

**СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА:
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ**

2021

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Республиканский центр внешкольной работы»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №7»

**СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА: ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ**

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
(г. Набережные Челны, 16 декабря 2021 г.)

Методические материалы к ДПОП «Духовые инструменты»

Печатается по решению Оргкомитета республиканского научно – практического семинара

УДК 7
ББК 85.31

О 24 **Современная педагогика музыкального искусства: эффективные методы образовательной деятельности в детской школе искусств:** материалы республиканского научно – практического семинара г. Набережные Челны 16 декабря 2021 г. Набережные Челны, 2021. – 268 с.

Составители:

О.В. Хаметшина, директор МАУ ДО «Детская школа искусств №7»,
И.Н. Илларионова, заместитель директора по научно-методической работе МАУ ДО «Детская школа искусств №7»

В сборнике представлены материалы научно – практического Республиканского семинара «Современная педагогика музыкального искусства: эффективные методы образовательной деятельности в детской школе искусств». Авторами являются руководители и преподаватели детских музыкальных школ, детских школ искусств, педагоги учреждений дополнительного образования Республики Татарстан.

Подготовлен по материалам, представленным в электронном виде и сохраняет авторскую редакцию.

Брахнова Анна Владимировна,
преподаватель по классу флейты высшей квалификационной категории
МАУ ДО г. Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

АНСАМБЛЕВОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК ТВОРЧЕСКАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ

Ансамблевое музицирование, ансамбль, творческая форма обучения, эстетическое развитие.

Детская музыкальная школа как учреждение дополнительного образования, ставит перед собой ряд задач, среди которых первостепенное место занимает эстетическое развитие детей. Важно не только нацелить учеников на дальнейшее профессиональное музыкальное образование, на выбор в качестве профессии музыкальной деятельности, а развить их творческие способности.

Под творчеством понимается «вид деятельности, направленный на восприятие, понимание, интерпретацию и изображение действительности (реальной или воображаемой) в художественных образах, созданных с помощью специфических для данного вида искусства средств художественной выразительности». Д. Кабалевский, говоря о детском творчестве, подчеркивал стремление детей к самостоятельному мышлению, к проявлению собственной инициативы, стремление сделать что-то свое, новое. Одной из форм развития творческих навыков является музицирование в ансамбле. Под ансамблем подразумевается небольшой состав исполнителей, как правило, до двенадцати человек. С одной стороны, инструментальный ансамбль по полнотности, силе эмоционального воздействия уступает оркестру, а с другой стороны, ансамбль дает возможность выразить самостоятельность исполнителей, более тонко отразить выразительные средства. Если в оркестре индивидуальность нивелируется, то в ансамбле индивидуальность выявляется. Ведь ансамбль – это группа солистов.

Сегодня форма ансамблевого музицирования становится востребованной в учреждениях дополнительного образования. Как уже говорилось, ансамбль

является одной из ведущих форм творческого развития детей. Для успешной деятельности ансамбля преподавателю необходимо развивать у учащихся определенные навыки и умения, в их число входит:

1. синхронность исполнения;
2. чистота интонирования;
3. артистизм;
4. умение вести свою партию;
5. умение слушать других участников;
6. раскрытие образа.

Безусловно, все указанные навыки раскрывают творческий потенциал ребенка. Но наиболее значимыми для раскрытия индивидуальных творческих умений являются такие качества, как артистизм, раскрытие образа, умение вести свою партию.

Репродуктивная (нетворческая) деятельность участников ансамбля заключается в неосмысленном, поверхностном исполнении музыки, механистическом воспроизведении нотного текста. Продуктивная (творческая) деятельность участников ансамбля проявляется в эмоциональной и смысловой окрашенности произведения, создании необходимого настроения и характера музыки, в умении сочетать партии между собой. В процессе игры в ансамбле у каждого его участника должно развиваться чувство повышенного самоконтроля: участник ансамбля должен уметь органично вплетать свою партию в общее звучание ансамбля, а также по необходимости то выходить на первый план, то растворяться в общем звучании.

Работа преподавателя с ансамблем должна быть направлена на то, чтобы дети научились одновременно ощущать и общую звуковую ткань произведения, и свою партию как часть единого целого. Участники ансамбля должны синхронно исполнять динамические указания, штрихи, прописанные нюансы произведения. Для достижения ансамблевого единства все участники должны играть в одном темпе и ощущать общее движение. Ведь качество исполнения вокального ансамбля зависит не только от исполнительской

индивидуальности каждого участника, но и от степени творческого взаимоотношения между детьми. Поэтому работа преподавателя должна быть, с одной стороны, направлена на достижение синхронности, ансамблевого единства, а с другой стороны, должна сочетать индивидуальный подход к каждому учащемуся. Синхронность исполнения является и залогом чистоты интонирования. Для развития правильной интонации необходимо последовательно развивать у детей музыкальный слух, чувство ритма и музыкальную память. Помогает развить чистоту интонаций правильно выстроенная работа, позволяющая постепенно формировать правильное интонирование, и различные упражнения. Игра в ансамбле вырабатывает у детей умение выбирать и использовать средства музыкальной выразительности, создавать необходимый образ, а также понимать и доносить содержание и характер музыкального произведения до слушателей.

При работе с ансамблем преподавателю важно составить подходящий репертуарный список. При выборе музыкальных произведений необходимо отталкиваться от соответствующих особенностей участников ансамбля. Преподаватель должен внимательно оценить в произведениях возможные трудности. Техническая сторона произведений также должна быть доступна для исполнения конкретным ансамблем. Исполняемые музыкальные произведения должны быть доступны для понимания младших школьников. При исполнении любого репертуара необходимо воспитывать у учащихся сценическую уверенность.

Занятия в ансамбле должны рождать у детей интерес к инструментальному искусству. И большим фактором возникновения такого интереса является репертуар. Любые высокохудожественные произведения способствуют творческому развитию ребенка. Но нельзя забывать о музыкальных вкусах и предпочтениях, которые очень индивидуальны. Один ребенок с большим интересом и желанием будет исполнять фольклорный материал, другой – произведения классической музыки, отвечающие особенностям детского восприятия, а кто-то по-настоящему раскроет свой

творческий потенциал, исполняя эстрадно-джазовую музыку. Задача преподавателя – предложить ребенку произведения в разных жанрах, в разных стилях, и дать ребенку свободу выбора. Правильно подобранный репертуар и грамотно выстроенная работа руководителя детского ансамбля способствует развитию у его участников творческой инициативы, воображения, ассоциативной памяти, развивает умение импровизации.

Музицирование в ансамбле – это определенный навык, который приобретается с практикой. Понятие «навык», рассматриваемый нами в аспекте музыкального обучения, в большей степени находится в образовательной плоскости, нежели в музыкальной. Навык как действие, доведенное до автоматизма, формируется путем многократного повторения. В процессе обучения необходимо вырабатывать различные навыки. Навык – это явление приобретенное, оно не может присутствовать «по умолчанию». Иначе говоря, человек не рождается с определенным набором навыков, которые развивает в течение жизни. Каждый из них представляет собой результат определенной деятельности, которая требует приложения особенных усилий (волевых, физических, интеллектуальных).

Музыкальные навыки – это такая степень освоения специфического материала, которая достигается путем соответствующих неоднократных тренировок и развивает музыкальные способности. К музыкальным способностям, традиционно, относят чувство метроритма, слух (гармонический, мелодический, внутренний; абсолютный или относительный), голосовые данные, а также музыкальную память. Развитие данных категорий, в процессе музыкального обучения, и есть одна из его главенствующих задач. Следует отметить, что практические занятия музыкально-исполнительской деятельностью, не важно – вокальной или инструментальной, в наилучшей степени способствуют становлению всего комплекса музыкальных способностей человека.

Таким образом, на занятиях инструментального ансамбля дети приобретают навык совместного исполнительства, необходимый для

дальнейшего музицирования. Участие в ансамбле является одной из эффективных форм музыкального и общеэстетического развития детей, выявления их творческого потенциала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева О. В. Художественная деятельность как разновидность интеллектуальной деятельности // Вестник Новгородского государственного университета. 2014. –№ 79. - 10 с.

2. Зиньковская С.М. Практикум по педагогической психологии – Е.: 2001. – 263с.

3. Кабалевский Д. Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы //Программы образовательных учреждений. Музыка. 1-8 классы. Под руководством Д. Б. Кабалевского. –М., 2006.

4.Смирнов В.Д. Общеразвивающие и психологические возможности ансамблевой игры в ДМШ // Играем сначала.– 2008 – № 5-6. – 23с.

Толстова Юлия Павловна

преподаватель по классу флейты

первой квалификационной категории

МАУ ДО города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

РАБОТА НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ КРУПНОЙ ФОРМЫ

В СТАРШИХ КЛАССАХ ФЛЕЙТЫ НА ПРИМЕРЕ

СОНАТЫ С DUR Г.ТЕЛЕМАНА

конспект открытого урока

Цель: Поработать над произведением крупной формы и добиться качественного исполнения, выдержанного в стиле и характере эпохи барокко

Задачи

Обучающая:

1. Расширить знания о композиторе, эпохе и характерных особенностях музыки Г. Телемана

2. Раскрыть особенности художественного содержания Сонаты посредством освоения комплекса музыкальных средств выразительности (штрихи, мелизмы, трели).

3. Расширение знаний у учащихся по предмету специальность.

4. Закрепление полученных знаний, умений и навыков.

Развивающая:

1. Развивать комплекс исполнительских навыков игры произведений со сложной структурой, понимание исполнительских задач и способов их решения

2. Развитие у школьника самостоятельности музыкального мышления и слухового самоконтроля в ходе урока.

3. Развитие следующих психических процессов: внимание, концентрация и переключение.

Воспитательная:

1. Содействовать воспитанию эстетического вкуса.

2. Пробудить интерес к предмету и теме данного урока.

3. Воспитать волю для достижения поставленной цели.

Ожидаемый результат занятия:

- наличие интереса к исполнению произведений Г. Телемана;

- знание стилевых и жанровых особенностей произведения; - овладение навыками самостоятельной работы;

- умение словесно анализировать музыкальное произведение; - умение грамотно исполнять данное произведение.

Время проведения занятия: 40 мин.

Тип занятия – Закрепление и развитие знаний, умений и навыков.

Методы обучения: практично-ориентированные, словесные, наблюдение, наглядные, беседа.

Оборудование: дидактический материал, нотный материал, пюпитр, инструмент.

Формы работы: индивидуальная, самостоятельная.

Структура учебного занятия:

1 этап: организационный.

2 этап: основной; теоретическая часть занятия. Презентация Г.Телеман,

Эпоха Барокко

3 этап: основной; практическая часть: упражнения; работа над сонатой С – dur Г.Телемана.

4 этап: закрепление знаний и новых способов действий.

5 этап: итоговый, рефлексивный.

6 этап – информационный (Д/З)

Ход занятия:

№	Деятельность педагога	Деятельность учащихся
1.	Организационный момент Цель: настроить учащегося на работу, сконцентрировать внимание	Встреча ученицы, беседа. Проверка готовности, наличие нот, настрой на позитив. Методы – беседа, поощрение.
	II. Основной. Теоретическая часть	
2.	Цель: дать определение эпохе барокко	Художественно-педагогический репертуар обучающихся ДШИ включает музыку разных эпох и стилей. На уроке мы рассмотрим некоторые проблемы, связанные с интерпретацией старинной музыки в эпоху барокко, в частности произведение Г.Телемана. Целью нашего урока является углубление и расширение представлений обучающейся о стилевых особенностях творчества композитора. Главным достоинством этой музыки, отшлифованной при королевских дворах, является изящество, гибкость и безукоризненность вкуса. Вот как говорят об эпохе Барокко: «Всюду украшения, украшения...Букетики цветов, кружева, ленты, драгоценности». «Неоспорим тот факт, что даже крестьянин споет свою песню с форшлагами» Л.Моцарт. Мода на украшения существовала не только в одежде. Она распространилась и на искусство. В музыкальных пьесах также появились украшения - мелизмы.

3.	Цель: познакомить с творчеством композитора	<p>Ге́орг Фи́липп Те́леман (нем. Georg Philipp Telemann; 14 (24) марта 1681, Магдебург — 25 июня 1767, Гамбург) — немецкий композитор, капельмейстер, музыкальный критик и общественный деятель. Известен также под анаграмматическим псевдонимом Меланте. Был широко известным музыкантом в Германии и за её пределами. Как композитор работал во всех современных ему жанрах музыкального искусства. Внёс значительный вклад в концертную жизнь, издательское дело и музыкальное образование Германии.</p> <p>Как композитор он обладал необычайной стилистической гибкостью. Он свободно владел техникой полифонического письма, но в стремлении к большей доступности пришёл к новому для того времени гомофонному письму. В 1710-х и 20-х годах Георг Филипп Телеман сыграл ведущую роль в создании так называемого немецкого смешанного стиля, соединяя немецкий контрапунктический стиль с польским, французским и итальянским (то есть «галантным», проявившемся в начале 1730-х годов; однако его творчество нельзя отнести к ранней классической эпохе). Наибольшее значение приобрела его инструментальная музыка, которая завоевала популярность благодаря тесной связи с бытовой мелодикой, танцем, а также программности и изобразительности. Композитор стремился к тому, чтобы его музыка была доступной, считал своей обязанностью не только развлекать, но и воспитывать. Написал «Упражнения в пении, игре и генерал-басе» (1734), где даны не только элементы музыки и гармонии, но и правила морали.</p> <p>Свободно владея техникой полифонического письма, создавал произведения во всех современных ему музыкальных жанрах. Телеман был самым плодовитым композитором своего времени: его творческое наследие включает более 3000 произведений.</p> <p>С первых шагов своей артистической карьеры Георг Телеман заявляет о себе как о художнике, для которого главным выразительным средством служит мелодия - простая, ясная и доходчивая. Он не скупится на язвительные замечания по адресу "стариков", упражняющихся в хитросплетениях контрапункта, где «сам Диоген со своим фонарем не нашел бы ни капли мелодии» (Denkmaler deutscher Tonkunst, Bd 28, S. 9). В полном соответствии с собственной творческой практикой композитор провозглашает принцип певучести и мелодичности применительно не только к вокальной, но и к инструментальной музыке. Несколько назидательная по тону формулировка этого принципа содержится в автобиографии 1718 года:</p> <p>«Пение - всеобщая основа музыки. Кто берется за сочинение - должен петь в каждой из частей. Кто играет на инструментах - должен быть в пении сведущ, Посему неустанно наставляйте молодежь в пении». Так пишет Г.Телеман в своей автобиографии.</p>
II. Основной. Практическая часть		

<p>4.</p>	<p>Работа над Сонатой С dur Г.Телемана</p> <p>Цель: добиться качественного звука, звуковедения, а также исполнения штрихов, мелизмов, соответствующих исполнению стилю барокко.</p> <p>Задачи :</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявить основные ошибки в исполнении, - анализ и сравнения демонстрации штриха преподавателем, прослушиванием выдающихся исполнителей и собственной игры, - устранение ошибок, если они возникают - отработка чистого и точного исполнения 	<p>В форме диалога ученик при помощи преподавателя вспоминает особенности исполнения старинной сонаты в эпоху барокко.</p> <p>Старинная сонатная форма — музыкальная форма, основанная на тональном различии главной партии и побочно-заклучительной группы в экспозиции и транспозиции побочно-заклучительной группы в главную тональность в репризе.</p> <p>От классической сонатной формы она отличается меньшей интенсивностью развития и структурной невыработанностью партий. Как правило, побочный раздел не имеет своей выраженной темы и противопоставляется главному только тонально. Кроме того, разработка не выделена в самостоятельный раздел и не играет определяющей роли для формы. Это доказывает, что связь старинной сонатной формы с классической только структурная.</p> <p>Форма сформировалась и применялась в эпоху барокко.</p> <p>Барокко в музыке – это экспрессивный, эмоционально-напряженный стиль. Но в музыке экспрессия никогда не бывает сплошной. Эмоциональные образы, темы подчеркнута вступали на нейтральном фоне. Вершиной экспрессивного напряжения в музыке XVII века является воплощение трагического – впервые в музыкальном искусстве и именно в рамках барокко. Природа этого трагизма связана с экспрессией не действия, а психологического состояния. Характерна для стиля барокко и особая структура музыкального образа, предполагающая либо танцевальное движение, либо становление из ядра в развертывании. Музыка барокко также свойственна внутренняя противоречивость, некий эстетический диссонанс, стремление к разнообразным, многоплановым контрастам.</p> <p>Старинная сонатная форма основана на двух контрастных темах.</p> <p>Как исполнять многочисленные мелизмы в музыке Барокко?</p> <p>Методические рекомендации Э. Данрейтера</p> <ul style="list-style-type: none"> - орнаментика барокко «диатонична», т.е. она использует звуки только одного лада (избегаются резкие созвучия) - украшения исполняются за счет длительности основной ноты - орнаментика должна укладываться в такт, трактоваться, как неотъемлемая часть мелодики и исполняться в соответствии с пульсацией (без метрических и темповых изменений), в конце произведений возможно исполнение в свободной манере, темпе и метре. <p>Исходя из вышеизложенного, перед учащимся ставятся следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - добиться ровного тона в звуке, без лишнего вибрато; - исполнение стаккато одинарной атакой языка; - последняя залигованная нота должна быть немного укорочена; - трели начинаются с верхней тоны, а не с основной (как было принято в эпоху барокко), если не подчеркнута обратного, что трель должна начинаться с основной ноты; - необходимо выстроить ансамбль с фортепиано, особенно в
-----------	---	---

		первой части сонаты, где имеется полифоническая структура. Играем от начала до конца, выполняя поставленные задачи.
5.	Закрепление учебного материала Цель: Подведение итогов проделанной работы. Задачи: Обсуждение положительных и неудачных моментов исполнения	Учащийся самостоятельно и с помощью педагога анализирует урок, дает оценку своего исполнения, обозначает что получилось, а что пока нет, озвучивает способы устранения.
6.	Задание на дом	Повторение ранее изученных этюдов и гаммы

ЛИТЕРАТУРА

1. Махов А. Е. Конец XVII – начало XVIII века: от барокко к галантному стилю и классицизму // Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения: Энциклопедический путеводитель. М.: Издательство Кулагиной — Intrada, 2010. С. 254–258.

2. Никифоров С. Н. К. Ф. Э. Бах и его крестный отец Г. Ф. Телеман //Карл Филипп Эмануэль Бах (1714–1788): К 300-летию со дня рождения / ред.-сост. С. Г. Мураталиева. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2017. С. 21–30.

3. Платонов Н. Школа игры на флейте/Н.Платонов. – М: Музыка, 2007. – 160 с.

4. Рабей В. О. Г. Ф. Телеман. Двенадцать методических сонат для скрипки или флейты и цифрованного баса // Проблемы стиля и интерпретации музыки барокко: Научные труды Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Сборник 32.М.: Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 2001. С. 53–63.

5. Телеман Г.Ф. Фантазии для флейты соло/ Смирнова А.Н. – Казань: Казанская государственная консерватория, 2000. – 30 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. *Брахнова Анна Владимировна, г. Набережные Челны* **3**
Ансамблевое музицирование как творческая форма обучения детей
2. *Толстова Юлия Павловна, г. Набережные Челны* **7**
Работа над произведениями крупной формы в старших классах флейты на примере сонаты C dur Г.Телемана