

И. Б. Пильщикова

педагог дополнительного образования – методист

МБОУ ДШИ №5 городского округа Самара

Феномен творческого взаимодействия в обучении музыки

Анализ традиционного музыкального образования, показывает, что в процессе занятий недостаточное внимание уделяется развитию творческой деятельности как учителя, так и ученика, формированию их способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата. Поэтому часто, окончив музыкальную школу или школу искусств, ученик захлопывает крышку фортепиано или футляр скрипки, вздыхая с облегчением: «Наконец-то, обучение-мучение закончилось». Это происходит потому, что мы, педагоги, со своим авторитаризмом, «натаскиванием» и стремлением к результату забываем о главном, что музыка может стать источником развития сознания ученика. Зададим вопрос, что же важнее – исполнение эталона музыкального произведения любой ценой или пробуждение в ученике стремления к самопознанию и развитию его творческих способностей? Одним из подходов в решении этой проблемы может быть активное участие ученика в разных видах взаимодействия: «учитель – ученик», «ученик – ученики», а также «ученик – учитель – родители».

Интересы и настрой в деятельности ученика во многом формирует среда обучения. Рассмотрим разные типы образовательной среды, которые выделяют выдающиеся педагоги П.Ф.Лесгафт и Я.Корчак. Эти среды подробно изучены в книге В. Ясвина «Образовательная среда: от моделирования к проектированию». Понятие "среда" отражает взаимосвязь условий, которые обеспечивают развитие ученика, предполагает присутствие взаимовлияние и взаимодействие окружения с субъектом. Четыре типа

образовательной среды перенесём на музыкальное обучение и представим их в виде таблице.

***Образовательные среды в обучении на музыкальных инструментах
(игре на фортепиано)***

«Творческая»	«Карьерная»
<p><u>Обучение ориентировано</u> на учащихся разных способностей, развитие их творческой индивидуальности, пробуждение внутреннего потенциала ученика через исполнение музыки. <u>Позиция ученика</u> – через изучение музыки самопознание и творческая самореализация. Стремление подарить музыку слушателям. <u>Позиция учителя</u> – лично-ориентированный подход, сотрудничество с учеником в служении музыке, поощрение его инициативы и самостоятельности.</p>	<p><u>Обучение ориентировано</u> на способных и одарённых учащихся. Цель – достижение успешных результатов на конкурсах. «Среда высшего лоска, сфера достижения». <u>Позиция ученика</u> – «стремлюсь к лучшему», активность, но зависимость. Часто колебания между завышенной и заниженной самооценкой. <u>Позиция учителя</u> – контролирую выполнение и мотивирую ученика на победы в конкурсах.</p>
«Безмятежная»	«Догматическая»
<p><u>Обучение ориентировано</u> на учащихся со слабыми индивидуальными способностями. Комфортное потребление учеником музыкальных ценностей, мотив служения музыке практически отсутствует. Личностное и профессиональное развитие минимально. <u>Позиция ученика</u> – «я себе нравлюсь», собой доволен. Нет стремления к качеству, преодоление трудностей незначительные. <u>Позиция учителя</u> – мягкий подход, нетребовательность, потакание ученику и предоставление «мнимой» свободы.</p>	<p><u>Обучение ориентировано</u> на соответствие выполнению требованиям программы. Базовые умения и навыки профессионального мастерства, развитие трудолюбия учащихся. <u>Позиция ученика</u> – послушание (или сопротивление), зависимость от авторитета учителя. <u>Позиция учителя</u> – в основе подход «я знаю как надо и контролирую выполнение». Сверхопека. Удобен послушный и исполнительный ученик.</p>

На таблице представлены четыре основные характеристики образовательных сред. На практике, конечно, происходит их взаимопроникновение. Каждая образовательная среда имеет свои достоинства, выбор же её зависит от личности педагога, его мотиваций, знаний и традиций школы, а также от готовности ученика. Теперь более подробно коснёмся каждой образовательной среды в обучении на музыкальных инструментах (игре на фортепиано).

Педагог, который выбирает «безмятежную» среду склонен к мягкому подходу. Это положительная сторона, но «мнимая» свобода ученика и нетребовательность педагога, а также отсутствие мотива служения музыке, могут обернуться остановкой личностного и профессионального развития. Другая среда – «догматическая». Она является базовой, каждому учителю необходимо знать требования программы по классам, владеть профессиональным мастерством, чтобы ученик получал качественное и последовательное профессиональное развитие. В данной среде опасен формализм, когда педагоги не дают выбора, «истина одна и правильный ответ на любой поставленный вопрос может быть только один» [1;24], также отсутствие осознанности (для чего осуществляется выбор того или иного произведения) и негибкость педагога в индивидуальном подходе к ученику. От хорошего ремесленника сторонника «догматической» среды можно услышать: «Для меня важен эталон звучания музыкального произведения. Слушаю записи лучших исполнителей и на этих примерах стараюсь учить»

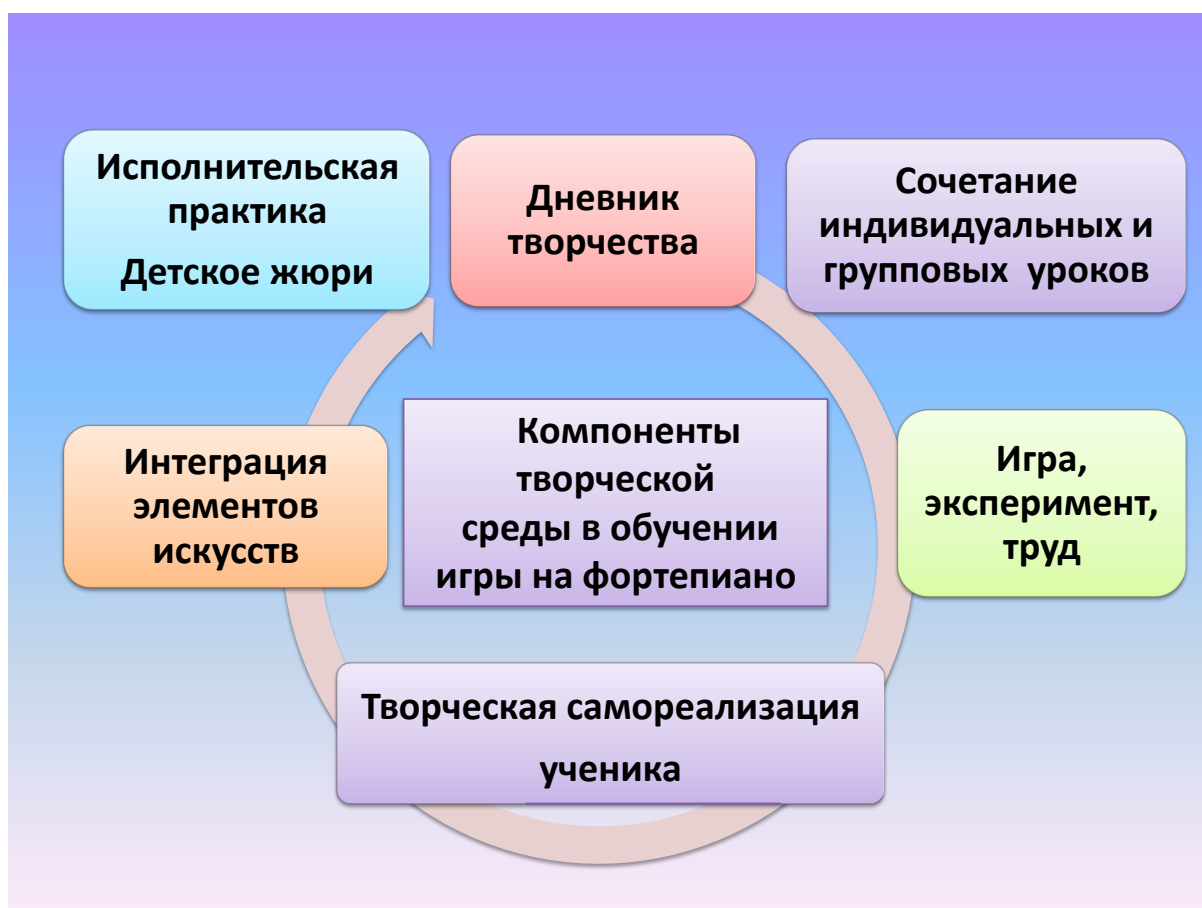
Рассмотрим «карьерную» среду. Если педагог сориентирован на результат и волевое достижение цели – победы на конкурсах, то он больше тяготеет к «карьерной» среде. Эта среда требует от педагога и ученика большого напряжения сил, концентрации. Активность, мобильность, стабильность, ускоренное развитие – качества здесь необходимые. «Карьерная» среда ориентирована на способных и одарённых учеников. Она под силу только определённому типу педагогов и учащихся, для которых чрезвычайно важно состояние успешности.

Какие же отличительные особенности имеет «творческая» образовательная среда? Во многом учитель данной среды интегрирует качества других сред. Он мастер своего дела, ему близка напряжённая работа, но отличие от «догматической» и «карьерной» в мотивации. Такой учитель склонен к оригинальности и нестандартности мышления, а также он заинтересован в проявлении творческой индивидуальности своего ученика. Учитель

«творческой» среды, скорее всего, скажет: «Первостепенно внутреннее постижение учеником музыкальной эпохи и стиля композитора. Поиск и решение творческих задач помогут ему войти в музыкальный образ, открыть свою интерпретацию произведения». «Творческая» среда сложна тем, что предполагает готовность учителя и ученика к изменениям и саморазвитию умение преодолевать свои слабости, расширять восприятие. Когда педагоги «творческой» среды готовят к конкурсам, то победа для них не самоцель, а возможность глубже познать музыку, это творческая самореализация для ученика. Расширение, преодоление и гармонизация – «ключевые слова» занятий.

Как же создать творческую образовательную среду? В качестве примера рассмотрим на схеме возможные компоненты из моей авторской методики и программы «Музыка и самопознание».

Компоненты творческой образовательной среды в обучении на фортепиано

В нижнем ряду отражена цель обучения – творческая самореализация, частью которой является самопознание, а также саморегуляция ученика через обучение на фортепиано. Среднюю позицию занимают принципы и способы занятий. И верхний ряд – формы занятий. Предлагаемые на схеме компоненты помогают осуществить разные виды взаимодействия в музыкальном обучении. В этой статье более подробно остановимся на двух из них – «Сочетание индивидуальных и групповых уроков» и «Дневник творчества».

Известно, что в русской музыкальной пианистической школе, было традицией совместное проведение занятий и прослушивание изучаемых произведений в классе учителя. Данная практика была распространена в консерваториях, вспомним открытые уроки выдающихся педагогов-пианистов Г.Г.Нейгауза, С.Я.Фейнберга, Я.В.Флиера и др. В современных условиях проведение групповых уроков фортепиано открывает новые возможности. Если на индивидуальных занятиях, основной вид взаимодействия – учитель и ученик, то на групповых уроках – межличностные отношения и творческое взаимодействие учеников выходят на первый план. Поэтому сочетание индивидуальных и групповых уроков фортепиано, когда учитель оставляет место для поисково-экспериментальных задач и самоуправления учеников, увеличивает силы, повышает самосознание детей. Это может проявляться в играх-упражнениях на музыкально-учебные задания, в импровизациях разных настроений через музыку, жесты и мимику, литературное слово. Во время исполнительской практики, где дети слушают друг друга, спорят, дают советы, учатся анализировать исполнение. На групповых уроках вводятся элементы самоуправления, «дети учатся у детей», активно включаясь в процесс творческого партнёрства. *Анализ изложенного показывает, что взаимодействие учеников на групповых уроках фортепиано учит творческому сотрудничеству. Повышает мотивацию и способствует продуктивности процесса обучения.*

Теперь рассмотрим другой компонент творческой среды – «Дневник творчества». Практика ведения дневника самонаблюдения всегда была развита в России. Известны дневники Л.Н. Толстого, Ф.М.Достоевского, П.И.Чайковского и др. Современные педагоги-музыканты (Т.И.Смирнова, В.Г.Ражников и др.) также используют форму дневника в своих методиках для личностного и творческого развития ученика. Опыт использования «Дневника творчества» даёт ученику возможность живого и самостоятельного усвоения музыкального языка (тонов, тональностей, интервалов и т.д.). Изучая музыкальные произведения с помощью проективной деятельности, на страницах дневника ученик рисует, работает со словом, заполняет таблицы и тесты. Ряд упражнений посвящены развитию навыков самонаблюдения и саморегуляции ученика. В дневнике есть место вопросо-ответной форме, диалогу учителя с учеником. Это взаимное общение помогает становлению мышления ученика. Также отметим важность записей ученика для самостоятельной организации домашних заданий.

«Дневник творчества» помогает и учителю. Даёт ему возможность видеть обратный отклик и знать, чем живёт его ученик. Диагностировать состояния и представления ученика, чтобы пробуждать его творческую индивидуальность. Обобщая сказанное, отметим, что ведение «Дневника творчества» развивает самосознание, воображение и интуицию ученика, его способность к профессиональной саморефлексии. Взаимодействуя через дневник, учитель диагностирует ученика в процессе всей учебной деятельности.

В заключение коснёмся такой универсальной формы творческого взаимодействия как проведение музыкального фестиваля. Согласно толковому словарю С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведова «фестиваль – это широкая праздничная встреча с привлечением разных видов искусств». Музыкальный фестиваль соединяет в себе элементы концерта, конкурсов, мастер-классов,

выставок, презентаций на различные темы .Оригинальные темы и находки на групповых уроках фортепиано также выносятся на фестиваль. В нём есть место для проявления самых разных талантов в качестве музыканта, танцора, чтеца, художника, организатора, доброго слушателя и т.п. Всем находится простор для деятельного участия; артистам, оформителям, организаторам, благотворительным спонсорам. Удивительно, что в процессе подготовки к фестивалю мастерство детей возрастает, но при условии многократных репетиций. Во время проведения закрепляется состояние успешности, так как юных музыкантов всегда тепло поддерживают слушатели.

Какие можно выделить виды взаимодействия при подготовке и во время проведения фестиваля? Прежде всего, это сотрудничество детей в команде артистов-музыкантов через «творческое партнёрство» и работу учеников в единой команде. Также взаимодействие учеников и слушателей (родителей, друзей, всех гостей) на конкурсах, во время подготовки и проведения самого фестиваля. *Фестиваль – это не только исполнительская практика, но реализация новых проектов и закрепление ранее изученных произведений. Это всегда праздничная встреча, единение усилий учеников, родителей и учителя, которое активизирует и делает учебный процесс более успешным.*

Таким образом, В процессе обучения игре на фортепиано и других музыкальных инструментах, разные виды взаимодействия помогают развитию «таких базисных способностей, как способность к возбуждению, ориентации, вниманию и мотивации»[4;13], развитию творческих способностей (воображению, самостоятельности мышления, интуиции и т.п.). Сочетание групповых и индивидуальных уроков фортепиано, проведение музыкальных фестивалей, ведения «Дневника творчества» – это возможность активного самовыражения детей, школа общения, артистизма и творческой самореализации каждого учащегося.

Литература:

- 1.Афанасьевский В.Д. Философия в пространстве современного образования: статья. – Самара. Материалы Всероссийской научно - практической конференции, 2011.
- 2.Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. – М.:Таланты -XXI век,2004. – 496с.
- 3.Минияров В.М., Психология позитивного отношения учащихся к учебной деятельности. – Самара: ООО «Офорт», 2010. – 143с.
- 4.Потехина, Т.Е. Пример терапевтического эффекта ритмического самовыражения. – Новосибирск: Книжица, 2006. – 40с.
5. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика – XXI, 2004. – 140с.
6. Ражников В.Г. Дневник творческого развития. – М.: Издание Академии МЕЗАППИ и частной школы НАСЛЕДНИК, 2000. – 128с.
- 7.РужниковаИ.Г. Формирование устойчивого отношения к учебной деятельности учащихся младших классов детской музыкальной школы: комплексная программа. – Самара: издательско-полиграфический комплекс «Самарская губерния», 2009. – 78с.
- 8.СмирноваТ.И. Учебное пособие «Allegro». Методическая часть: Беседа «Интерпретация» из серии «Воспитание искусством или искусство воспитания». – М.: Крипто – Логос, 2001.– 368 с.
- 9.Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию/ В.А.Ясвин. – Моск. гор. психол.- пед. и-т, Шк. «Новое образование» – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл, 2001. – 366с

