

Воспитание креативной личности на индивидуальных занятиях.

Овсянникова И.В. МОУ МЭЛ им.А.Г. Шнитке
г.Энгельса Саратовской обл., преподаватель фортепиано

В современном мире музыкальное искусство рассматривается как часть общей мировой культуры. Оно одновременно выступает как составной элемент общего процесса познания мира, как часть общего развития человеческой культуры и в то же время является специфической формой эстетической деятельности. Музыка по своей природе многофункциональна и в отношении к человеку является инструментом познания и самопознания, средством общения и источником наслаждения и т.д. Признание мощного воздействия музыкального искусства на человеческую психику дает основания рассматривать его как действенную силу развития и интеграции личности, в том числе: концентрации внимания, интеллектуальных способностей. Не случайно многие великие ученые имели прекрасную музыкальную подготовку – например, А.П. Бородин, Д. Менделеев, А. Эйнштейн были убеждены, что музыка помогала им в научной работе. Занятия музыкой (в любой форме) развивают воображение, фантазию, активизирует творческий потенциал личности, развивает эвристические способности ребенка, а также способствует эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. (Это то, что делает нас человеком.)

Сегодня музыковеды, ученые, педагоги бьют тревогу. Выросло поколение людей, «зависимых» от массовой культуры – не выносящих тишины, испытывающих дискомфорт при звуках музыкальной классики. Музыка, которая в течение тысячелетий признавалась даром богов, сопровождала человека в особо торжественных моментах жизни, стала пустым фоном, ненужным, непонятным явлением. Обилие «механических», электронных звучаний, окружающих детей с младенческого возраста замедляет развитие голосовых связок, формирование музыкального слуха, музыкального восприятия. Усложняет ситуацию в культуре перегруженность и «загрязненность» бытового музыкального фона, связанного с развитием воспроизводящей аппаратуры; засильем в СМИ и шоу-бизнесе низкопробных музыкальных произведений. Главным музыкальным знаком нашего времени является музыка масс-культуры. Оглушительный успех музыкального шоу-бизнеса в нашей стране сформировал не только «вкусы», но и устойчивое нежелание миллионов вообще замечать всю совокупность величайшего богатства, накопленного человечеством в ходе многовековой истории. Здесь же таится смертельная угроза фольклору. Высокое искусство музыки во всём мире сегодня находится, пожалуй, в наихудшем положении, поскольку получило затмевающую горизонт альтернативу. Такое господство так называемой массовой культуры, которая не имеет каких-либо национальных корней, приводит к ослаблению, а иногда и разрушению культурных традиций. «Если хотите узнать, как страна управляется и какова ее нравственность, прислушайтесь к ее музыке» - писал 25 веков назад Конфуций. [1,38] Нынешний шоу-поток практически полностью занял не только время теле- и радиоэфиров, но и узурпировал само понятие «современная музыка». По мнению исследователей, музыкальные интересы и вкусы молодых людей нашего времени кардинальным образом расходятся с художественными предпочтениями предшествующих поколений. Появляется прослойка так называемых «тусовщиков», нашедших смысл своей жизни в медитативном, наркотическом погружении в немзыкальные ритмы и созвучия, которые вряд ли можно назвать «гармонией». Массовая музыкальная культура в современном обществе по особенностям музыкального языка (эстетически примитивным) и по формам существования в обществе (бесконтрольным) зачастую враждебна целям и задачам истинного искусства. Противостоять ей может всемерное развитие системы массового музыкального воспитания, возрождение тех его форм, которые существовали в недавнем прошлом и создание новых, учитывающих реалии современности, а так же объединение усилий неравнодушных деятелей культуры и педагогики.

Важной частью работы педагогического коллектива МЭЛ является процесс создания и апробирования новых образовательных программ, технологий, типов уроков и т.д. Такие

методики позволяют осуществлять процесс преподавания более эффективно, при этом сберегают силы и время участников педагогического процесса. Для МЭЛ также характерен и поиск нового учебного содержания, ведь вопрос «чему учить?» в настоящее время не менее актуален вопроса «как учить?».

Последние несколько лет педагоги кафедры специального фортепиано активно ищут новые методы работы с учащимися, предлагая им возможность обучения по различным программам и методикам (зачастую авторским). Разнообразие программ даёт возможность индивидуального подхода в обучении каждого ученика в соответствии с его способностями и индивидуальной траекторией развития. Начиная с младших классов, учащиеся начинают заниматься одновременно несколькими предметами (направлениями) музыкально-эстетического цикла, что даёт им возможность проявить свои склонности, сориентироваться в сложной системе исполнительских спецклассов и факультативов, а также продемонстрировать некий начальный уровень творческих достижений. С младших классов учащиеся принимают активное участие в инновационно-проектной деятельности, осуществляемой в рамках федерального эксперимента, способствующей формированию нового культурологического мышления. Это проекты «Блюменштюк», «Русская масленица», «300 лет фортепиано», «В музыку с радостью» и другие. Главное отличие такого вида творческой деятельности - в интегративности учебно-организационных форм работы. Кроме того, учащиеся МЭЛ уже с младших классов имеют возможность разных модификаций учебного плана и создания индивидуально-личной образовательной модели.

Инновационная деятельность на кафедре коснулась и формы отчётности учащихся. Интегративность, разомкнутость учебного пространства, концертность как открытость, возможность свободного посещения уроков, репетиций, творческих зачётов, экзаменов родителями, учащимися, педагогами МЭЛ и других школ, использование информационно-коммуникативных технологий - все эти качества определяют нестандартность учебного заведения. Наряду с традиционными формами академического концерта, технического зачёта, переводного экзамена проводится ряд мероприятий творческого, игрового, интегрированного характера. Например, в 2008 году на фортепианном отделе было решено провести технический зачёт в игровой форме. Состоялось музыкальное соревнование, где дети тянули билеты с заданиями из гамм, угадывали музыкальные термины, соревновались командами. Победители получили заслуженные призы, все в восторге!

Для первого класса первая учебная четверть 2008-2009 года закончилась интересным событием. Педагоги отдела придумали для первоклассников интересный проект под названием «В музыку - с радостью!». Это творческое соревнование, подытоживающее знания и умения учащихся, приобретённые в процессе занятий на предметах «специальность» и «сольфеджио». Дети играли, пели, угадывали ноты, рассказывали о характере услышанной музыки. В мероприятии принимали участие родители и учащиеся старших классов в качестве сказочных персонажей: Скрипичного и Басового ключа, Феи Музыки. Всем очень понравилась атмосфера живой сказки, возможность поиграть, посмеяться, узнать что-то новое.

Ни для кого не секрет увлечённость современных школьников компьютерами. Как у всякого явления здесь есть две стороны. Зачастую компьютерные увлечения школьников ограничиваются игрушками, которые отнюдь не способствуют их развитию и образованию. Более того, наши школьники играют в компьютерные игрушки, запрещённые в странах Европы и Америки. С другой стороны - использование компьютера это мощный толчок в развитии не только детей, но и взрослых. В этой ситуации в наших силах направить творческую энергию детей в нужное русло. Кроме возможности почерпнуть большое количество информации в Интернете, у педагога, владеющего компьютерными технологиями, есть возможность разнообразить форму и содержание урока, вывести ученика на новый уровень понимания материала. При чём всё это индивидуально. Приведу пример. Преподаватель кафедры специального фортепиано провела открытый урок по изучению произведения П.И.Чайковского (Ноктюрн cis-moll) с использованием информационно-коммуникативных технологий. Преподаватель продемонстрировала ученице разные

исполнения ноктюрна, звучание этого произведения на разных музыкальных инструментах. Была представлена прекрасная презентация об эмоциональном и образном содержании ноктюрна. Такой метод работы позволяет заниматься с учащимся многогранно, глубоко затрагивая ум, эмоции, возбуждая интерес к музыке, к исполнительской культуре. Не хочу сказать, что наши старые методы преподавания устарели. Последнее время заметен процесс изменения подхода к музыкальной педагогике, в том числе и с помощью использования информационно-коммуникативных технологий.

Любой педагог знает, что вовлеченность родителей в жизнь ребёнка во многом определяет качество его учёбы, а в некоторые периоды жизни ребёнка (например, начальные периоды обучения игре на фортепиано) без помощи родителей просто не обойтись. В ситуации сегодняшнего кризиса педагогу нужно уметь постоянно поддерживать диалог с родителями учащихся, постараться объяснить им пользу музыкальных занятий и направления домашней работы их детей. В современном обществе, на мой взгляд, нет единства духовных ценностей. Это определяет и разное отношение родителей учащихся к музыкальным занятиям. Тех родителей, кого интересует успех в жизни детей, может заинтересовать идея воспитания лидерских качеств с помощью занятий музыкой. Регулярные выступления на сцене, стремление быть лучшим в чём-либо, преодоление психологических трудностей воспитывают характер, придают уверенности в себе и, конечно, могут повлиять на жизнь ребёнка. Для некоторых важно просто занять своего ребёнка чем-либо, тем самым придумать ему хобби на несколько лет и постараться отодвинуть, насколько возможно, от улицы. Многих разумных и образованных родителей в занятиях музыкой привлекает сама идея развития: мыслительных способностей, памяти и логики, концентрации внимания и концептуального мышления, интуиции, эмоций и т.д. Конечно, они правы.

Обучение в общеобразовательной школе это занятия в группе. Какова бы ни была эта группа (большой или маленькой, сильной или не очень), при всём желании педагог не имеет возможности учесть уровень и потребности каждого учащегося. Такое обучение всегда происходит по определённой образовательной программе, и все учащиеся в ходе занятий должны выполнять одинаковые требования. Важной составляющей занятий музыкой является форма индивидуального общения ребёнка с педагогом. Обучение игре на фортепиано проходит также как и в общеобразовательной школе согласно с определённой программой (зачастую созданной самим преподавателем). Но только в условиях индивидуальных занятий преподаватель может «подстроиться» под каждого ученика, говорить на языке понятном и доступном именно ему. Для педагога это постоянный интуитивный поиск путей к ученику. Ведь на самом деле учитель думает об ученике не только в момент занятия с ним. Это происходит где-то в уме, наверное, постоянно. Каждый ученик уникален, и ему нужно наметить индивидуальный путь развития. Преподавателю приходится иметь дело с детьми самого разного возраста, темперамента, способностей. Самое важное в работе с ними – найти такой стиль работы, метод преподавания, при котором ребёнок «загорится» хоть на несколько минут и «выплеснет» свои душевные силы, тем самым узнает самого себя, свои возможности, потенциал. Это происходит при хорошем взаимопонимании, при правильном способе вести диалог. Замечательно, если на уроке ученик делает какое-то «открытие». Ведь только сотворив, мы можем ощутить себя творцом в самый ценный момент жизни – Сейчас. Это эвристический метод преподавания. Но на озарения не стоит надеяться. Всем музыкантам известно высказывание П.И.Чайковского: «Вдохновения нельзя ожидать, да и одного его недостаточно... Нужен, прежде всего, труд. И чем больше человеку дано, тем больше он должен трудиться...» [2, 98]

В заключении хочу сказать то, что сейчас не так много учащихся музыкальных школ становятся профессиональными музыкантами, в МЭЛ их примерно 3-5 %. Но все учащиеся МЭЛ имеют возможность получить качественное эстетическое воспитание, проявить свои способности и по-настоящему творить.

Литература

1. Конфуций. Изречения. АСТ 2000г.
2. Чайковский П.И. Байрейтское музыкальное торжество. Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство . 1964
3. Платон. Диалоги. Москва Аграф. 2006