

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

Миллер Лариса Ивановна

преподаватель

МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1»

г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО ДМШ И ДШИ

Аннотация: в данной статье раскрываются вопросы развития подхода к организации учебного процесса и его педагогическим возможностям, творческого потенциала учащегося и степени его реализации. В связи с этим становится актуальным поиск новых форм принципов и методов, динамичного и целостного развития творческого потенциала учащихся музыкантов и гуманистический подход к личности; описаны результаты исследования принципов развития творческого потенциала учащегося-музыканта.

Ключевые слова: образованность человека, идеи реформирования образования, комплексный подход, разностороннее воспитание детей, новые педагогические технологии, стимулирование разностороннего развития, совершенствование приемов работы, самостоятельность решений, творческое самовыражение личности, воспитательная работа, профессиональные знания музыканта.

Сегодня в быстроменяющейся жизни образованность человека определяется не только предметными знаниями, но и его разносторонним развитием. Образованный человек способен к активной социальной адаптации в обществе, к принятию оптимальных решений в различных критических ситуациях, свободно ориентируется в вопросах мировой и отечественной культуры, в современной системе жизненных ценностей, способен к самообразованию, самостоятельному выбору и самосовершенствованию. Задачи, которые поставлены жизнью перед современной педагогикой, конечно, требуют глубокого анализа процессов, протекающих в современной школе. Основная задача педагога состоит не только в

том, чтобы дать ученику базовые знания, развить нужные навыки и умения, но и создать определенные условия для универсального развития учащегося.

В настоящее время появляются новые идеи реформирования образования, в которых мы находим понимание роли культуры и искусства как духовного источника. Все чаще стали говорить о гуманитаризации и гуманизации образования. Все понимают, что духовность, соприкосновение с нравственными ценностями оказывает благотворное влияние на внутренний мир личности. Успехи, в решении проблем музыкального воспитания, которые были достигнуты за последние годы, говорят о большом внимании, уделяемое педагогами-музыкантами развитию творческих способностей и гармоничному развитию учащихся. Педагоги стремятся воплотить идеи комплексного подхода в разностороннем воспитании детей, не ограничиваясь обучением игре на инструменте. Значение воспитания искусством очень велико. Занятия искусством связаны с развитием эмоционально-образного восприятия мира, осознания художественных явлений, способности к самовыражению и творчеству. Среди всех видов искусств музыка занимает важное место, так как особенно сильно воздействует на внутренний мир человека, отражает природные качества человека во всей его гармонической целостности: чувственное и интеллектуальное, эмоциональное и рациональное. Проблема духовности в современном обществе стоит очень остро и требует решения уже в самом начале жизненного пути. Всестороннее развитие духовного мира учащегося через восприятие лучших образцов классических, народных и популярных музыкальных произведений является основной целью деятельности педагога.

Особенность музыкального обучения в том, что его методика нацелена на стимулирование разностороннего развития ребенка, поддержание интереса к избранному виду творческой деятельности, расширение представлений о неограниченности способностей. Обучение и развитие личности учащегося будет более полным и глубоким, если использовать новые педагогические технологии, которые позволяют активизировать творческие навыки, развивать индивидуальные

познавательные и коммуникативные способности, формирующие освоение работы с информацией и воспитывающие свободу деятельности и самостоятельность. В музыкальном образовании современный процесс сконцентрирован на воспитании личности ребенка, его обучении и развитии во время общения с музыкой. Процесс обучения должен проходить так, чтобы вместе с профессиональными навыками, ребенок сумел развить в себе качества созидателя и обязательно должен быть направлен на раскрытие творческих способностей и разноплановое развитие ребенка, а также личностных качеств, как фантазия, инициативность, самобытность. Задача педагога состоит не только в передаче опыта и классических знаний, но и в применении инновационных методов, которые направлены на развитие индивидуальных способностей детей, владеющих запасом творческих приемов. Любой человек обладает творческим потенциалом, и нужно всего лишь создать условия для его развития и раскрытия. Основными предпосылками творческой деятельности являются: гибкость и критичность мышления, потребность в творчестве, способность к образному воображению, к интуиции и обобщению. Важно в процессе обучения и воспитания идти через развитие творческого потенциала учащегося, так как способствует проявлению познавательной активности, инициативы, открывает возможности активного познания мира и себя, стимулирует интерес к творческому поиску. Узнавая себя, учащиеся открывают огромный мир и находят в нем своё место. Творчество – это то, что может эффективно повлиять на подготовку подрастающего поколения, именно оно даёт возможность проявить свой творческий потенциал и талант, что идет в ногу с современными тенденциями развития отечественной школы.

В музыкальном образовании ребенка особое место занимает процесс обучения игре на фортепиано. А. Рубинштейн писал «Игра на фортепиано – движение пальцев; исполнение на фортепиано – движение души. Обычно мы слышим только первое». Особенно в раннем возрасте познание мира через звуки музыки помогает раскрыть пока еще неограниченные социальными рамками творческие способности ребенка и помогает сформировать эстетические наклонности. Усво-

ение фортепианной азбуки не требует от маленького пианиста каких-либо усилий. Как правило, обучение представляется ему как интересная и новая игра. Обучение фортепианной игре делает личность ребёнка многогранной, развивает артистизм, интеллект, фантазию, воображение, повышает его творческие способности. Маленький ребенок – это часть нашей природы, который живет и развивается по своим законам. Конечно, при развитии ребенка нужно стимулировать задатки и способности ему присущие, считаться с интересами. Каждый ребенок – это фантазер от рождения. Он способен многое творить, только нужно для этого создать благоприятную среду, в которой должно быть место доверию и пониманию.

Обучение игре на фортепиано процесс многогранный и сложный, который включает не только пианистическое развитие ученика, но также необходима расширенная воспитательная работа. Основные направления в этой работе: воспитание моральных качеств и мировоззрения, воли и характера, любви к музыке, развитие эстетических вкусов, умение работать и интерес к труду. При поступлении в музыкальную школу почти каждый ребенок имеет мотивацию для учебы. Он хочет научиться играть, ему нравится музыка. Малыши наделены двигательными способностями и испытывают большую потребность в движении. Все объяснения приемов исполнения должны соответствовать уровню мышления и физического развития малышей. Процесс обучения нужно выстраивать по степени усвоения материала и ступенчатого возрастания сложности. Нужно помнить, что малыши не могут сосредоточиться на длительное время, их память несколько своеобразна: основную часть занимает запоминание и непроизвольное внимание. Поэтому задания лучше давать в игровой форме это делает урок менее утомительным, а разнообразные задания являются нужным элементом для общей разрядки. В процессе обучения ребенок должен получить средства для реализации своей цели – освоить необходимые знания и навыки. Но учеба оказывается довольно трудным и не совсем приятным занятием, и часто постепенно исчезает интерес к музыке. Возникает негативная тенденция, когда ученик учится, но совершенно не развивается. Как правило, разочарование в занятиях возникает

у ученика к 4 классу. По статистике на этом периоде происходит довольно значительный отсев в музыкальных школах. Этот переломный возраст требует особого внимания. В это время совершается переход от детского состояния к взрослому, так как связан с перестройкой всех психических процессов у ребенка. Обязательно нужно учитывать фактор физического развития подростка. К этому моменту наблюдается спад интереса к творческим занятиям и повышается интерес и желание приобщиться к миру взрослых людей. В этом случае педагогу нужно найти новые формы, изменить привычные методы, приемы и средства воздействия. Все трудности этого периода объясняются различными психологическими факторами, которые нужно учитывать в обучении подростка: формирование новых качеств личности ученика и более высокого уровня психического развития. А уже в старшем возрасте у учащегося активно формируется мировоззрение и его духовное «Я». Приобретенные знания, жизненные ситуации и опыт, побуждают подростков переосмысливать окружающий мир и найти свое место в нем.

Перечисление особенностей возрастной детской психологии может быть гораздо обширнее, но приведенные качества являются более важными. Педагогической проблемой является совершенствование приемов работы на доступном уровне и обязательно с учетом возрастной психологии. Всегда в процессе обучения участие принимают две стороны: тот, кто учит и тот, кого учат. Поэтому необходимо учитывать личностные качества обеих сторон. «Обучение довольно часто идет по касательной к развитию и не оказывает на него существенного влияния», – пишет Л.А. Баренбойм. Это возможно при следующих обстоятельствах:

1. Ученик, обучающийся музыкальному исполнительству, в своей повседневной практике имеет дело с ограниченным количеством произведений, осваивает минимальный объем учебно-педагогического репертуара.

2. Урок в классе, трансформируется в тренировку профессионально-игровых качеств, часто обедняется по содержанию; пополнение фонда обобщающего характера и знаний теоретического протекает у учащихся – инструменталистов – малоэффективно и медленно; и результат познавательной стороны обучения оказывается, в итоге невысоким.

3. Преподавание в ряде случаев носит авторитарный характер, ориентирует учащегося следовать заданному педагогом интерпретаторскому образцу, не развивая при этом самостоятельности, творческой инициативы, активности учащегося.

4. Умения и навыки, которые формируются в процессе обучения игре на фортепиано, оказываются довольно ограниченными по диапазону действия. Обучающийся ребенок демонстрирует неспособность выйти в практической деятельности за пределы достаточно узкого круга отработанных с педагогом пьес.

Необходимо отметить, что развитие творческого потенциала музыкально-одарённой личности подростка – это процесс, который следует понимать как определённую последовательность различных этапов педагогической деятельности, где будут использоваться методы, создаваться определённые условия для достижения максимального результата. Развитие творческого потенциала ребенка поддерживается убежденностью педагога в потенциальной одаренности ребенка. В атмосфере сопереживания и доброжелательности, любви и уважения к личности ученик с легкостью воспринимает любые задачи. Педагог должен не забывать о поддержании веры ученика в собственные творческие силы. Целенаправленным развитием творческого потенциала учащихся закладываются следующие цели:

- осознание учеником собственных способностей и возможностей в творческом решении задач различного характера;
- осознание степени соответствия своих возможностей требованиям со стороны родителей, педагогов и общества в целом;
- осознание степени признания в мини-сообществе (группа, класс, компания и др.);
- оценка предпосылок следующего развития самореализации и способностей;
- осознание сильных и слабых сторон самосовершенствования, поиск индивидуального стиля творчества; знание своих индивидуальных способов для творчески успешного действия;

– контроль за собственными эмоциональными, интеллектуальными и поведенческими реакциями, умение управлять ими;

– представление о будущем в перспективе выбранной профессии, отношении к себе как к личности, к субъекту жизнедеятельности.

Необходимым элементом при обучении фортепианной игре является большая воспитательная работа. При всем ее разнообразии она может быть сведена к основным направлениям: воспитание моральных качеств и мировоззрения, характера и воли, эстетических вкусов и любви к музыке, умения работать и интереса к труду, и одно из главных, забота о здоровье ученика. Нужно стремиться, чтобы обучение стало обязательно воспитывающим. При этом воспитательная работа должна быть неприметной и ненавязчивой для ученика. Конечно же, основная часть воспитательной работы должна проводиться на уроке. Образованный опытный педагог, глубоко вникающий в художественное и эмоциональное содержание музыкальных произведений, будет всегда касаться образов, и воплощения в них жизненно важных тем, и эстетических мировоззрений композитора.

Одна из важных форм воспитательной работы – проведение с учениками концертов просветительского характера и музыкальных вечеров. Эта форма работы имеет большое значение для пропаганды искусства и приносит всестороннюю пользу самим ученикам. Так же большое место в повседневной жизни школы занимают классные часы и собрания. Они позволяют педагогу использовать важные и достаточно эффективные формы коллективного воздействия на ученика. Темы классных собраний должны отличаться значительным разнообразием. Это беседы о важных событиях общественной жизни, о музыке, о композиторах, об искусстве интерпретации. Хорошей формой воспитательной работы считаются посещения музеев, театров, концертов, экскурсии в памятные исторические места и прогулки за город. Обязательно надо с детства приучать ученика к тому, что искусство требует упорного труда, что совершенство в исполнении рождается только в процессе большой и длительной работы.

Одна из насущных задач педагога-пианиста – воспитать в своих учениках любовь к работе за инструментом. Это важно, когда занимаешься с теми, у кого

цель стать впоследствии профессионалом – музыкантом. Живыми примерами на уроке показывать ученику как по – настоящему работать над преодолением каких-либо трудностей, и тем самым вовлекать его в творческий процесс пианистической работы. Труд должен быть не только радостным, но осмысленным и умным. Трудиться нужно с напором и энтузиазмом. «Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях», – учил великий Павлов. Эта страстность должна идти в ногу с волей, рождающей выдержку и постоянный накал энергии труда.

В умении педагога индивидуально подойти к каждому ученику определяет успех работы педагога. Важно систематически изучать личность ученика, знать, чем он интересуется, живет, какова окружающая среда и друзья. В каждой индивидуальности есть всегда как положительные, так и отрицательные черты. Нужно знать недостатки ученика и систематически работать над ними. Но идти к этому лучше обходными путями, развивая его сильные стороны. Встречаются ученики очень неорганизованные. Они неаккуратны в выполнении своих обязанностей, небрежны в работе. Неорганизованность иногда объясняется отсутствием интереса к делу и слабостью воли. В работе с такими учениками особенно важно обратить внимание на развитие интереса, прежде всего к личности педагога, к музыке, к изучаемому произведению. Часто успешному развитию вредит чрезмерная скромность, застенчивость, что вызывает эмоциональную скованность, боязнь показать «себя» во время исполнения. Для укрепления чувства уверенности в собственных силах, надо использовать малейшую удачу в преодолении эмоциональной скованности. Всегда поощрять к смелым творческим поискам. Некоторым ученикам недостает собственной инициативы. Основное их желание, при изучении нового произведения, – услышать, «как грамотно надо его исполнять». Способным ученикам, с выраженными исполнительскими данными, должна быть предоставлена возможность систематично и много упражняться за инструментом.

Каждому человеку по своей природе свойственно самостоятельное стремление самому все попробовать и испытать. Уже на первых уроках знакомства с

фортепиано, дети сталкиваются с новой областью, где на каждом шагу возникают явления, вызывающие неподдельный интерес. Важно, чтобы ученик с самого начала мог получить ответы на все свои многочисленные «почему?». Что явится залогом развития его самостоятельности и инициативы. Педагог, воспитывающий в ученике пытливость мысли, дает ему верный ключ к самостоятельной художественно-творческой работе. Очень важно систематически использовать обобщения, которые позволяют раскрыть общие закономерности художественных явлений. Значительно лучше усваиваются обобщения педагога, если ученику предлагается самостоятельно решать разнообразные исполнительские задачи, которые могут быть весьма разными. Например, впервые показав в какой-либо пьесе прием связи звуков, предлагается педагогом найти ученику в том же сочинении подобные места, в которых можно использовать аналогичную аппликатуру либо штрих. Педагог постепенно приучает ученика не только внимательно слушать свое исполнение, но и контролировать себя в процессе игры, где могут возникнуть погрешности и ошибки исполнения. Важно, чтобы ученик знал и понимал о том, какие ошибки и недочеты часто встречаются у него. Полезно, для воспитания в учениках самостоятельности, чтобы учащийся периодически сам, без помощи педагога, выучивал небольшие произведения.

Деятельность учителя – это всегда вторжение во внутренний мир противоречивого, вечно меняющегося, растущего человека. Ничем нельзя заменить дружественный контакт педагога и ученика. Специфика учителя – пианиста в том, что специальные умения, навыки, знания всегда должны находиться в единстве с педагогическими познаниями. Все формы и виды деятельности работы в школе требуют от учителя, конечно же, профессиональных знаний и умений не только как музыканта, но прежде всего и педагога.

Исследования доказали, что дети, которые учатся играть на фортепиано, обладают более позитивным и добрым взглядом на мир, чем их сверстники, которые не обучаются музыке. В основном это связано с тем, что дети, которые берут уроки игры на фортепиано, в процессе учебы учатся преодолевать многие трудности, они становятся более уверенными в себе. Именно преодолевая трудности

и находя в себе силы для ежедневных занятий, они становятся лучше в собственных глазах, в глазах родителей и сверстников. При обучении игре на фортепиано, помимо развития специальных музыкальных способностей (ритм, слух, память и т.д.) формируются и развиваются личностные особенности ребёнка. Освоение музыкальной грамоты развивает логическое мышление, интеллект, сопереживание исполняемой музыке расширяет спектр эмоциональных реакций ребёнка, развивает эмпатию. Различные ассоциативные параллели между явлениями окружающего мира, образами и исполняемым музыкальным материалом развивают образное мышление ребенка. Способность раскрыть сущность музыкального образа, передать слушателю различные оттенки настроения, композиторского замысла произведения стоит во главе фортепианного исполнительства. Игра на фортепиано положительно влияет и на физиологическое развитие ребёнка: при умелом пользовании игровым аппаратом и при правильной посадке формируется осанка позвоночника. Развитие гибкости и чёткости в движениях, ловкости пальцев, двигательной моторики способствует формированию чёткой дикции и правильной речи, активизирует работу всего мышечного аппарата. Анализ исполняемых музыкальных произведений, изучение средств для воплощения музыкального образа, знакомство с разнообразными музыкальными формами сочинений содействуют развитию мышления ученика.

Знакомство с лучшими произведениями музыкальной мировой культуры в работе фортепианного исполнительства способствует повышению уровня музыкальной образованности, накоплению духовного багажа учащегося, так как музыка напрямую связана с другими видами искусств.

Таким образом, искусство владения игрой на фортепиано способствует творческому самовыражению личности, развивает кругозор учащихся, позволяет воспринимать все виды искусства в неразделимом единстве и целостности и, несомненно, является одной из самых перспективных форм эстетического воспитания. Найти «точку опоры» в современном мире поможет человеку, конечно же, искусство. Именно оно дает возможность наслаждаться художественными достижениями всего человечества.

Список литературы

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано / А.Д. Алексеев М.: Музыка, 1971. – 278 с.
2. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства / Л.А. Баренбойм – Л.: Музыка, 1969. – 285 с.
3. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. / Л.А. Баренбойм – М.: «Музыка», 1974. – 356 с.
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. / В.П. Беспалько – М.: Педагогика, 2000. – 192 с.
5. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальных способностей. / Л.Л. Бочкарев – М.: Институт психологии РАН, 1997. – 352с.
6. Выготский Л.С. Психология искусства. / Л.С. Выготский – М.: Просвещение, 1975.
7. Дереклеева Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся. / О. Дереклеева, 2007.
8. Коган Г. Работа пианиста. / Г. Коган, – М.: Музгиз, 1963. – 200 с.
9. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников / А.В. Крутецкий – М.: Просвещение, 1976. – 303 с.
10. Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н, Добровольская Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: Учебник для студентов средних и высших педагогических учебных заведений. / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. – М.: Академия, 2001. – 248 с.
11. Блох О.А. Научная библиотека диссертаций и авторефератов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/razvitiie-dukhovno-tvorcheskogo-potentsiala-uchashchikhsya-muzykantov#ixzz3b4Z9sdcD>
12. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. / Л.Ю. Субботина. – 1996.
13. Тагильцева Н.Н. Художественное восприятие музыкального искусства и развитие самосознания у детей. / Н.Н. Тагильцева. – 2002.

14. Теплов Б.М. Избранные труды: в 2-х т. / Б.М Теплов – М.: Владос, 1985. – С. 205–220.
15. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. / Г.М. Цыпин – М.: Музыка, 1984.