развития их детей. Я перестала задавать на дом чтение с листа, ученики всё равно игнорируют этот пункт, ссылаясь на нехватку времени.

Пришлось идти другим путём: я заготовила наиболее интересные, яркие произведения, причём это могут быть и фрагменты из сонат Бетховена, Моцарта, небольшие эпизоды из ноктюрнов Шопена, его прелюдии и т.д. В общем, всё то, что ребенку будет доступно для его возраста и восприятия. Ведь за пределами пед. репертуара остаётся нетронутым немалый пласт прекрасных музыкальных произведений. В середине урока я делаю двух-трёх минутный перерыв, чтобы переключить ученика, дать ему отдохнуть. Играю для него интересную музыку, попутно рассказывая что- нибудь из жизни композитора, рассматриваем характер произведения. Я стараюсь избегать слов «великий, гениальный», чтобы не ставить барьера между учеником и произведением, т.к. мне кажется, происходит девальвация терминов и при упоминании этих эпитетов нередко возникает тоскливая гримаска на лице начинающего музыканта. Простота, естественность - вот на что я опираюсь. Обычно дети сразу же просят дать поиграть понравившееся произведение (очень важно, чтобы в предложенном музыкальном материале, была доступная фактура, дети это сразу замечают, ведь они не любят ничего сложного). Одновременно этот приём осуществляет, и слушание музыки и рождает любовь к музицированию.

Очень полезно на начальном этапе читать с листа пальчиками, без звука. При этом развивается зрительное восприятие, зрительная память и в то же время напрягается внутренний слух. Далее текст воспринимается в «изображении» звуком. На мой взгляд, не стоит давать читать с листа произведение, предназначенное для глубокого изучения, т.к. беглое чтение может исказить представление ученика о характере музыкальной речи.

1. **Так ли уж они скучны?**

Мне бы еще хотелось затронуть вопросы творческого подхода к гаммам. Увы, большой любви у детей они не снискали. Но, тем не менее, это необходимый материал для тренировки пальцев. В работе над гаммами мне помог опыт замечательного педагога В.В. Листовой. Гаммам она старалась дать название, подчеркнув этим прирсущий им выразительный смысл. Так, До мажор – «солнечная» гамма, тональность утверждения света, разума.

Фа-мажор - «зеленая» пасторальная тональность и т.д. Одновременно ученика надо знакомить и с параллельным минором. Это тень от мажора, его печальное отражение. Она говорила своим ученикам: «Мы живём в мире гамм», подразумевая под этим - в мире тональностей. Смена сезонов - осень, зима, весна, лето; смена состояний суток - день, ночь, сумерки, рассвет; возраст человека - детство, юность и т.д. - всё это отражается в музыке в различной тональной окраске. А наши переживания, настроения, как передать их смены, переходы, постепенные изменения без помощи тональностей?

Игру гамм нужно стремиться проводить как можно более живо и увлекательно. Очень часто мы используем любые подтекстовки, варьируем ритм гаммы или арпеджио, используем сравнения, например, достигая хорошего легато в гамме, я говорю ученикам: «старайся играть так, как будто бельё утюгом тщательно проглаживаешь, чтобы ни единой морщинки не было». Очень интересна точка зрения В.В.Листовой. В работе с начинающим учеником она не спешила уходить из сферы гамм с малым количеством знаков. Такие тональности, как Des-dur, f-moll, qis-moll, в музыкальной литературе связаны, по её мнению, с миром недетских переживаний и изучать их нужно гораздо позже. Но я всё же придерживаюсь иной точки зрения. Разнообразие в гаммах даёт возможность лучше изучить «топографию» клавиатуры. А что касается «мира недетских переживаний», то я считаю, что ребенок вбирает в себя только то, что соответствует его возрасту.

1. Ох уж эти пальцы!

Да-да, изрядно поднадоевшая проблема. Уже всё перепробовали; и аппликатурные задачки разгадывали, и логически обоснованные доводы приводили, а у некоторых учеников «воз и ныне там». Пришлось мне идти на ухищрения, когда моя 7-летняя ученица, в очередной раз, исполнив пьесу «неудобной» аппликатурой, взглянула на меня своими чистыми голубыми глазами, ожидая одобрения. (Иногда мне сдаётся, что некоторые дети находятся в каком-то своём внутреннем мире, они порой не воспринимают то, что мы им говорим). Я ей рассказала, как небезопасно играть «чужими» пальцами, это всё равно, что ходить в неудобной обуви не по размеру. «Так себе и ручки испортить можно, - продолжаю я, - они будут быстро уставать, начнут болеть, всю красоту потеряют». Как ни странно, сработало! Более того, её мама отнеслась к этому всерьёз (девочка живописно дома всё рассказала) и заверила, что возьмет это на контроль. К следующему уроку пальцы были все выучены до единого! «Надо же, как удобно! »,- радостно удивлялась Танечка.

1. Образы.

XIX век. Впервые в жизни юная девушка приехала на бал. С волнением она окидывает взглядом малознакомую публику и пытается угадать, кто же пригласит её на первый в жизни вальс! В первом предложении вальса h-moll Шуберта ощущается это волнение, застенчивость, но второе предложение, хотя оно и полностью повторяется, звучит иначе, ведь девушку пригласил тот, кто больше всех ей понравился. Мы стараемся передать и горделивую осанку, и девичье смущение, и внутреннюю радость, и кокетство, и лукавый взгляд. Во-2 части вальса она уже уверенно кружится в танце, ликование, радость, горящий взор, всё это подчёркивается сменившимся мажором. Эта часть повторяется, но уже по другому - воспоминании о первом бале, легкая тень грусти об ушедшем, ведь ничего в жизни не повторяется.

Сколько всего интересного можно изобразить в одной, небольшой пьесе. Или, например, образ Бэлы из «Героя нашего времени» Лермонтова. В «лирическом танце» Ф. Амирова дети очень эмоционально передают этот образ. Мы вместе сочиняем небольшие подтексты, для того, чтобы наиболее точно передать движение, характер музыки, и заодно справится с ритмическими сложностями. Приводить их в пример я не буду, т.к. они далеки от поэтического совершенства, но, тем не менее, это здорово помогает справиться с ритмом.

Зная, что дети сегодня очень мало читают, а это сказывается на их фантазии, воображении, я также стараюсь восполнить этот пробел. Принцип всё тот же, что и в чтении с листа - пробудить любопытство, а также подсыпать немного интриги. Ненавязчиво, к слову рассказываю что-нибудь интересное и обрываю в самом интересном месте под предлогами типа - «у нас уже урок закончился», или «нам надо заниматься». Три дня ходил за мной Антон Сисимов, чтобы узнать, что же было дальше с Санькой Григорьевым (фильмы хорошие они, к сожалению тоже не смотрят). Я ему принесла книгу «Два капитана» В.Каверина, которую он прочитал залпом. Как потом оказалось, дома у него тоже есть эта книга, но он никогда об этом не знал. Я всячески стремлюсь, чтобы дети прочитали всё самое лучшее, что доступно их возрасту и восприятию. Наше с ними общение осуществляется потом уже на совершенно другом уровне.

1. **Немного о народной музыке.**

Особо хочу сказать о народной музыке. Это превосходный, живой материал для развития учащихся, особенно на начальном этапе. По выражению Н.В. Гоголя - это высокая мудрость простоты, главная прелесть, и главная тайна всякого художественного создания. Родственность мотивов великих композиторов с мотивами их народа можно подкрепить примерами из Гайдна, Моцарта, Шопена, Глинки и других. Ну разве можно отказываться от такого богатства? Народные мелодии просты, естественны, они так легко запоминаются на слух. Дети знакомятся с бытом, культурой того или иного народа. Хорошо всем известная «Девица зарученная» вызывает большой эмоциональный отклик у детей. Рассказываю, как девушку замуж отдают в чужую деревню, как она прощается с родителями, отчим домом, подругами, что её ждет впереди? Стремлюсь познакомить с разными песнями - колядками, обрядовыми, свадебными, колыбельными. Если песня не из сборника, а записанная мною из других источников, то сама раскладываю мелодию на обе руки, играем её также в ансамбле, где я подыгрываю несложный аккомпанемент.

Сейчас я собираю материал и в скором времени хочу написать сборник народных песен для начинающих музыкантов. При этом каждую песню сопроводить словами, пояснительным текстом, комментарием. Народная поэзия и народная музыка неразрывны. Это история народа.

В завершении этой главы хочу сказать, что даже к сам<эй, на первый взгляд, нудной работе можно подойти нестандартно, и ещё раз подчёркиваю, что именно музыкальный образ рождает нужные двигательные ощущения. Здесь применимы разные способы: и показ приёма, и жизненные аналогии, и различные ассоциации. Больше изобретательности! И необходимо развивать в учениках уверенность в своих силах, радоваться вместе с ними любому, даже самому маленькому успеху! Самое важное, чтобы каждый ученик, находящийся на любой стадии развития, не чувствовал себя ущербным. Ребёнку нужно говорить, что его творчество незаменимо, никто другой не сделает за него того, что способен сделать он сам. Важно также поддерживать авторитет каждого ребенка, уважать его.

Ребенок - это личность, надо всегда помнить об этом, с какими бы недостатками он ни был. Убедилась на собственном опыте, что даже самые «проблемные» дети меняются постепенно в лучшую сторону. Нужно вести себя так, чтобы ничто не убивало в них чувство собственного достоинства. У меня есть в классе девочка, за которой нет надлежащего контроля со стороны родителей, она неважно учится, прогуливает школу, а главное - много врёт. В прошлом году в 4 четверти она ко мне так и не явилась, причём всячески меня избегала. Девочку отчислили. Через её одноклассников, я всегда интересовалась: - как Нина (ей 12 лет)? Почему она не приходит, ведь она такая хорошая девочка. Когда девчонки наперебой мне начали сплетничать о её грехах, я строго это пресекла. Не нам судить, нужно помочь человеку, а не отворачиваться от него. Пришла моя Ниночка в этом году, и я, её приняла такой, какая она есть, без тени осуждения и нравоучительства. Очень медленно, но она меняется в лучшую сторону. Нелегко сразу расстаться с безответственностью, ленью, потребностью врать, если кроме этого ничего больше не заложили в семье. Уже в меньших количествах, но это пока ещё присутствует. Радует то, что она стала понимать, что это плохо, начала стыдится своих проступков, появилась ответственность. По-другому и одноклассники стали относится. Теплота, доброта, чувство юмора, но вместе с тем строгость и требовательность должны присутствовать в нашей работе.

Всё меняется в мире очень быстро, изменяемся и мы. Изменяя себя - мы изменяем всё вокруг. Я не помню, кто это сказал, но для меня это - аксиома.

Заключение.

В теме, которую я попыталась представить в этой небольшой работе, я постаралась изложить основополагающие моменты своей работы. Эта тема волнует меня, ведь от того, кого мы воспитываем, будет зависеть судьба нашего общества, всей страны в целом. Личность - то, что складывается на протяжении жизни человека, а жизнь нас учит многому. Главное уметь брать от неё уроки. Что это означает? В жизни всегда найдется повод чем-то поинтересоваться, повод поразмышлять - было бы желание. Именно так можно существенно пополнить свои знания в области истории; проникая в особенности различных музыкальных стилей, можно многое почерпнуть попутно - в связи с эпохой, средой, временем. Всё это расширяет наше представление о мире. Кто-то может мне возразить, дескать, в наше нелегкое время не до того. Но я вовсе не призываю составлять специально какие-то программы, перерывать горы литературы. Просто интересуясь чем-то одним, заинтересоваться и другим - близким, родственным, имеющим отношение к тому, что привлекло первоначальное, внимание. В нашей профессии хочешь, не хочешь надо немало знать. Педагог должен обладать широким взглядом на жизнь, эрудицией, а это значит - постоянно читать, интересоваться многим и разным. В книге Г. Цыпина «Музыкант и его работа» мне очень понравилась фраза «зона духовного воздействия».Именно в ней формируется личность..

Закончить я хочу цитатой из книги Г. Цыпина: «Даже в самом маленьком музыканте надо зажигать искру духовности! Это самые драгоценные минуты в музыкальном исполнительстве, ради них одних и стоит заниматься нашей профессией, со всеми её тяготами, горестями и радостями».