Организация и проведение музыкально-образовательных абонементов в практике фортепианного обучения ДШИ

Кравченко Э.Н.

Преподаватель высшей квалификационной категории фортепиано

МАУДО «Детская школа искусств» г. Набережные Челны

Музыкально-образовательный абонемент является значимой формой музыкального просвещения. Истоки музыкально-образовательных абонементов лежат в домашнем музицировании, которые выйдя за семейные границы, стали выполнять просветительские функции. Развивалась система абонементных концертов в деятельности филармоний, концертных залов, академических учреждений. Современные виды музыкально-образовательных абонементов сочетают традиции и инновации. Это циклы лекций-концертов, музыкально-театрализованные представления, концерты-презентации, творческие встречи, тематические циклы, интегрированные программы и т.д.

Перспективным представляется организация и проведение музыкально-образовательных абонементов в рамках детских школ искусств, имеющих мощный интегративный потенциал. Особое значение это имеет для учащихся фортепианного отделения, которые в процессе регулярной концертной деятельности обретают вкус к исполнительству, развивают артистизм, музыкально-творческие способности. Подготовка к концерту дает возможность осваивать опыт предшествующих поколений и своих современников, познать глубинный смысл общечеловеческих ценностей, заключенных в музыкальных образах, обрести свою индивидуальную позицию в мире культуры. Рамками избранной темы концерта возможно охватить и синтезировать различные виды искусств и знания, полученные на других предметах образовательного цикла.

Музыкальный абонемент в детской школе искусств успешно сочетает две важные функции:

- дает возможность совсем еще юным пианистам проявить себя, выступая на лучших концертных площадках города и концертном зале собственной школы искусств;

- зарождает у публики интерес к хорошей музыке, подготавливая ее к большому искусству с детских лет, воспитывая духовную потребность в классической музыке.

В практике фортепианного обучения концерты музыкального абонемента развивают не только технические и творческие возможности, но и эмоционально-волевые качества юных пианистов. Участие в концертах абонемента способствуют всестороннему и гармоническому развитию личности, обогащает ее нравственно-эстетический мир, формируют активную жизненную позицию. Особое внимание уделяется профессиональному росту юных и молодых исполнителей-пианистов, объединению их в едином творческом пространстве, созданию положительного имиджа музыкального абонемента как уникального творческого объединения детей, родителей, педагогов и выпускников школы искусств.

Включаясь в художественно-творческий процесс, учащиеся-пианисты вступают в сложнейшую сферу творческой деятельности – сферу исполнительского искусства, становясь полноправными участниками и создателями концертов-лекций, концертов-спектаклей, являясь пропагандистами классической и современной музыки. Такая направленность создает атмосферу духовной наполненности, в которой созревают наиболее благоприятные предпосылки для развития детского творчества, для личностного роста, гармонизации эмоциональной сферы ребенка.

Помощь в организации и проведении оказывают преподаватели и ученики отделений хореографии и изобразительного искусства, а также юные исполнители на других инструментах. Концерты можно проводить один раз в четверть, т.к. именно с такой периодичностью учащиеся могут эффективно реализовать свои навыки и умения. Стоит также учесть, что учебная программа школы предъявляет определенные требования к репертуарному плану, которые ограничивают возможность проведения абонемента чаще, не всегда совпадая с темами концертов абонемента.

Цели музыкально-образовательного абонемента:

1) формирование системы востребованных событийных мероприятий для детей школы искусств;

2) сохранение и развитие традиций детского музыкального просветительства в школе искусств, повышение уровня духовного и музыкального развития учащихся.

Работа абонемента дает возможность решения целого комплекса задач – воспитательных, обучающих, творческих, среди которых наиболее значимы:

- реализация творческих музыкальных способностей детей и ранней профессиональной ориентации, мотивация к продолжению музыкального творчества в любительских (создание ансамблей и игра в них, сочинение песен, работа над новыми аранжировками и т. д.) и профессиональных формах;

- взаимосотрудничество разных отделений детской школы искусств, расширение музыкального кругозора детской аудитории;

- гуманизация учебно-воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для гармоничного развития личности, для побуждения ее к саморазвитию, самовоспитанию;

- повышение уровня исполнительского мастерства учащихся фортепианного отделения;

- совершенствование методического мастерства преподавателя, способного компетентно решать вопросы обучения детей в школе искусств.

Концерт в рамках музыкально-образовательного абонемента в ДШИ организуется поэтапно:

- лектор предварительно продумывает общую тему и тему каждого концерта, которая бы объединяя все виды искусства;

- проводится обсуждение с коллегами, выбираются исполнители концертных номеров, анализируются возможности возникновения сложностей;

- происходит распределение обязанностей в организации и проведении абонемента (ответственные за выход номеров, ведущие, помощники на сцене), ролей;

- осуществляется начальный этап подготовки;

- делается выбор музыкального репертуара;

- раздаются задания: художникам – в написании рисунков и картин на заданную тему и хореографам в постановке конкретных номеров;

- проводится разучивание музыкального материала для каждого концерта с учениками;

- разрабатывается сценарий;

- осуществляется разработка и печать афиш, пригласительных билетов;

- проводятся разовые репетиции и генеральный прогон концерта;

Организация концерта в рамках музыкально-образовательного абонемента предваряется тщательным анализом исполнительских возможностей участников, эстетического уровня и возраста аудитории.

Важной составляющей частью процесса подготовки к концерту, от которой во многом зависит успех задуманного мероприятия, является составление сценария. В его основе лежит принцип документализма, который может обеспечить необходимое соотношение художественного и документального материала. В построении сценария, как правило, есть вступление, которое даёт эмоциональный настрой и вводит в главную тему. Его задачей должно являться – завладеть вниманием слушателя посредством яркости и броскости изложения.

Основная часть концерта строится по принципу контрастности и развивается по степени нарастания интереса. Завершается концерт кульминацией, перерастающей в финал, чаще всего выраженный в коллективных формах. В разработку сценария входит также подготовка наглядных пособий: оформление декораций, костюмов, реквизита, афиш, программок, пригласительных билетов.

Этап планирования включает в себя составление плана, репетиции, работу с ведущими. Включает разработку подробного традиционного плана подготовки и проведения концерта, где обозначены: перечень мероприятий, сроки исполнения, ответственные.

Как свидетельствуют планы подготовки и проведения концертов, за две недели до предстоящего выступления устраиваются прослушивания и репетиции, на которых утверждаются исполнители и ведущие, отшлифовываются такие качества участников концертного действия, как артистизм, выдержка, поведение на сцене. В зависимости от сложности и компоновки номеров определяется количество разовых репетиций и составляется репетиционный план для каждой из них с указанием решаемых задач. Такие репетиции имеют свои стадии и этапы и проводятся с полным составом группы, а также по мини-группам и индивидуально с целью детальной отработки концертных номеров.

 Генеральная репетиция проводится для определения готовности к концертному исполнению каждого его участника, ансамбля или группы участников, для состыковки моментов выхода участников со словами ведущего, уточнения нюансов в проведении концерта, в окончательном распределении обязанностей помощников на сцене и вне ее. Она является своеобразным итогом ординарных репетиций, поэтому назначается тогда, когда все концертные номера детально проработаны и готовы для исполнения на концерте.

С ведущими ведётся работа по овладению речевыми навыками, необходимыми для эмоционального общения с публикой, большое значение придаётся осмысленному исполнению музыкальных произведений и их соответствия содержанию рассказа ведущего.

После концерта проводится педагогический анализ положительных и отрицательных моментов в организации и проведении концерта, в процессе концертно-просветительской деятельности в целом. Это позволяет в дальнейшем избежать ошибок и просчётов, а также дать толчок к новым идеям.

Положительную роль в процессе организации музыкально-образовательных абонементов играет тесный контакт педагога с родителями учащихся. Их участие в творческой жизни ДШИ помогает общему делу духовного и нравственного воспитания детей.

В проведении концертов абонемента в Детских школах искусств необходимо учитывать возможное отсутствие участника по какой-либо причине (болезнь, семейные обстоятельства) и предусмотреть в сценарии вариант равноценной замены номеров концерта.

Участие в концертах музыкально-образовательного абонемента учащихся-пианистов активизирует установление межпредметных связей. «Погружение» в эпоху, объединение всех номеров концерта одной темой позволяет связать знания, полученные на уроках музыкальной литературы и истории искусств с исполнением музыкальных произведений, подготовленных в классах фортепиано, ансамбля, аккомпанемента, хора. Исполнители-пианисты могут не только исполнить музыкальное произведение, но и «увидеть» его образ благодаря картинам юных художников и наглядному показу учащихся-хореографов. Такой метод даёт более полное усвоение знаний и впечатлений об исполняемой музыке.

Обучение игре на фортепиано длительный, сложный процесс и включает в себя не только пианистическое, но и общемузыкальное развитие ученика. Облегчить его, сделать понятным, увлекательным, а значит интересным – одна из задач преподавателя фортепиано. Ученики школы искусств имеют возможность взаимопосещения уроков смежных искусств. Юные пианисты, изучая «Менуэты», «Гавоты», «Вальсы», «Полонезы», посещают историко-бытовой танец – предмет хореографического отделения и воочию видят исполнение элементов старинных танцев, пробуют их исполнить, тем самым вживаясь в образ по-настоящему. Объясняя, что такое «штрих», преподаватель фортепиано идет с учеником к художникам и показывает, что штрихи различаются не только в музыке, но и являются основным способом написания картин, тем самым визуализируя абстрактно-слуховой метод восприятия музыки и углубляя практические знания и навыки пианиста. Педагог показывает, что образ, нарисованный звуками, может превратиться в скульптуру или рисунок и его можно увидеть и потрогать. Связывая между собой музыку, танец и рисунок, которые несут одну общую идею, и представляются ученику одновременно, педагогу легче объяснить сложные понятия и представление о том или ином музыкальном явлении. А если они объединяются в одном концерте или, как в нашем случае, музыкально-образовательном абонементе и преподносятся ярко, с элементами театральности, с использованием мульти-медиасистем, то у учащихся возникает желание заниматься творчеством не только на музыкальном отделении, но и в другой области искусства и в жизни. Благодаря участию в концертах абонемента расширяются знания о репертуаре фортепианной музыки, у ученика возникает мотивация к дальнейшему профессиональному росту, для того чтобы разучить и сыграть понравившееся произведение повышенной сложности, которое прозвучало на концерте, появляется тяга к музицированию. Любознательный ученик начинает играть большое количество музыкальных пьес помимо учебной программы. Участие в музыкально-образовательном абонементе дает мощный толчок к саморазвитию. Повышается социальная активность учащегося-пианиста, он становится смелее, креативнее.

Музыкально-образовательный абонемент оживляет участие учащихся-пианистов в творческой жизни ДШИ, развивает вкус к исполнительству. Концерт – это музыкальный праздник, которого ждут, и к выступлению в котором старательно готовятся. Участие в концерте и почетно, и ответственно. Если юный артист знает о том, что изучаемое произведение будет исполняться перед слушателями, он работает более настойчиво. Первые выходы на сцену учащегося-пианиста школы – это концерты в классе, исполнение знакомых мелодий на праздниках и торжествах. Далее, когда приобретаются первые навыки работы над образом, характером музыки, происходит моделирование сценической ситуации в классе, в зале. Следующий мотивационно-ценностный этап предполагает работу над музыкальным произведением, назначение сжатых сроков концертных выступлений, подкрепляющие желание заниматься с полной отдачей, усердием и настойчивостью, совершенствуя свои исполнительские умения.

Педагогическая практика показывает, что одной из проблем, которые приходится решать в процессе подготовки к концертам в рамках музыкальных абонементов является преодоление сильного волнения перед выступлением, которое испытывают большинство учащихся. Как показывает наблюдение, волнение имеет возрастные особенности и сильнее проявляется в средних и старших классах с ростом чувства ответственности и взыскательности к себе. Поэтому учащимся объясняется, что общение с публикой, зрительской аудиторией – всегда творческий процесс и предполагает взаимную связь: исполнитель-музыкант не только воздействует на аудиторию, но и испытывает ее влияние на себе. Музыка для исполнителя является связующим звеном и одновременно средством общения с аудиторией. Преодоление сценического волнения должно идти по пути творческого желания общения со слушателями. Именно общение несет в себе истинный и непреходящий смысл всей подготовительной работы музыканта-исполнителя. Полная отдача при воплощении музыкального образа, непрекращающийся диалектический процесс открытия прекрасного в исполняемом, жажда выявить все это в реальном звучании – вот путь преодоления сценического страха, психологической адаптации юного пианиста к публичному выступлению.

Привлечение возможно большего количества учащихся к концертной деятельности обеспечивает наличие аудитории, которую составляют преимущественно родители, друзья, знакомые выступающих. Вовлекая в процесс концертно-просветительской деятельности широкий круг родных и близких учащихся, в ДШИ возрождаются и культивируются традиции домашнего музицирования.

В процессе подготовки к выступлению учащиеся выступают в роли драматургов, композиторов, музыкантов, актеров-исполнителей, слушателей «живого» исполнения музыки. Такое ролевое многообразие деятельности помогает раскрыть творческий потенциал каждого учащегося, способствует осознанию собственной уникальности, индивидуальности, неповторимости, а преподаватель лишь направляет и активизирует его, создавая атмосферу открытости, непринужденности, доверительности. Психологически комфортные условия способствуют созданию творческой среды и развитию личности учащихся, их творческой самореализации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асафьев, Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании/ Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1973. - 384 с.
2. Бернстайн, Л. Концерты для молодёжи/ Л. Бернстайн. – Л.: Советский Композитор, 1991.- 293 с.
3. Бортникова, И.И. Интенсивная концертно-исполнительская практика как фактор развития учащегося-музыканта специализированного колледжа: автореф. дис. … канд. пед. наук / И.И. Бортникова. - Воронеж, 2012. - 24 с.
4. Бочкарёв, Л.Л. Психология музыкальной деятельности/ Л.Л.Бочкарёв. – М.: Классика-XXI век, 2013. – 352 с.
5. Гольденштейн, М.А. Из истории массового музыкального воспитания детей. В первые годы музыкального строительства: Статьи, воспоминания, материалы/ М.А. Гольденштейн. – Л.: Советский композитор, 1959. - 96 с.
6. Землянский, Б.Я. О музыкальной педагогике/ Б.Я. Землянский// Музыкальная психология и психотерапия. - 2012. -№5 (10).- С.44–56.
7. Кабалевский, Д.Б. Как рассказывать детям о музыке/ Д.Б. Кабалевский.– М.: Эгвес, 2012. - 254 с.
8. Клёнов, А.Ш. Там, где музыка живёт/ А.Ш.Клёнов. – М.: Веста, 2011.-318 с.
9. Мельникова, Л.Л. Музыкальное просветительство. История и современность/ Л.Л. Мельникова // URL: http:// muzprosvetitel.ru/musprosv.htm
10. Мельникова Л. Л. Основы организации концертно-просветительской работы в музыкальных учебных заведениях / Л.Л. Мельникова. Магнитогорск: МаГК; МГОПУ, 2007. – 132 с.
11. Михайлова, А.А. Развитие музыкальных способностей детей / М.А. Михайлова. – Ярославль: Академия развития, 2011- 240 с.

Павлова, Е.А. Вопросы теории и методики музыкального воспитания /Е.А. Павлова.-М.: Папирус, 2011.-88 с.

1. Ройтерштейн, М.И. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества / Ройтерштейн М.И. – М.: Лаком-книга, 2001.- 341 с.
2. Савельева, Н.Л. Концертно-филармоническая деятельность в контексте музыкального просвещения России/ Н.Л. Савельева //Вестник Челябинского государственного университета.- 2010.- №34. - С. 173-178.
3. Стрельцов, Ю.А. Педагогика досуга: учеб. пособие/ Ю.А. Стрельцов, Е.Ю. Стрельцова.- М.: МГУКИ, 2013. - 272 с.
4. Торопова, А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие/ А.В.Торопова. – М.: ГРАФ-ПРЕСС, 2008. – 200 с.
5. Халабузарь, П.В. Просветительская деятельность музыкальных школ и её значение в эстетическом воспитании/ П.В.Халабузарь. – М.: Мин-во культуры, 1968. - 216 с.
6. Шацкая, В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества/ В.Н.Шацкая. – М., Астрель, 2013.- 95 с.