

Изюрова Галина Владимировна

преподаватель фортепиано

МАУК ДО ДМШ №7 им. С.В. Рахманинова

г. Екатеринбург, Свердловская область

**КОНЦЕРТ КЛАССА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФОРТЕПИАНО
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДМШ (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕРТНОЙ
ПРОГРАММЫ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА РАЗНЫХ ВРЕМЕН»)**

Аннотация: в статье раскрывается вопрос организации и проведения концертных мероприятий в детской музыкальной школе, объединяющих деятельность обучающихся класса специализированного фортепиано и педагога класса. Определяется значимость и актуальность развития творческих способностей обучающихся и формирования их общей музыкальной культуры. Работа представляет собой комплекс теоретических исследований данного вопроса и подробное изложение результатов практической деятельности педагога в данном направлении.

Ключевые слова: фортепианная педагогика, детская музыкальная школа, организация концертной деятельности, формирование духовной культуры, развитие творческих способностей, культурно-творческое пространство в ДМШ, проектная деятельность в ДМШ.

Развитие современного общества диктует особые условия организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования; актуализирует поиск новых методов работы с обучающимися, внедрение современных технологий, предъявляет новые требования к профессиональной компетентности педагога.

Актуальной проблемой нашего времени, объединяющей интересы общественно-социального развития, музыкального образования, педагогической науки и практики является задача научить ребенка творчески мыслить, направ-

вить его интеллектуальный и творческий потенциал, его душевные силы на решение важных жизненных задач, рассматривать явления окружающего их мира в их полном взаимодействии.

Музыкальное образование, благодаря своему комплексному воздействию на человека выступает своеобразным «посредником» между «большой» культурой и личностью, подсистемой музыкальной культуры, пространство которой образуют различные общественно-организованные институты, передающие подрастающим поколениям опыт музыкальной деятельности и способствующие становлению новых субъектов музыкальной культуры [1].

Отечественная педагогика музыкального образования и художественно-эстетического воспитания имеет богатые культурные традиции, которые включают в себя множество разнообразных подходов к воспитательному процессу. Долгое время в системе музыкально-эстетического образования и воспитания господствовала парадигма «приобщающей» передачи культурных норм и образцов. Эта парадигма, к сожалению, не всегда учитывала внутренние культурные условия саморазвития ребенка, а также особенностей социокультурного контекста его существования [1].

Реальной альтернативой данной парадигме стало направление воспитания у обучающегося способности к самореализации. И главным здесь становится художественное творчество детей, творчество как деятельность, созидаящая нечто новое, оригинальное, деятельностное постижение искусства, базирующееся на принципах природосообразности, культуросообразности, диалогичности, проектности, диалога культур, коллективности. Д.В. Григорьев и П.В. Степанов [2] определяют данные принципы следующим образом.

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного творчества детей основывается на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовывается с общими законами развития природы и человека, воспитывает ребенка сообразно полу и возрасту, а также формирует у него ответственность за развитие самого себя.

Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество школьников основывается на общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с ценностями национальных культур, специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям.

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие осуществляется в процессе взаимодействия педагога и обучающегося в художественной деятельности, содержанием которого является обмен эстетическими ценностями (ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества), а также совместное продуцирование художественных ценностей.

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» обучающегося в самостоятельное проектное действие, развертываемое в логике *замысел – реализация – рефлексия*. В ходе проектирования перед ребенком всегда стоит задача: представить себе еще не существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности.

Принцип диалога культур предполагает понимание музыкального содержания исполняемых произведений как основы для диалога культур, рассмотрение художественного творчества как диалога культур поколения современных обучающихся с поколениями предшествующих эпох, рассмотрение момента сценического представления (выступления) слушателям продукта своего творчества как полилог между автором (композитором) и слушателями, воспринимающими исполняемую музыку [2].

Стремление педагога создать условия в самореализации и ценностном самоопределении обучающегося в социопозитивной сфере жизнедеятельности, в которой происходит присвоение им культурных ценностей, нашло свое выражение в традиционно проводимом классном концерте фортепианной музыки в преддверии нового года, который одновременно представляет собой одну из форм отчет-

ности обучающихся о результатах своей работы и предоставляет ребятам возможность выступить перед родителями, «подарить» им свои музыкальные подарки и поздравить всех присутствующих на концерте с праздником.

Классный концерт – это форма коллективного творческого дела с усиленным участием всех воспитанников класса, это деятельность, которая сопряжена с личной инициативой обучающихся и их ответственностью перед сверстниками, педагогами и родителями. Качественными параметрами художественно-творческой деятельности являются: усвоение учебного материала, умение применить его на практике, развитие коммуникативных навыков и ценных личностных качеств, формирование эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, которые являются воспитательной доминантой музыкального образования в школе.

Основная тематика концерта «Танцевальная музыка разных времен» была определена на основе исполняемого детьми их музыкального репертуара.

Целью данного мероприятия является создание социокультурной среды для формирования общей культуры и самореализации личности обучающихся, развитие их художественно-творческих способностей.

Основные задачи: развитие мотивации, формирование интереса личности к творчеству; развитие и возрождение традиций музицирования; обеспечение ситуации успеха, эмоционального благополучия ребенка; раскрепощение обучающихся, развитие сценической уверенности и выдержки; расширение общего и художественного кругозора обучающихся, их общей и музыкальной культуры, обогащение эстетических чувств и развитие у школьников художественного вкуса; взаимодействие преподавателя с родителями обучающихся.

Детям была предложена такая форма работы, где присутствовала бы взаимосвязь исполнительского и искусствоведческого направлений, способствующая не только личностному развитию детей (умению мыслить и говорить), но и осознанному и уверенному исполнению ими танцевальной музыки.

В подготовке к этому мероприятию каждому ребенку было необходимо продемонстрировать компетентностный подход – уметь привлечь знания из других

областей, проявить умения и имеющийся опыт в условиях конкретной ситуации. Наряду с тем, что все обучающиеся подготовили программу (выучили и исполнили свои музыкальные произведения), им было предложено представить, презентовать свои пьесы, найти интересный материал, увлекательные факты из жизни композиторов, сочинивших эту музыку, погрузиться в замысел музыки, «надо было проникнуть в ее мир, пропитаться ею, сделать ее близкой, своей». Это могли быть стихи, рассказы о музыке, аннотации к музыкальным произведениям, репродукции картин, иллюстрации или слайды с изображением старинных танцев [3].

Творческая деятельность детей способствовала развитию у обучающихся универсальных учебных действий, умений и навыков, формированию устойчивого интереса к музицированию, а их приготовленные интересные материалы явились эмоциональной и информационной основой для воплощения их творческого замысла и реализации основных музыкально-педагогических задач.

В подготовке и проведении концерта были использованы современные развивающие и информационно-коммуникационные технологии, небольшие творческие проекты, создающие широкие возможности для самовыражения каждого ребенка (использование ресурсов и сервисов Интернет).

Далее по тексту представлен сценарный план проведения новогоднего концерта для родителей учащихся.

Звучит легкая фоновая музыка. Дети и их родители заходят в зал. Рассаживаются по местам.

Педагог: Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Здравствуйте! Мы начинаем наш новогодний классный концерт!

Зима – самое сказочное и удивительное время года. Сейчас зима в самом разгаре, царствует мороз и вьюга, серебристые снежинки кружат свой праздничный хоровод, а в воздухе пахнет еловыми ветками. Совсем скоро мы будем встречать чудесный праздник Новый год! Каждый из нас ждет его прихода с волнением и радостью, ведь в празднике всегда есть какая-то тайна, чудо, ожидание волшебства.

И у нас с вами сегодня праздник, и наш праздник музыкальный. Мы пригласили на него ваших мам и пап, бабушек и дедушек, а новогодние чудеса мы с вами будем делать собственными руками. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем!

На фоне увертюры к балету П.И. Чайковского «Щелкунчик» на интерактивной доске демонстрируется футаж новогодней тематики. На фоне музыки педагог продолжает говорить.

Закройте глазки и представьте себе: мягко кружатся за окном снежинки, ложась на землю мягким белым покрывалом, вырастают большие снежные сугробы, стекла покрываются волшебным узором. Наше воображение дорисовывает картину этого чудесного зимнего пейзажа, и мы испытываем особое ни с чем не сравнимое состояние души.

Тихонечко открываем глаза.

По нашим современным улицам давно уже не грохочут кареты. Кринолины и шлейфы, сюртуки и камзолы, женские шляпки и цилиндры тоже уже вышли из моды, но мелодии старинных танцев, точно также, какими они звучали несколько веков назад в роскошных залах дворцов и аристократических салонах Европы, возвращают нас в прошлое. Огромное разнообразие танцев разных времен постепенно сложилось в общую музыкальную «копилку».

Сегодня в нашем концерте будет звучать разная музыка, но большую ее часть будет представлять музыка, написанная в XVII–XVIII веках. У многих из нас есть желание заглянуть в те далёкие годы. К сожалению, тогда не было фотографии. Поэтому о том, как жили люди 300 лет назад, мы знаем по дошедшим до нас через века картинам, книгам и музыкальным произведениям. И вот сегодня давайте используем волшебную силу музыки, чтобы почувствовать дух того времени.

Любое музыкальное произведение – это «письмо» к нам из прошлых эпох и дальних стран, обращение композитора, который передаёт свои чувства, мысли, наблюдения» впечатления о времени, в котором он жил. Как-то так сложилось, что и у нас с вами, в вашей программе из этой большой музыкальной копилки

оказались менуэты, мазурки, сарабанды, бурре, вальсы. Медленные и элегантно-учтивые, плавные или грациозно-легкие – эти танцы помогут нам перенестись сквозь время.

А мы с вами собравшись вместе, исполняя пьесы, слушая друг друга, будем открывать для себя что-то новое, будто бы присутствуем в одном из музыкальных салонов России, а может быть и Европы XIX века, а значит являемся продолжателями наших лучших музыкальных и культурных традиций.

Я прошу каждого, кто будет выходить на сцену, повесить свой шарик на елочку, рассказать немного об исполняемых произведениях и сыграть их. А к концу нашего концерта мы увидим, что произойдет с нашей лесной красавицей.

Начинают наш концерт ученицы 1-го класса хорового отделения. Саша П. исполнит три маленьких пьесы:

Украинскую народную песню «Ой, ты дивчина»;
«Курочка» Любарского;
«Воробей» Руббаха.

Саша П.: Это три музыкальных картинки. И в каждой из них – свое особое настроение, свой характер. Узнаете ли вы в каждой из этих пьесок знакомых вам персонажей? Давайте послушаем.

Педагог: Спасибо Саше за ее выступление. А слушатели поддерживают юных исполнителей аплодисментами. Они заслуживают это, потому что каждый из вас сегодня очень старается и волнуется!

Следующая участница концерта – Наташа Ш. Наташенька сыграет нам пьесы:

«Квинты поют» композитора Игнатъевой;
«Марширующие поросята» Берлина;
«Грустный клоун» Металлиди.

Наташа Ш.: Названия этих пьес говорят сами за себя, а нам с вами остается лишь внимательно слушать и представлять, о чем расскажут эти музыкальные зарисовки.

Педагог: Спасибо Наташе, а мы приглашаем на сцену Вику Б., которая исполнит две танцевальные пьесы. Танец, существует в нашей жизни с незапамятных времён. Он родился из потребности человека выразить свои эмоции в движении. Почти все бальные танцы имеют народные корни, но, когда народный танец попадает в средневековый замок, он сильно преобразуется. В танце строго расписаны все движения, все фигуры – повороты, поклоны и реверансы, от танцоров требуется безупречность манер.

Вика Б.: Менуэт – это «танец королей» или «король танцев» – так говорили о нем двести лет назад, настолько он был популярен в XVII и XVIII веках. Французское слово «menu» означает маленький, мелкий, что означает танец, основанный на маленьких шажочках с приседаниями и поклонами.

Л. Моцарт. Менуэт

Вика Б.: Во всех странах мира люди любят танцевать, но особенно любят танцевать дети. Эта музыкальная пьеса перенесет нас в детский садик, где просто ради забавы и развлечения пляшут маленькие ребятки.

Майкапар. В садике.

Педагог: Молодец, Вика! Спасибо. А мы предоставляем слово нашим второклассникам. Выступает Маша Н.

Маша Н.: И снова прозвучит менуэт. Менуэт был обязательным танцем на балу. В середине XVII века при дворе французского короля Людовика XIV, менуэт превратился в галантный аристократический танец, он основывался на жеманных поклонах и реверансах. Размер всегда три четверти.

И.С. Бах. Менуэт

Маша Н.: Моя вторая пьеса – мазурка. Этот танец пользуется большой любовью в Польше. Название произошло от жителей Мазовии – сначала мазурка была крестьянским танцем, а в XIX веке танец получил распространение уже как бальный.

Гречанинов Мазурка

Педагог: Сейчас к роялю мы приглашаем Кристину Г. Она исполнит два танца.

Кристина Г.: В XVII веке самым популярным инструментом был клавесин. Это клавишно-струнный щипковый инструмент. Удар по струне совершался с помощью вороньего пера. Благодаря такому перышку получался сильный и выразительный звук. Клавесины были очень красивыми и дорогими. Им придавали разную форму: от ящика, инкрустированного позолотой, перламутром и слоновой костью. Менуэт Кригера отличается строгостью и торжественностью движения.

Исполняется Менуэт Кригера

Кристина Г.: Вторая пьеса – вальс. Слово «вальс» произошло от немецкого «вальцен», что значит «крутить», «катать», «вращать». Когда-то в столице Австрии, городе Вене, начали танцевать новый бальный танец. Основное движение танца – легкое, плавное кружение. Поэтому этот танец и называли вальсом.

Шостакович Вальс.

Педагог: Спасибо Кристине за ее чудесную танцевальную музыку, а мы приглашаем за рояль Софью С.

Софья С.: Так вот оно – начало бала!

Когда сквозь времени порез,

Колонна пар затрепетала,

С балкона грянул Полонез!

И.С. Бах Полонез соль-минор

Софья С.: Старинный испанский танец XVII века сарабанда исполнялся в богатых дворцах знатных особ и отличался торжественностью и величием. Он имел несколько суровый и мрачный характер. Позднее в XVIII столетии, подобно многим другим европейским танцам, сарабанду перестали танцевать, но она, как обязательная часть, вошла в инструментальную сюиту.

Гедике Сарабанда

Педагог: Спасибо Соне за ее выступление, а мы вновь возвращаемся к танцевальной музыке. Лия Л. исполнит Бурре Моцарта.

Лия Л.: Бурре – это старинный французский танец. За время своего существования он совершал множество превращений, сильно менялся. Сейчас его не

танцуют, а больше исполняют на различных музыкальных инструментах и слушают! Но главное и ценное – это то, что он остался в истории!

Педагог: Леопольд Моцарт. Бурре

Лия Л.: Мелодичная музыка – она как доверительный разговор с близким человеком. Стоит ей зазвучать, как на душе становится светло и спокойно.

Педагог: Юяма Пьеса.

Педагог: Спасибо Лие за ее выразительную игру, а мы приглашаем на сцену наших третьеклассниц – двух Александр.

Саша Б.: Иоганн Себастьян Бах, один из самых известных композиторов тех лет. В своём творчестве Бах просто и понятно для каждого слушателя рассуждает о смысле жизни, красоте и величии человеческого духа.

Чисто по названию пьесы – маленькая прелюдия – кажется, что она не связана с танцевальной музыкой. Но если вслушаться в ее интонации, то можно легко уловить черты знакомого нам менуэта. Та же трехдольность, текучесть, плавность и величественность.

Педагог: Иоганн Себастьян Бах. Маленькая прелюдия соль-минор

Педагог: А вот и подошло время для музыкальной сказки. Наступил вечер, в комнате зажегся свет. А что будет происходить дальше – вам расскажет сама Саша!

Саша Б.: Устала наша бабушка, но нет ей покоя. Беспокоится она о внучатах своих. Сядет на стульчик, а ручки ее золотые уже варежки или носочки вяжут, чтоб внучата на замерзли. Спицы тихонько постукивают. Сердце бабушки заботливое и нежное, а сама за своим рукоделием сказку про Василину Прекрасную рассказывает.

Прокофьев Сказочка

Спасибо Саше за ее выступление, а я приглашаю к роялю Сашу У.

Педагог: Саша поделится с нами своим музыкальным изобретением.

Саша У.: Пьеса под названием Инвенция, означает – выдумка, изобретение, ее сочинил композитор Александр Гедике. А то, что я наизобретаю, навывдумываю для нас – вы сами услышите, но мне кажется, что музыка очень похожа на полонез.

Гедике Инвенция

Саша У.: И еще одна сказка. Кто-то из вас вспомнит слова «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили-были... кому-то на память придут слова «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Наверное, каждый, когда речь идет о сказке, вспоминает свою любимую.

Шварц. Сказочка

Педагог: Аплодисменты Саше, а мы приглашаем на сцену Вику С.

Изучая музыкальную литературу, наши дети знают, что фуга – это полифоническое произведение.

Вика С.: Фуга, как правило, пишется для клавишных инструментов и начинается с короткой мелодической темы. Постепенно после проведения темы вступают остальные голоса. Голоса переплетаются друг с другом, усложняя мелодию, как бы беседуя между собой. А фугетта – это маленькая фуга.

Циполи. Фугетта

Педагог: А сейчас мы с вами послушаем еще один очень красивый, мелодичный вальс.

Вика С.: От танца к танцу по невидимой дороге

От кринолинов и корсетов до шелков

Скользим сквозь время, сквозь великую эпоху

Где танцы появлялись вновь и вновь.

Майкапар Вальс.

Педагог: Спасибо Вике за ее выступление. На сцену поднимается Василина Х.

Василина Х.: Сегодня уже звучала музыка Иоганна Себастьяна Баха, это музыка эпохи барокко. Василина исполнит Инвенцию До-мажор

И.С. Бах Инвенция До-мажор

Василина Х.: А сейчас нас ждет встреча с персонажем из сказки «Золотой ключик». Мальвина – это кукла с голубыми волосами, самая красивая кукла из кукольного театра Карабаса-Барабаса.

Лепин Мальвина

Педагог: Спасибо Василине, мы приглашаем Ваню Б. В выступлении Вани сначала прозвучит торжественный менуэт.

И. Кирнбергер Менуэт

Ваня Б.: Старый виолончелист – это современная музыка, в которой также слышны танцевальные интонации. По сути – это вальс-воспоминание, когда старый музыкант рассказывает нам истории из своего прошлого.

Ёсино Старый виолончелист.

В заключение нашего концерта прозвучат два ансамбля:

Ваня Б. вместе со мной исполнит переложение для фортепиано песни В. Баснера «Щенок по имени Пёс» из кинофильма «Учитель пения».

А закончим наш концерт известной мелодией П. Мориа «Токката». Ее исполнит Василина Х.

Педагог: подошел к концу наш классный концерт. Вы спросите меня: «А где же Чудо?». А чудо – это наш новогодний концерт! Каждый из вас почувствовал себя настоящим артистом. Каждого, кто выходил на сцену, объявляли, встречали аплодисментами, его с интересом слушали и благодарили за исполнение. Зажглась наша новогодняя елочка!

Мы прикоснулись к серьезному пласту музыкальной культуры – инструментальному музицированию. И это чудо мы сотворили собственными руками, своими пианистическими умениями, силой своего творческого воображения, поэтому вы все большие молодцы! Еще раз аплодисменты нашим артистам! Пусть запомнится вам эта встреча, пусть останется в душе каждого из вас! Я еще раз поздравляю вас с наступающим новым годом!

В условиях созданного культурно-творческого пространства, в процессе проведения классного тематического концерта состоялось сценическое выступление детей. В празднично украшенном концертном зале дети с радостью исполняли свою программу, рассказывали о музыке, с интересом слушали друг друга.

Участие в концерте позволило каждому ребенку почувствовать себя причастным к общему делу, проявить свой творческий потенциал, свою индивидуальность, ощутить себя артистом, услышать аплодисменты от одноклассников и родителей. Участие детей в музыкально-творческой деятельности – это яркое подтверждение их творческой самореализации и доказательство устойчивого интереса к музицированию, что имело не только развивающее, но и огромное воспитательное значение, способствовало их профессиональному росту, приобретению опыта публичного выступления, формированию духовной культуры.

Достижение детьми определенных результатов и успеха дает им шанс поверить в себя, в свои силы, предоставляет возможность самореализоваться, что, конечно же, преобразует их жизнь, делая ее интересной, осмысленной и творчески наполненной. Организация концертной деятельности обеспечивает не только креативный характер учебно-воспитательного процесса, но и предоставляет детям возможность представления своего труда и способностей, а в дальнейшем поможет лучше адаптироваться в изменяющихся условиях окружающего мира и обрести успешность во взрослой жизни.

Следует отметить, что владение исполнительскими навыками одновременно формирует у них и слушательскую культуру, развивает художественный вкус. И чем больше наши дети вовлечены в творческий процесс, тем ярче проявляют свои увлечения и интересы, лучше понимают других.

Классный концерт – одна из форм детского художественного творчества, отвечающая запросам общества и активно применяющаяся в музыкально-педагогической практике школы, способствующая гармоничному развитию обучающихся, формированию их ценностных ориентаций.

Список литературы

1. Беляев С.Е. Очерки истории музыкальной культуры Урала [Текст]. – Екатеринбург: Бланк культурной информации, 1999. – 68 с.
2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: Пособие для учителя [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с.
3. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст]. – М.: Просвещение, 1989. – 245 с.