Лекция 4. Исполнение музыки как основной вид самовыражения учащихся в музыкальном искусстве

План

1. Введение
2. Исполнительская музыкальная деятельность Общая характеристика
3. Выработка навыков творческого музицирования

Литература

1. Мстиславская, Е. В. Сценическая подготовка музыканта-исполнителя : учебник для вузов / Е. В. Мстиславская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13748-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/588181

2. «Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. Ивонина. — Пермь : ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378» (Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. Ивонина. — Пермь : ПГИК, 2021. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378

Вопросы для обсуждения:

1.Художественно-педагогическая значимость вокального произведения.
2. Исполнительский план вокального произведения.
3. Музыкально-художественный образ.
4. Воплощение музыкально-художественного образа в процессе исполнения вокального произведения.

Практические задания:

Исполнение произведения школьно-песенного репертуара в соответствии с исполнительским планом

1.Введение. Долгие годы в системе музыкального образования делали установку на подготовку академических музыкантов, музыкантов – исполнителей, затем из неудавшихся исполнителей готовили теоретиков или композиторов. Еще в девятнадцатом веке в сочинении и исполнении музыки стало выше оцениваться все тщательно продуманное, отрепетированное и постепенно исчезли традиции домашнего музицирования, импровизации. Уже в двадцатом веке начался процесс бурного развития джазовой музыки, которая невозможна без импровизации. В 1984 году впервые в Ленинграде выходит в свет работа С. Мальцева и Г. Шевченко «Опыт обучения детей гармонии и импровизации», в 1989 году в Москве вышел ряд пособий, наиболее известное М. Калугиной и П. Халабузарь «Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио». Растет интерес музыкантов к импровизации, к творческому музицированию. Некогда утраченная в педагогике установка на подготовку музыканта с универсальным подбором творческих навыков (исполнительских, композиторских, теоретических) сегодня требует воссоздания. Такая направленность должна отличать не только систему специализированной подготовки музыкантов – профессионалов, но и определять стилистику работы ДМШ.

Творчество выступает в роли движущего механизма, который не дает человеку возможность успокоиться, «принуждает» находиться в вечном поиске. Чем раньше ребенок начинает творить, тем быстрее у него сформируется способность к выражению личных качеств, способность к самостоятельным действиям. Назрела необходимость включения предмета музицирования в программу детских музыкальных школ. Предмет не только призван развивать творческие навыки учащихся, но, и отвечает требованиям закрепления полученных теоретических знаний на практике. Кроме того, он тесно связан с предметом специальности, так как способствует эмоциональному раскрепощению ребенка, прививает навыки анализа формы, средств выразительности, изучения фактурных особенностей произведений.

Благодаря этому предмету у ребенка благополучно развивается гармонический и мелодический слух, вера в свои способности и возможности. Групповые занятия помогают разжечь дух соревнования, услышать другие варианты творчества и дать им оценку.

Перед преподавателями стоит задача разработать свои рабочие программы таким образом, чтобы они были доступны ученику, заинтересовывали его, учитывали уровень способностей, теоретических знаний.

Дети, столкнувшись с трудностями, часто теряют интерес к занятиям и бросают музыкальную школу. Чаще всего это происходит в младших классах. Если ребенок не видит, хотя бы минимального результата своего труда, он теряет интерес к занятиям. Если же он испытывает радость от общения с преподавателем, от совместного творчества, значит, вам удалось зажечь в нем огонек любви к музыке.

2. Исполнительская музыкальная деятельность Общая характеристика

Исполнительская музыкальная деятельность является непременной частью всех музыкальных занятий. Она помогает ребенку ощутить природу музыкального исполнительства, почувствовать себя музыкантом, творцом, непосредственным участником музыкального таинства, способным к восприятию, познанию музыки и ее воплощению в собственной деятельности. Говоря о специфике музыкального исполнительства, следует отметить немаловажный фактор: музыкально-исполнительский процесс включает в себя два основных, связанных между собой, компонента:

- постижение сути произведения (то есть его художественное восприятие)
- передачу произведения (то есть его воспроизведение).

Причем это не просто компоненты исполнительского процесса, а его последовательные этапы, каждый из которых, в свою очередь, включает относительно самостоятельные разделы. «Постижение подразумевает изучение произведения во всех деталях и создание на этой основе исполнительского замысла, исполнительской концепции; под передачей имеется в виду реализация этого замысла в процессе репетиционной работы и в ходе публичного концертного выступления». (Живов В.Л. Теория хорового исполнительства. — М., 1998. — С. 25, 94).

Сутью музыкального исполнительства является *творческая художественная интерпретация* музыкального произведения, проявляющаяся в озвучивании, произнесении, интонировании музыкального текста для слушателей с помощью специфических исполнительских музыкально-выразительных средств: тончайших нюансов (агогических, динамических, тембровых и темповых), разнообразных способов звукоизвлечения и артикуляции).

Исполнительская культура учащихся имеет следующие основные показатели:

- выраженные интересы, склонности, потребности именно к конкретному виду исполнительской деятельности (вокальной: хоровой, сольной или ансамблевой, игре на инструментах);
- владение необходимыми исполнительскими знаниями, умениями и навыками, способствующими достижению единства интонационно-образного восприятия, воспроизведения в соответствии с характером, стилем и жанром произведения;
- отношение к исполнительству как творческому процессу;

- умение оценить качество исполнения музыки на основе своих представлений о красоте певческого, инструментального звучания, исполнительской интерпретации произведения.
Специфика исполнительской деятельности учащихся на музыкальных занятиях в системе общего образования, и, прежде всего на уроках музыки, заключается преимущественно в *коллективной исполнительской деятельности детей*(социум, умение общаться, развитие навыков коллективного исполнения).
Исполнительская деятельность учащихся на музыкальных занятиях осуществляется в следующих основных видах: хоровое, ансамблевое, сольное пение,игра на музыкальных инструментах.
Осваивая виды этой деятельности, учащиеся приобретают практический опыт оперирования разнообразными музыкальными интонациями. Причем эти интонации им предстоит исполнить в конкретном музыкальном контексте. Тем самым исполнительская деятельность в отличие от слушательской создает особые условия для того, чтобы учащиеся могли ***погрузиться в интонационную сферу*** разучиваемого и исполняемого ими произведения, обогатить свой интонационный фонд, поэкспериментировать с наиболее характерными, значимыми для него интонациями, открыть в них новые выразительные возможности, которые высвечиваются при различных интерпретациях.
Во всех видах исполнительской деятельности содержание и организация исполнительского процесса исходят из специфики определенной исполнительской деятельности.
И вокально-хоровое, и инструментальное исполнительство являются своеобразным родом музицирования и обладают огромными потенциальными возможностями в плане раскрытия природы исполнительства как творческого интерпретационного процесса, выявления и развития музыкальных способностей ребенка в качестве основы его самовыражения в музыкальном искусстве.
Следует все же отметить, что вокально-хоровое музицирование, следуя традициям русской музыкальной культуры, является приоритетным видом исполнительства на уроках музыки в российских учреждениях общеобразовательного типа.
3. Выработка навыков творческого музицирования - задача увлекательная для обоих, и ученика, и преподавателя. Весьма разнообразны и формы творчества. Предмет включает в себя:

1. подбор по слуху мелодии и ее гармонизацию;
2. импровизацию;
3. аранжировку;
4. сочинение.

Пусть большинство учеников ДМШ не станут профессиональными музыкантами, но они будут грамотными слушателями, смогут самостоятельно подобрать мелодию, гармонизовать ее, овладеют творческими навыками импровизации, сочинения и аранжировки.
Будущий музыкант – любитель должен раскрывать искусство звуков через внутреннее творческое самораскрытие. Главным условием в проведении урока музицирования, импровизации, как формы спонтанного самовыражения ученика является наличие психологического комфорта. Особенно это необходимо с «зажатыми» детьми, имеющими скудный запас выражаемых эмоций. С первого занятия, при выполнении простейших заданий ученик должен почувствовать «успешность» своих действий, «невиданных завоеваний». Педагог должен непременно «восхищаться», «удивляться», «радоваться» при внутреннем терпении и хладнокровии. Эта психо-эмоциональная атмосфера первых уроков важна тем, что через нее укрепляется вера ученика в собственные возможности, свою неповторимость. Она помогает самораскрытию, точному выражению своих эмоций. По мере возрастания интереса ученика к предмету растет самокритичность взгляда ученика на «содеянное».

Уроки импровизации – это уроки совместного музицирования педагога и ученика. Учащийся с первых уроков чувствует себя музыкантом и воспринимает результат совместной игры – как некое музыкальное целое, что вызывает у него восторг. Ансамблевое обучение удобно и по другой причине – принцип копирования и подражания отвечает детской натуре освоения окружающего мира.

Для творчества необходим материал. Если вы задумали что-то сделать, надо решить какой материал вы будете использовать, из чего исходить. Движение будет материалом для танцевальной музыки; слово, стихотворение всегда имеет свою музыку, свой ритм, хотя и в этом случае могут быть варианты. А образ поможет выбрать средства выразительности: регистр, фактуру, ритм тоже придется подбирать исходя из образа. Если материалом для творчества выбран сюжет, здесь должна быть линия развития, богатое поле для творческой деятельности.

Далее внезапная смена настроения Колобка должна обязательно отразиться в музыке.

Если говорить об условиях творчества, тут никак не обойтись без желания творить. Часто дети постарше стесняются, комплексуют в отличие от малышей. Поэтому сочинением и импровизацией лучше начинать заниматься в раннем возрасте.

Многие композиторы и педагоги рекомендуют начинать обучение детей с черных клавиш. Ведь их всего пять, проще запомнить и ориентироваться на клавиатуре, удобнее подбирать по слуху мелодию. Можно порекомендовать ученику игру: « Я буду стеной (фа диез), а ты – мячиком, который отскакивает от стены и каждый раз на новый звук. Мячик начинает прыгать, появляется … «мелодия». Предварительно нужно придумать простой ритмический рисунок и выбрать необходимый штрих для исполнения.

Штрих non legato предлагаю осваивать на «Перезвоне колоколов». Это первая импровизация на двух звуках. Она очень нравится ученикам, так как содержит в себе звуко-образную интригу, которая является мощным стимулом творчества. На фоне равномерного чередования четвертных долей во второй партии, в первой - звучит мелодия. Ритмический рисунок в первой партии должен быть выразительным. Лучше его исполнять на заданный текст. Например, «Динь-дон-динь-дон, загорелся кошкин дом».

Первые свои импровизации дети с удовольствием сочиняют на черных клавишах, запомнив с рук «Марш негритят» Лонгшан-Друшкевичовой, охотно исполняют свои марши с таким же ритмическим рисунком.

В целях активизации слухового контроля и развития полифонического мышления полезно поработать с каноном: «Василек», «Как под горкой», «Идет коза» и т.д., постепенно усложняя задания.

Занятия по музицированию можно проводить как индивидуально, так и на групповой основе. Считаю, что работать над ритмом целесообразно с группой детей (2-3человек). Играть вместе, в одном ансамбле очень интересно, повышается ответственность за свои действия. Работая вместе, дети лучше слышат соотношение длительностей, ритмических групп. В течение урока они меняются партиями, сами находят друг у друга ошибки.

Шумовые инструменты - это «новые игрушки», новые звуки. У детей загораются глаза, им хочется поиграть на каждом из них. Отстающих учеников попросите после занятия записать ритмический рисунок своей партии по памяти.

Интересный материал с ритмическими партитурами подобран в сборнике Ж. Металлиди, А. Перцовской «Сольфеджио» 2-3 классы. Работая над ритмическими партитурами, мы закрепляем знания, полученные на уроках сольфеджио. Закреплению этих знаний способствует импровизация на звуках любого изучаемого аккорда. Она же поможет при изучении видов минора. Попросите ученика поимпровизировать на звуках верхнего тетрахорда, и успех будет обеспечен. Если же он не будет закреплять полученные теоретические знания на практике, то не понятно, зачем он их вообще получал?

Одна из форм музицирования: подбор по слуху мелодии и аккомпанемента никогда не исчезала из поля зрения преподавателей ДМШ, так как многие дети часто обращаются к нам с просьбой помочь подобрать любимую песню. Подбор мелодии – это тот же диктант с урока сольфеджио, но в классе музицирования все происходит иначе. Услышанная

мелодия моментально проецируется на клавиши. И, если вы воспитали у ученика «слышащую» ладонь, то он даже не посмотрит на клавиатуру. Все происходит в голове ученика, он слышит мелодию или гармонию внутри себя, затем переносит предполагаемую музыкальную мысль на клавиатуру. Если звучание и мысль не совпадут, ученик поймет, что допустил ошибку.

Благодаря творческим заданиям, которые выполняются без нот, ребята начинают лучше ориентироваться на клавиатуре, скорее начинают понимать, что существует всего три варианта движения мелодии: на месте, вверх, вниз (движение пока только поступенное). Всегда нужно помнить о доступности очередного задания и не переходить к его усложнению до тех пор, пока ученик не справится с ним.

Мне понравилась система по составлению аккомпанемента к песням, мелодиям, которую разработала Эрика Хольцвейссик.

Первый вид – линеарное сопровождение. Этот вид сопровождения был очень популярен во времена И.С. Баха. Мы развиваем сопровождение из отдельных опорных звуков, приходящихся на сильную долю. Учитель заранее определяет звуковой диапазон сопровождения. Задача ученика соединить эти опорные звуки и сделать движение баса плавным, восполнить его при остановке движения мелодии. Подготовительными упражнениями к линеарному сопровождению являются пентахордовые последовательности или гаммы в противоположном движении и в виде канонов. К линеарному сопровождению относится и каноническая имитация. На начальном этапе работы старайтесь выбирать песни с небольшим диапазоном.

Второй вид сопровождения – двухголосный аккомпанемент. Это квинтовый бурдон. С него обычно начинают знакомить учеников с аккомпанементом. Более красочная разновидность этого сопровождения происходит при переходе квинты в сексту вверху – тоника – субдоминантовый квартсекстаккорд, внизу – тоника – доминантовый секстаккорд. Такое сопровождение подходит для песен с волнообразной мелодической линией. Следующий вид двухголосного аккомпанемента – движение меняющимися интервалами. В басу остинатное движение, где к повторяющийся тонике прибавляем один из устойчивых звуков гармонии. Такое сопровождение пригодно не для всех песен, пусть ученик экспериментирует.

Третий вид – сопровождение на основе гармонических функций. Гармонизация песен с помощью главных ступеней лада: T, S, D. В нотной тетради ученика должны фиксироваться разновидности аккомпанемента: марш, полька, колыбельная, вальс, песня. Исходя из характера пьесы, он самостоятельно выберет подходящий вид аккомпанемента. В дальнейшем ему это очень поможет при сочинении своих «опусов», гармонизации мелодии.

Основную роль по привлечению детей к музицированию призваны играть учреждения дополнительного музыкального образования: детские музыкальные школы, школы искусств, хоровые студии, музыкальные кружки. Не секрет, что многие одаренные дети учатся в Центре искусств. Основная же масса детей учится «для себя», то есть родители устанавливают для детей щадящий режим работы. Цель обучения таких детей – общее музыкальное развитие и их учеников большинство. Думаю, что музицирование для них должно стать одним из любимых предметов. Об утрате у детей интереса к музыкальному образованию пишут многие. И причиной педагогического «брака» является вытеснение творческого элемента из учебной деятельности, стремление только к яркому концертному показу и пренебрежение к творческому началу в работе

Чем раньше ребенок начнет творить, тем быстрее у него сформируется способность к выражению своих личностных качеств, способность к самостоятельным действиям. Ценность детского творчества заключается в его искренности, когда ученик свои переживания, эмоции пытается отобразить через искусство. Смысл творчества – в радости. К чему стремится ребенок? К радости. Не в повторении чужого, а в ощущении радости своего собственного открытия, что позволяет ему чувствовать себя творцом. Только

гармоничное сочетание двух задач в образовании: обретение знаний и творчество могут дать обществу человека – творца.