Методическое сообщение

«Академическая работа над репертуаром.

Практическая деятельность с опорой на развитие воссоздающего воображения»

преподавателя Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» закрытого административно – территориального образования Озерный Тверской области

Хапова Александра Ивановича

2022 г.

Гуманизм в педагогике всегда конкретное дело, конкретное мероприятие. Искусство воспитания состоит в том, чтобы наполнить каждое занятие с детьми высокой нравственной культурой.

Отражение эстетических свойств прекрасного и выразительного в окружающем мире осуществляется в образах-представлениях. Эстетическая эмоция возникает тогда, когда образ реального объекта соотносится с представлениями об идеале...

Б.М. Теплов и JI.C. Выготский отмечали существенную роль эмоциональных компонентов воссоздающего воображения музыкантов: мир музыкальных образов эмоционален по своей психологической природе, и его нельзя постигнуть неэмоциональным путем. Вместе с тем, Б.М. Теплов и JI.C. Выготский неоднократно высказывали убеждение в том, что продуктивность работы воссоздающего воображения зависит от органической взаимосвязи эмоциональных и интеллектуальных форм познания... Всегда необходима богатая музыкальная культура, эстетический вкус и постоянная жажда познания, ибо, как верно сказал Б.М. Теплов: «Мир музыкальных образов не может быть до конца понят только сам из себя».

Образ, образное мышление, воображение... Слова, которые уже примелькались и давно стали местом в разговорах о музыке и музыкальном обучении.

Когда образ преобразуется в цепочку эмоций, то тут в работу включается воображение музыканта и происходит детализация образа.

Воображать - значить создавать образы.

Какую роль играет воссоздающее воображение при исполнении или прочтении пьесы?

Когда ребенок разучивает маленькую пьесу, он спотыкается на каждом шагу - нотный текст сопротивляется. Преодолеть это сопротивление - значит выучить пьесу, и все?

Преодолеть ноты - значит сделать так, чтобы исполненное музыкальное произведение выражало не язык своей записи, а некоторое художественное явление. Звуки не только физически должны стать музыкальными, выражать красоту, а не только высоту, длительность, тембр. Понятно, что одним выучиванием текста здесь не обойдется. Вот при такой установке и начинает работать воображение исполнителя. И в этом случае лучше поддается выучиванию текст.

Узнать, что же там «за нотами», тогда перед нами развернутся некоторые события. Это и есть работа воображения. Получается, что воображение «поставляет» материал для образного мышления, а образное мышление помогает выстраивать материал логически.

Осуществляется это при помощи исполнительских приемов: штрихов (способов связи между звуками), нюансов громкости, при помощи агогики (временных колебаний внутри такта), при помощи темповых характеристик и т.д. - таким путем музыкант реализует все, что было выработано воображением.

Поскольку является фактом существование образных ассоциаций, то перед музыкантами-педагогами стоит проблема: что дает образное мышление и воображение в процессе обучения музыканта?

Некоторые педагоги решают эту проблему весьма успешно: они культивируют проникновение одних видов искусства в другие, прежде всего активно развивают зрительные художественные впечатления ученика в связи с исполняемой музыкой.

Иногда приходится слышать возражения, что, дескать, традиционная музыкальная педагогика и так хорошо решает свои задачи и в большом масштабе осуществляет музыкально-художественное развитие детей. Но откуда тогда берутся музыканты, которые не ведают о художественных возможностях своей личности? Ведь бывает отношение к музыкальному произведению как к трудной задаче, где самое важное, чтобы все получилось в смысле проигрывания нот? Это рождается, как правило, из желания педагогов воспитать своих учеников как «хорошие показатели», или из стремления выучивать большее количество пьес с одной установкой - играть без остановок. Несмотря на различные установки, музыкальное сознание учащегося очень долго остается открытым для впитывания образного обучения. Даже, если много лет ученика учили различным установкам, он все равно хранит в себе возможность прозреть по отношению к содержанию музыки.

При исполнении пьесы необходимо искать образное целое, которое придавало бы смысл исполнению.

Роль воссоздающего воображения при прочтении и исполнении пьесы велика. Она заключается не только в развитии образного мышления, но и в осмыслении пьесы, и помогает преодолеть рассеянность на сцене, сосредоточиться на конечной цели результата работы. Поэтому развитию воображения музыканта необходимо уделять особое внимание, чем мы занимаемся в нашем классе на уроках специальности в разделе работы «Концертный репертуар» и в работе над текущим репертуаром.

В работе над пьесами, при выучивании трудных мест в тексте, в динамике и пр. мы также используем метод игры. Наиболее распространены методы «Кирпичика», «Ледяной горки», «Магнита», названные так детьми (как и все другие названия упражнений, приведенных в этой работе).

Метод «Кирпичика» заключается в том, что мы учимся определять индивидуально по сложности каждого музыкального текста и способности каждого учащегося количество выучиваемого текста в единицу времени. Дело в том, что, скажем, в разучиваемой 8-ми тактовой пьесе могут содержаться, например, три технические сложности. А в другой, 8-ми тактовой пьесе такие осложнения могут возникать и в каждой половине такта. И здесь надо настраивать учащегося таким образом, что выученные за какую-то единицу времени 5 тактов первой пьесы - это хорошо. Но и один такт (за это же время) второй пьесы - тоже хорошо. То есть необходимо уметь выделить норму труда для конкретных условий и выполнить ее за определенное время. Вот мы и говорим, «что дом строится по кирпичикам, и чтобы он был красивым, кирпичики должны быть красивыми, гладкими, небитыми».

Этот метод мы применяем в работе при разборе текста пьесы. В дневнике учащегося на видном месте записывается: «Правило разбора».

Разобрать пьесу – это значит:

- уметь исполнить ее отдельно каждой рукой;

- со счетом вслух согласно размеру (длительности и сильные доли);

- точно выигрывать все звуки, учитывая знаки при ключе;

- исполнять правильной аппликатурой.

Согласно этим критериям мы и «вытачиваем» свой «кирпичик», а потом уже и «кирпичики», из которых строим свой новый «музыкальный дом» ... Суть здесь также и в том, что если есть невыполненная работа, скажем, во втором такте, то не имеет смысла опускать ее (даже если нам этого очень не хочется) и двигаться дальше. Ведь не строится же 3 этаж, если не построен еще второй. И еще один критерий - лучше меньше, да лучше. То есть мы никогда не устанавливаем учащемуся объем работы в конкретном задании. Приходя на урок, он сам объявляет о размерах выполненной работы в данной пьесе, но за качество работы уже отвечает что говорится, головой. Этот факт - предоставление учащемуся самому определять объем домашней работы при личной ответственности за качество - является косвенным стимулятором его познавательной активности. Как это происходит? Когда появляется качество, появляется и притягательность звучания музыки, что и является основным фактом активности учащегося и оптимизации его учебной деятельности.

«Главный недостаток многих учителей состоит в том, что постоянную роль субъекта учебной деятельности они закрепляют лишь за собой, в учащемся же видят исполнителя своих требований, предписаний, указаний».

«Практика показывает, что одной из причин, по которой дети перестают учиться, оказывается непосильный для них объем учебной нагрузки. Поэтому обеспечение безусловной посильности требований - мощное средство формирования у учащихся положительной мотивации учения».

Метод «Ледяной горки» является критерием проверки прочности вырабатываемых навыков и умений. Игра заключается в том, что «наша горка состоит из трех ледяных ступеней, и мы должны «взобраться на эту гору». То есть, какой-то трудно осваиваемый отрезок текста мы должны исполнить без ошибок три раза подряд. Если же мы «на какой-то ступени поскользнулись, то скатываемся к подножию горы», и все приходится начинать сначала. И, конечно же, мы ставим условие - с первого раза покорить высоту - оценка - пять».

Со второго - «четыре», с третьего - «три». А «двоек» мы не ставим... Таким образом, выполняя домашнее задание, учащийся уже может определить степень своей готовности к уроку. Да, еще одна деталь: если отрезок наигрываемого текста маленький, то количество «ступенек» может быть и больше, чем три. И пять, и десять, если это наигрывается какой-то скачок...

Метод «Магнита» мы используем в работе над выразительностью динамики, - чем ближе к кульминации, тем ярче ощущается к ней тяготение (напряжение мех).

Или метод «Дворца», используемый в работе над музыкальной формой произведения. Мы говорим здесь о том, что графики музыкальной динамики, очерчивающие музыкальную форму, должны быть похожи скорее на очертания дворца (замка), с его шпилями - кульминациями, мелкими рельефными фигурациями, стенами, башнями, рвами..., нежели на форму «квадратного» пятиэтажного дома.

Поскольку в разговоре о методах мы коснулись 1-го этапа в работе над пьесой (разбора, что включает в себя также и прослушивание пьесы в исполнении преподавателя и краткую предварительную беседу по поводу нового произведения), то на втором этапе учащийся самостоятельно разбирает произведение на фразы, предложения, находит кульминации (эту

работу он фиксирует в нотах «бледным» карандашом) и в классе с помощью преподавателя эта работа доводится до нужной цели.

Этот момент - музыкальная трактовка произведения учащимся - также очень важный фактор формирования творческой активности ученика.

Кроме музыкально - познавательных, технических, музыкально-этических целей решающее значение имеет приобретение и использование учащимися методов работы над различными разделами домашнего задания и всего его объема. И здесь рекомендацией для учащегося служит то, что лучше в меньшем объеме, но работу провести по каждому разделу задания, нежели не какие-то затратить много времени, а другие оставить вообще без внимания.

И еще одно обстоятельство. Родители учащихся часто спрашивают, сколько времени нужно заниматься дома? На что мы отвечаем, что ровно столько, чтобы проявилось качество выполненного и что количество времени зависит от степени увлеченности учащегося и от выбранных методов исполнения задания, то есть одну единицу сложности можно выполнить и за 15 минут, а можно не выполнить и за три недели.

С целью доказательства преимущества тех или иных методов работы преподаватель располагает на уроке отличным средством. Это естественный и искусственный эксперименты. Естественный - тот, о котором учащийся поставлен в известность. Искусственный - тот, о котором учащийся не догадывается. Их цель - в очень короткий период времени доказать подавляющее преимущество предлагаемых методов работы.

Подбор пьес индивидуального плана учащегося производится с учетом дифференцированного подхода, овладения комплекса технических навыков (и, конечно же, с учетом мнения учащихся), а также с учетом многоплановости репертуара: характер, жанры, эпоха, фактура и т.д.