

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств»*

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Ансамблевое музицирование как фактор
творческого развития обучающегося в классе
специального фортепиано ДШИ»**

**Авторы (разработчики):
Заведующая фортепианным отделением
Преподаватель по классу фортепиано
Кислякова Инга Вениаминовна
Преподаватель по классу фортепиано:
Лошакова Елена Александровна**

г. Ханты-Мансийск

Краткая аннотация проекта

В проекте представлены эффективные пути реализации повышения качества музыкального образования, за счет внедрения новых методов, переосмысления целей и содержания образования, путем применения развивающей модели обучения, обеспечивающей активную деятельность детей в сфере искусства, способствующей воспитанию интереса учащихся к обучению.

Определено место методов и приемов изучения вопросов формирования практических умений, а также основных функций педагогических подходов и технологий в реализации принципов развивающего музыкального обучения посредством ансамблевого музицирования.

Обоснование необходимости проекта

Современное образование рассматривается как важнейший фактор модернизации общества. Основной целью модернизации современного общества является выход на качественно новый, устойчивый уровень развития, обеспечивающий формирование образа нового культурного человека: свободно мыслящего, сознающего себя и свое место в мире. Целью современной школы в связи с этим должна стать реализация заложенных в человеке возможностей путем развития его индивидуальности и воспитания личности. В условиях стремительно меняющегося современного российского общества осуществление данной цели требует новых идей и подходов в сфере образования.

Насущной проблемой сегодняшнего дня в музыкальной педагогике является активное внедрение развивающего обучения на всех уровнях музыкального образования.

Занятия фортепиано так же должно быть развивающим, то есть, специально ориентированным на всестороннее развитие учащихся. Найти оптимальное решение проблемы развивающего обучения в фортепианном классе означает содействовать решению данной проблемы в масштабе всей музыкально-педагогической практики.

В музыкальной педагогике концепция развивающего обучения, согласно которой задачи развития учащегося- музыканта выдвигаются как специальная цель фортепианной подготовки, была разработана в трудах Г.М.Цыпина. Появляются новые педагогические труды. В настоящее время в музыкальной педагогике заметно возрос интерес к коллективным формам музицирования, в целом: оркестровое, хоровое, ансамблевое. Однако, в методике обучения игре на фортепиано, учащихся- инструменталистов в детской музыкальной школе, по- прежнему сохраняется установка на преобладание сольной формы исполнения, а роль ансамблевого музицирования не получила должного осмысления.

Ансамблевое музицирование, издавна известно не только как разновидность исполнительской деятельности, но и как вид и форма

обучения музыки. Совместное музицирование вызывает у учащихся неподдельный интерес, а, как известно, мотивация является мощным стимулом в работе. Так, ансамблевое музицирование, на занятиях в классе специального фортепиано, в детской музыкальной школе, способно значительно повысить заинтересованность учащихся, способствовать установлению благоприятной педагогической атмосферы на занятиях, созданию ситуации успешного исполнения музыкальных произведений. Испытав радость успешных выступлений в ансамбле, учащийся начинает более комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителя-солиста.

Это особенно актуально для учащихся младших классов, так как у них ещё недостаточно развиты музыкально - технические навыки, необходимые для сольного музицирования. При этом участие в концертах является одним из мощнейших стимулов поддержания интереса к дальнейшему обучению.

В ансамблевом музицировании проявляется действие одной из важнейших социально- психологических функций музыкального искусства – коммуникативной. Роль общения в ансамбле возрастает до уровня духовных, личностных взаимоотношений. Помимо развития профессиональных музыкальных умений и навыков, игра в ансамбле не в меньшей степени учит понимать партнера, прислушиваясь к нему. Занятия в ансамбле сближают учащихся, развивают в них чувство взаимопонимания и взаимной поддержки.

Устойчивый интерес учащихся к ансамблевому музицированию позволяет эффективно решать узко-технологические проблемы совершенствования игровых навыков, развивать весь комплекс музыкальных способностей, способствует активизации занятий и стабильности публичных выступлений, репертуарный план помогает решать проблемы общего и музыкального развития учащихся. Однако, позитивные аспекты ансамблевого музицирования специально не исследовались представителями музыкально-педагогической науки.

В связи с этим обостряется необходимость разрешения *противоречий* между:

- потребностью во всестороннем рассмотрении феномена ансамблевого музицирования и недостаточной изученностью как теоретического, так и практического аспекта данной проблемы,

- необходимостью внедрения новых подходов к преподаванию ансамблевого музицирования в классе специального фортепиано в детской музыкальной школе и школе искусств.

- возрастающей значимостью ансамблевого музицирования и дефицитом учебного времени.

Цель данного проекта - рассмотреть, теоретически обосновать и практически проверить роль ансамблевого музицирования как фактор развивающего обучения в фортепианном классе в ДМШ и ДШИ.

Объект исследования – процесс музыкального развития учащихся-пианистов в ДМШ И ДШИ.

Предмет исследования - педагогические возможности ансамблевого музицирования в музыкально-исполнительском развитии учащихся.

Ансамблевое музицирование обладает большими способностями рассмотрение которых позволило нам выдвинуть следующую **гипотезу**:

- ансамблевое музицирование на занятиях в классе специального фортепиано в детской музыкальной школе, школе искусств, формирует необходимые и достаточные условия для реализации задач развивающего обучения и способно повысить развивающий эффект обучения в ДМШ и ДШИ, если:

- определены теоретические основы развития ансамблевого музицирования,

- выявлены факторы, оказывающие влияние (положительные и отрицательные) на педагогические возможности фортепианного ансамбля в музыкальном развитии учащихся ДШИ (ДМШ).

- разработана методика развития позитивной мотивации к обучению игры в ансамбле.

- обеспечено педагогическое сопровождение развития позитивной мотивации к обучению учащихся ансамблевому музицированию.

Для проверки гипотезы и достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

- рассмотреть развивающее музыкальное обучение в свете современной педагогики и психологии;

- выявить роль ансамблевой игры в формировании музыкальных способностей школьников: ритм, слух, память, освоение теоретических знаний, игровых способностей;

- дать теоретическое обоснование роли ансамблевой игры в реализации принципов развивающего музыкального обучения ;

- дать методические рекомендации по использованию фортепианного ансамбля как формы развивающего обучения.

- определить методические условия реализации развивающего потенциала ансамблевого музицирования ;

- разработать и проверить в опытной работе развивающие функции фортепианного дуэта;

- проверить эффективность предлагаемых форм и методов на практике;

- провести анализ, систематизацию и обобщения результатов, полученных в ходе реализации проекта.

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач был применен комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: изучение, теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, анализ опыта педагогов-пианистов, изучение и обобщение практического опыта по теме исследования, собственная опытно-практическая работа, включающая анализ, наблюдение, беседы, опросы, статистическую обработку результатов работы.

Научная новизна исследования состоит:

- в определении теоретических основ ансамблевого музицирования в реализации развивающего обучения;

- в выявлении совокупности факторов, влияющих на развитие ансамблевого музицирования (социальных, образовательных, организационных, коммуникативных, психологических);

- в разработке методики обучения ансамблевого музицирования, позволяющей дифференцировать обучение с учетом индивидуальных способностей учащихся.

Прогнозируемые риски и методы их коррекции:

- отсутствие мотивации участников проекта,

- страх перед нововведениями,

- заниженная самооценка участников проекта.

В качестве методов коррекции можно выделить следующие ***методы создания положительной мотивации*** обучаемых:

- ситуация успеха;

- поощрение и порицание;

- формирование ответственного отношения к получению знаний;

- создание психологически-комфортной среды в процессе обучения;

- создание эмоционально-деловых отношений участников проекта;

Ресурсное обеспечение процесса обучения, заявленное в проекте, является достаточным для его реализации:

- комплекты дидактических материалов, в достаточном объеме;

- нотная литература, дополнительная литература, энциклопедии, словари;

- учебно-познавательная, занимательная литература;

Для воспроизведения музыкального материала на уроках используется:

- музыкальный центр;

- аудио, видео записи;

- кабинет снабжен двумя инструментами (рояль, пианино);

- музыкальный архив выступлений учащихся класса;

- в школе имеется библиотека с выходом в Интернет.

Партнёры : преподаватели, учащиеся, родители.

Занятие ансамблевым музицированием начинаются с составления дуэта.

Партнерами могут быть:

1. Преподаватель-ученик. На уроке обычно с учеником играет преподаватель. Как правило, в пьесах для начинающих первая партия является одноголосной, а вторая-басовая, предназначенная для преподавателя – содержит гармоническое дополнение, или сопровождение;

2. Кто-либо из членов семьи – ученик. Очень хорошо, если с ребенком регулярно музицирует кто-то из членов семьи.

3. Два ученика. Партнерами в этом случае по возможности выбираются дети одного возраста и одинакового уровня подготовки.

Целевая аудитория: учащиеся класса; предполагаемое количество:

15-16 учащихся; возраст участников от 6 до 16 лет.

Интересы целевой аудитории в проекте:

Учащийся:

- развитие музыкальных способностей на основе формирования эмоциональной отзывчивости, проявляющиеся через различные виды музыкальной деятельности.

- становление начал музыкального вкуса, интереса к музыке;

- формирование умений художественного восприятия музыки и отражение результатов восприятия в деятельности

- формирование адаптивности, развитие эмоциональной сферы, улучшение самочувствия и здоровья;

- изменение отношения к преподавателю, признание его роли ведущего партнера в формировании своей личности.

Преподаватель:

- осознание своих сильных и слабых сторон в ходе реализации проекта;

- определение собственного уровня педагогического мастерства;

- представление преподавателем собственных методических достижений

- обобщение опыта;

- развитие проектно- исследовательской деятельности;

- творческое самовыражение.

Исследование проводилось в период с 2019 г по 2024г. и состояло из нескольких этапов:

Первый этап (2019-2021гг.) включал анализ и оценку современного состояния проблемы ансамблевого музицирования в теории и практике преподавания ансамблевого музицирования в классе специального фортепиано в детской музыкальной школе, а также, был посвящен изучению искусствоведческой, психологической, музыкально-педагогической литературы. На этом этапе была разработана программа исследования в целом.

Основные результаты этапа состояли в уточнении проблемы, цели и задач исследования, формулировке рабочей гипотезы, основных концептуальных положений.

Второй этап (2021-2023гг.) заключался в построении учебного процесса на основе предлагаемого проекта: был связан с осуществлением опытно-экспериментальной работы, которая состояла в проведении констатирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента. На данном этапе была апробирована методика преподавания ансамблевого музицирования в классе специального фортепиано для учащихся-инструменталистов детской музыкальной школы с активным применением ансамблевых форм музицирования.

Третий этап (2023-2024гг.) включал анализ итогов экспериментальной работы по теме исследования, обработку, систематизацию и оформление результатов исследования.

Проводилось теоретическое обобщение и дальнейшее внедрение результатов проекта в педагогическую практику.

Уточнялись и формулировались выводы, выявлялись перспективы последующего развития проекта.

План реализации:

- формирование фортепианных дуэтов;
- освоение техники совместного исполнительства;
- участие в концертной деятельности класса, школы, города.

(родительские собрания с концертным выступлением учащихся, тематические лекции- концерты, сольные концерты учащихся, участие в школьных, городских проектах).

- участие в конкурсах (школьные, городские, окружные, Региональные, Всероссийские, Международные).

Ожидаемый результат:

- повышение мотивации к изучению ансамблевого музицирования и предмету специального фортепиано;
- рост учебной успешности;
- вовлечение каждого ученика в активную учебную деятельность в соответствии со своими возможностями;
- повышение уровня исполнительского развития учащихся; с переходом в категории среднего и высокого уровня;
- сохранение контингента учащихся, их хорошее психическое, физическое, социальное здоровье;
- положительная динамика уровня обученности и воспитанности;
- ориентация содержания образования на индивидуализацию учебного процесса;
- возрастная адекватность образования;
- обеспечение полноты реализации возможностей каждого ребенка.

Методологическое обеспечение. Для осуществления проекта разработана данная педагогическая технология, идею которой можно сформулировать таким образом: «каждый ребенок способен созидать и творить».

Для этого необходимо:

- создать исходную ситуацию, которая заинтересовала бы ученика, положила бы начало его творческой деятельности;
- увлечь учащихся на более глубокое погружение в музыкальное произведение, помочь им сильнее прочувствовать эмоциональный характер изучаемого сочинения;

Таким образом, особенностью технологии становится способ организации учебного процесса, при котором преподавателю отводится роль партнера, направляющего творческую деятельность учеников.

Порядок работы состоит в следующем:

- определение музыкальных способностей ученика.
- анализ мотивационной сферы. Предметом анализа становятся мотивы, цели, эмоции, а также состояние умения учиться (знания, учебная деятельность, обучаемость).

Для анализа используются различные методы:

1. Наблюдение. Цель наблюдения - конкретизация показателей мотивации учения.

2. Анкетирование (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

3. Анализ успеваемости, качество знаний и степени обученности учащихся(ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

Методы исследования включают в себя:

- теоретическое изучение и анализ психолого-педагогической и музыкально-теоретической литературы по проблеме исследования.

- изучение современного опыта работы преподавателей детской музыкальной школы в классе специального фортепиано;

- анализ и обобщение личного педагогического опыта автора исследования;

В результате проведенного эксперимента были зафиксированы следующие результаты:

1. Ощутимый качественный прогресс в развитии музыкальных способностей и мышления учащихся, отразившийся в оценках в течение периода экспериментального обучения. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

2. Активность, заинтересованность и творческое отношение, проявленные учащимися к ансамблевому музицированию и предмету специального фортепиано.

3. Повышение качественного уровня практической работы над музыкальными произведениями; знание приемов и методов подобной работы; большую эмоциональность и выразительность исполнения; грамотность и осознанность в исполнении; наличие волевых качеств.

Полученные данные являются доказательствами того, что:

- ансамблевое музицирование на занятиях в классе специального фортепиано в детской музыкальной школе позволяет эффективно использовать сформулированные Г.М. Цыпиным музыкально-дидактические принципы обучения в исполнительских классах;

- внедрение ансамблевых форм музицирования на занятиях в классе фортепиано в детской музыкальной школе является эффективным способом развития музыкальных способностей и мышления учащихся: гармонического и полифонического слуха, чувства ритма, наличия навыков чтения с листа музыкальных произведений, наличия навыков игры в ансамбле, развитию широты музыкального кругозора, уровня самоконтроля, самооценки, а также способствует повышению увлеченности и заинтересованности учащихся в занятиях;

- ансамблевое музицирование максимально способствует удовлетворению одной из важнейших потребностей, необходимой для полноценного формирования личности человека - потребности в общении, и, прежде всего, общения со сверстниками;

- привлечение к ансамблевому музицированию можно признать фактором, способствующим реализации концепции развивающего обучения на занятиях в классе фортепиано в ДШИ.

Качество выступлений детей на концертах класса, открытых академических концертах отделения, концертных выступлениях города позволяют сделать *следующие выводы*:

- дети успешно развивались на протяжении всего времени;
- овладели необходимым объемом пианистических навыков;
- значительно расширился музыкальный кругозор учащихся;
- улучшились навыки чтения с листа;
- значительно возрос интерес к музыкальным занятиям, не один из учащихся не оставил занятия в музыкальной школе;
- на итоговых уроках дети чувствовали себя непринужденно;
- в классе царит творческая атмосфера;
- дети интересуются результатами своих сверстников;
- родители удовлетворены успехами детей.

Участие детей в различных школьных, городских проектах («Школа юного зрителя», «Детское утро», проект проводимый совместно с городским драматическим театром), а также, участие и победы учащихся класса в конкурсах различного уровня: от школьного до Международного.

В рамках данного проекта, однако, не представляется возможным решить все поставленные вопросы. *Перспективными* для дальнейшего изучения нам представляются следующие *направления*:

- создание программы комплексного обучения с активным применением ансамблевых форм музицирования на занятиях в классе фортепиано для учащихся детской музыкальной школы;
- разработка теоретической модели системного применения разнообразных форм ансамблевого музицирования в условиях обучения в детской музыкальной школе.

Сегодня ансамблевое музицирование заметно прогрессирует на музыкальном отделении в «Детской школе искусств », выступление фортепианных дуэтов становится традиционным, увеличивается число участников, накапливается интересный репертуар.

Занятия ансамблевым музицированием в классе специального фортепиано являются перспективными и направлены на достижение оптимальных результатов в обучении, воспитании и развитии учащихся.

Наша цель – дать каждому ребенку возможность повысить свой общекультурный и образовательный уровень. И здесь нет равного результата. Для кого-то конкретный предмет, конкретная дисциплина станут профессией, для кого-то – важной компонентой их дальнейшей деятельности, а для кого-то это будет просто занятием для души.

В этом проявляется главная, как нам кажется, сторона дополнительного образования – всестороннее развитие личности и помощь в профессиональной социализации.

Список используемой литературы:

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М.: Музыка, 1982.

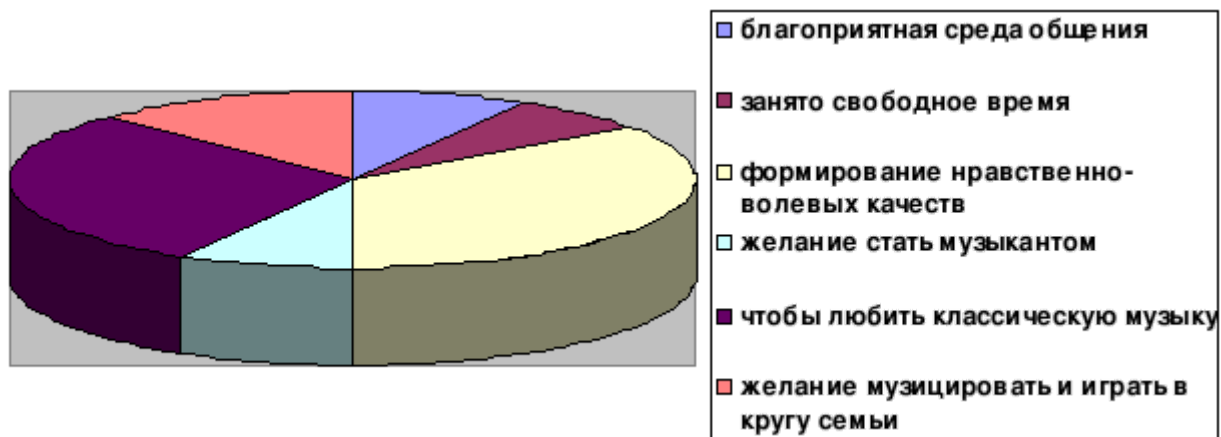
2. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л. «Советский композитор», Ленинградское отделение, 1979.
3. Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л., 1969.
4. Брянская Ф. «Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста».- М.: Классика-XXI, 2005.
5. Булаева О., Геталова О. «Учусь импровизировать и сочинять». Творческие тетради.- СПб.: Композитор, 1999.
6. Возрастные возможности усвоения знания. // ред. Эльконина Д.Б. и Давыдова В.В., М.: 1966.
7. Вопросы фортепианной педагогики –сборник статей под ред. В. Натансона. М.: Музыка, 1971.
Статьи: Готлиб А. Первые уроки фортепианного ансамбля.
Лерман М. О некоторых задачах обучения будущего пианиста.
8. Коган Г. Работа пианиста. М., 1979.
9. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1982.
10. От урока до концерта.Фортепианно- педагогический альманах. Вып.1 – М.: Издательский дом «Классика- XXI», 2009.
Статьи: Готлиб А.Д. Первые уроки фортепианного ансамбля, С-34-42.
Коган Г. М. О работе музыканта- педагога. Основные принципы., С- 5-19.
11. Очерки по методике обучения игре на фортепиано, вып.2 // ред. А. Николаев, - М., 1965.
12. Подуровский В.М., Сулова Н.В. «Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности» Москва «Владос», 2001.
13. Перельман Н. В классе рояля. М., 2002.
14. Смирнов В.Д. «Общеразвивающие и психологические возможности ансамблевой игры в ДМШ» Газета «Играем с начала» № 5-6 ,2008.
15. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. М. : Музыка, 1988.
16. Сухомлинский В.А. О воспитании. М.1982.
17. Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей». Избранные труды, том 1.- М.: Педагогика, 1999.
18. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. М. «Советский композитор», 1989.
19. Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М.,1984.
20. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М. : Просвещение., 1984.
21. Щапов А.П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. Классика – XXI, 2002.
22. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. М.: 1974.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Нам было интересно, какую роль наша работа играет в жизни детей и их родителей, что они ждут, каков их социальный заказ. С этой целью, было проведено анкетирование учащихся классов фортепианного отделения преподавателей Кисляковой И.В и Лошаковой Е.А. Ответы на вопросы были оформлены для наглядности в виде диаграмм.

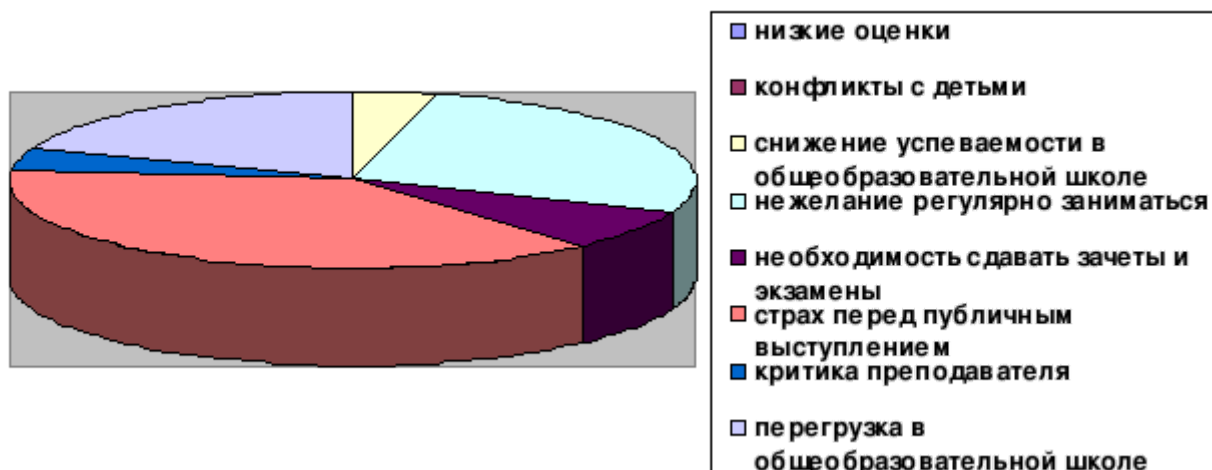
В анкетировании приняли участие родители учащихся фортепианного отделения. (участвовало 24 родителя)

- Для чего ребенку необходимы занятия музыкой?

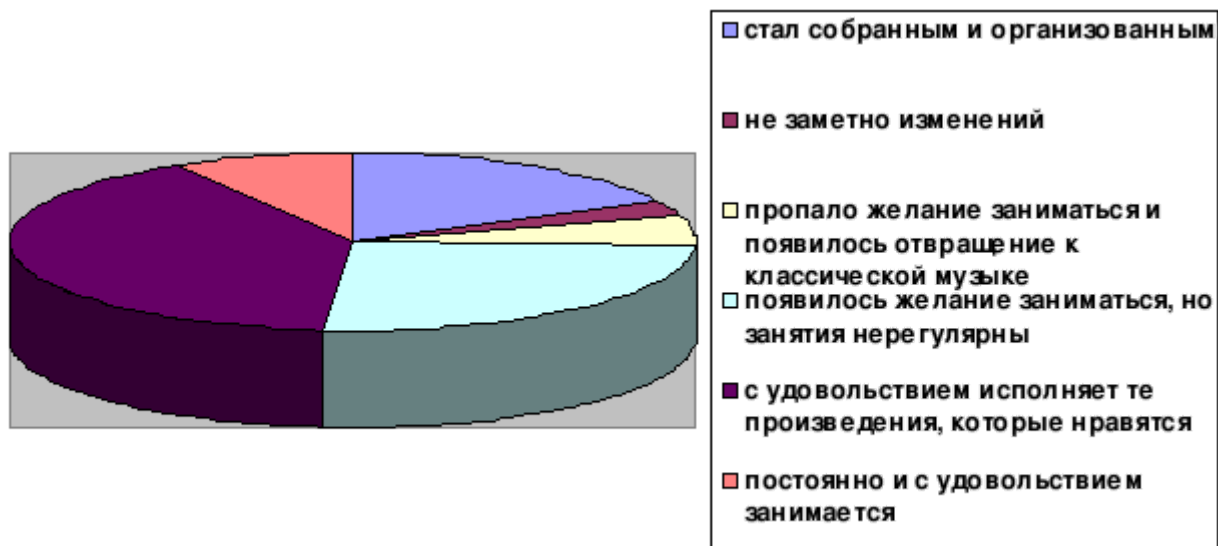
По самым популярным ответам родители больше всего ценят музыкальное образование за возможность формирования нравственно-волевых качеств (терпение, настойчивость, внимание, работоспособность, развитие мелкой моторики) и за воспитание любви к классическому искусству.

- С какими трудностями сталкивается ребенок?

Самые популярные ответы – страх перед публичным выступлением и нежелание регулярно заниматься и перегрузка в общеобразовательной школе. Конфликты с детьми и низкие оценки - 0 ответов.

- Как изменился ваш ребенок за время занятий музыкой?

Самые популярные ответы: желание заниматься, но нерегулярно, желание исполнять произведения, которые нравятся. Наименее популярные ответы: нет изменений и нежелание заниматься, отвращение к классической музыке.

Вывод: в целом можно сказать, что родители ценят профессионализм преподавателей, доброжелательную атмосферу, поддержку, хотят, чтобы дети любили музыку, музицировали, относятся к занятиям музыкой как к средству воспитания личности ребенка.