

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
администрации Невельского городского округа
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств г. Невельска»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

**Вопросы эффективного формирования
и развития творческого потенциала
учащихся в ДШИ**
(сборник материалов)

г. Невельск
2018

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации
Невельского городского округа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств г. Невельска»

**Вопросы эффективного формирования
и развития творческого потенциала учащихся в
ДШИ**

(Материалы школьных педагогических чтений)

г. Южно-Сахалинск

2018

СОДЕРЖАНИЕ

Зайцева Е. А.	Творческий, организационный и кадровый потенциал ДШИ г. Невельска	3
Гармышева О.Г.	Распределение смычка в произведении кантиленного характера	11
Кудина Г.А.	Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах	16
Плакучева Г.Г.	Внеклассные мероприятия и их роль в формировании современной личности	19
Федорченко Н.А.	Творчество в деятельности современного педагога	22
Федорченко Н.А.	Я - педагог дополнительного образования (педагогическое эссе)	26
Чуприн Н.В.	Работа над техникой на начальном этапе обучения игре на аккордеоне	29
Юхманова В.С.	Творческое восприятие и эмоциональное создание художественного образа на заключительном этапе работы над художественными произведениями	31

Творческий, организационный и кадровый потенциал ДШИ г. Невельска.

Зайцева Е. А.,

*заместитель директора
по учебно-воспитательной работе,
преподаватель, концертмейстер*

На сегодняшний день в России сложилась и сохранилась стройная система трехуровневого художественного образования (школа-колледж-ВУЗ), акрополем которых стали ВУЗы по различным видам искусств. Выявление и поддержка одаренных детей является приоритетным направлением политики Российского государства.

Детские школы искусств, являясь базовым начальным звеном трехуровневой системы художественного образования России, призваны выполнять свою основную миссию по подготовке контингента к продолжению профессионального образования в сфере искусств и культуры, что, несомненно, говорит об особой значимости вопроса подобающего функционирования школ искусств, осуществляющих формирование и развитие творческого потенциала одаренных детей, создающих одухотворенный человеческий капитал нашей страны.

Для определения востребованности ДШИ в городе Невельске и районе, исследуем деятельность МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» по организации учебно-творческого процесса в ДШИ в рамках функционирования ДШИ России (согласно Аналитической справке Минкультуры РФ)¹ в период 2016-2017 годов.

Контингент обучающихся в ДШИ. Количество обучающихся в ДШИ города Невельска ежегодно растет, как и во всей Российской Федерации, что подчеркивает востребованность ДШИ как социального института.

¹ Аналитическая справка Министерства культуры РФ по итогам мониторинга за 2016 год. /Письмо МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ от 15.09.2017 №297-1.1-39-ВА.– Режим доступа: <http://iroski.ru/sites/default/files/Minkult-18.09.2017.pdf> Дата обращения 17.11.2017.

В 2016 году контингент обучающихся в ДШИ составил 435 учащихся, что на 90 учащихся (на 26,1%) больше, чем в 2015 году (345 уч-ся):

	ДШИ	РФ	ДШИ	РФ
Период	2015	2015	2016	2016
Человек	345	1 555 118	435	1 533 354
Прирост (%)			на 26,1%	на 1,4%

Такой скачок в пополнении контингента в ДШИ (на 26,1% больше) связан с началом реализации дополнительной общеразвивающей программы «Основы хорового пения» (Сетевой хор) в рамках сетевого взаимодействия ДШИ с общеобразовательными школами города (СОШ №2 и СОШ №3 – прирост сразу на 63 учащихся (18,3%)).

Процент охвата детского населения в возрасте от 7 до 15 лет.

Процент охвата детского населения в возрасте от 7 до 15 лет обучением в ДШИ от общего числа детей данного возраста практически соответствует данным по Дальневосточному округу:

ДШИ	Дальневосточный округ
2016	2016
435	66914
10,7 %	10,9 %

Охват обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам.

По итогам мониторинга за 2016 год: по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в 2016 году в ДШИ обучалось 82 человека, что составило 18,9 % (в отличие от показателей по РФ: 33,4%) от общего количества обучающихся в ДШИ, и 3,5 % от общего количества в районе (в отличие от 2,7% от общего количества детей в

Российской Федерации). Все учащиеся по предпрофессиональным образовательным программам обучаются в ДШИ за счет бюджетных средств.

Направления в реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ.

В ДШИ реализуются 5 программ из 16-ти, утвержденных Минкультуры России дополнительных предпрофессиональных образовательных программ по трем направлениям в искусстве (хореографическое, изобразительное и музыкальное):

№	№	Наименование образовательной программы	Кол-во уч-ся
I.	1.	ДПОП «Хореографическое творчество» (8(9) лет)	55
II.	2.	ДПОП «Живопись» (5(6)/8(9) лет)	15
III.	3.	ДПОП «Струнные инструменты (скрипка)» (8(9) лет)	6
	4.	ДПОП «Фортепиано» (8(9) лет)	5
	5.	ДПОП «Хоровое пение» (8(9) лет)	1
ИТОГО:			82

Исходя из представленных выше данных, можно убедиться, что наибольшее количество детей желают и проходят отбор на ДПОП «Хореографическое творчество», что связано групповой спецификой обучения и большим интересом родителей к массовым формам концертирования.

Тревогу вызывает то, что из всех музыкальных направлений не пользуется спросом ДПОП «Хоровое пение». На наш взгляд, этому несколько причин. Первая из важнейших – нет особой заинтересованности и инициативности преподавателей хоровых дисциплин. Вторая – родители их менталитет. Родителей надо воспитывать, т.к. многие родители не хотят, чтобы их дети прикладывали серьезные усилия в обучении, уровень развития и развлечения их устраивает.

Данные Приема на дополнительные предпрофессиональные образовательные программы (ДПОП).

В отношении Приема в ДШИ на 2016-2017 учебный год: на дополнительные предпрофессиональные образовательные программы(ДПОП)

было принято 24 человека (17,5%) – почти в два раза меньше в отличие от показателей по РФ (36,6%) от общего приема (137 чел.).

Такие реальные (почти в два раза ниже чем в среднем по РФ) показатели по обучающимся на ДПОП связаны с тем, что ДШИ расположена в небольшом провинциальном городке, вдали от крупных культурных центров. Большое влияние в данном случае оказывает менталитет родителей, заботящихся лишь о развлечении, а не обучении своих детей. Также причина связана с тем, что филиал ДШИ, расположенный в сельской местности (с. Горнозаводск) – однозначно (по многим причинам, в частности квалификацией преподавательского состава) ориентирован на Прием и обучение только по дополнительным общеразвивающим программам.

В связи с вышеизложенным, конкурса на предпрофессиональные программы в ДШИ нет.

Доля выпускников ДШИ, поступивших по профилю в средние и высшие учебные учреждения.

Доля выпускников ДШИ, поступивших по профилю составляла за последние 5 лет не менее 15%. А 2016 году доля выпускников ДШИ, поступивших по профилю составила 42,9% (в среднем по России 7,62%) от общего количества выпускников (см. Таблицу: Анализ поступления выпускников в профессиональные учебные заведения).

Поступления выпускников в профессиональные учебные заведения

Учебный год	Кол-во выпускников	Поступили в профессиональные учебные заведения	% от числа выпускников
2011/2012	6	1	16,7%
2012/2013	19	3	15,8 %
2013/2014	12	2	16,7%
2014/2015	15	-	-
2015-2016	7	3	42.9

Согласно данным таблицы, действительно положительным является процент поступивших от числа выпускников, но элемент дисбаланса выражен в

том, что количество выпускников из года в год значительно разнится (от 6 до 19).

Сохранность контингента.

В ДШИ г. Невельска за 2016 год сохранность контингента обучающихся составила в среднем по всем программам 28 %, что почти в половину меньше (на 18,6 %), чем в среднем по РФ (46,6%), что, частично, объясняется резким оттоком населения в районе после землетрясения 2007 года (см. Таблицу: Сохранность контингента обучающихся ДШИ. Выпуск 2016 года).

Сохранность контингента обучающихся ДШИ. Выпуск 2016 года

Программа	принято	закончили	Сохранность
ДОП «Фортепиано»	7	2	28,7 %
ДОП «Скрипка»	2	1	50 %
ДОП «Хоровое пение»	3	1	33,3 %
ДОП «Хореографическое искусство»	13	3	23,1 %
ИТОГО:	25	7	28 %

Финансирование ДШИ.

ДШИ г. Невельска обладает хорошей материально-технической базой, располагает новейшим зданием (2010 года постройки), обновленным парком музыкальных инструментов, укомплектованным библиотечным фондом. И все это благодаря кардинальному обновлению города за счет Федеральных средств в связи с произошедшим в городе Невельске сильнейшим землетрясением 2007 года.

Согласно «Отчету о результатах самообследования МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» за 2016-2017 учебный год» (с 01.04.2016г. по 01.04.2017 г.) на приобретение музыкальных инструментов, технологического оборудования, сценических костюмов, учебно-методической литературы и др. в ДШИ в общем было израсходовано 1 256 716 рублей.

По итогам мониторинга Министерства культуры РФ за 2016 на пополнение библиотечных фондов в среднем на одну ДШИ приходится около 5,3 тыс. рублей. Этот же показатель по ДШИ г. Невельска составил 126967,00 рублей, что на несколько порядков выше и, что объясняется заинтересованностью не

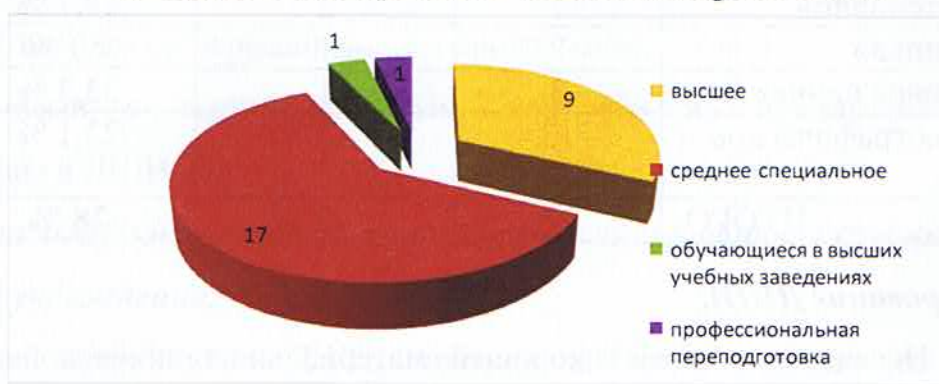
только администрации ДШИ, но и муниципального руководства района в благополучном развитии ДШИ.

Уровень образования преподавателей.

По состоянию на 01.01.2017 года в ДШИ работает 26 педагогических работников, из них: 1 преподаватель имеет звание Заслуженный педагог Сахалинской области.

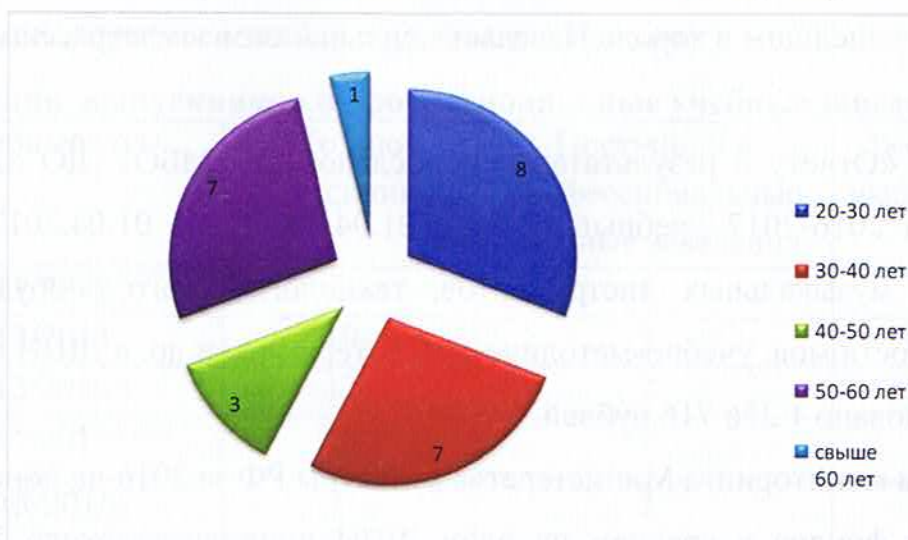
Ниже представлены диаграммы распределения преподавателей по образованию, возрасту, педагогическому стажу и квалификационным категориям по состоянию на 01.01.2017 года.

Распределение преподавателей по образованию

- 9 преподавателей имеют высшее образование (34,6 %);
- 17 преподавателей среднее специальное образование (65,4%).

Распределение преподавателей по возрасту

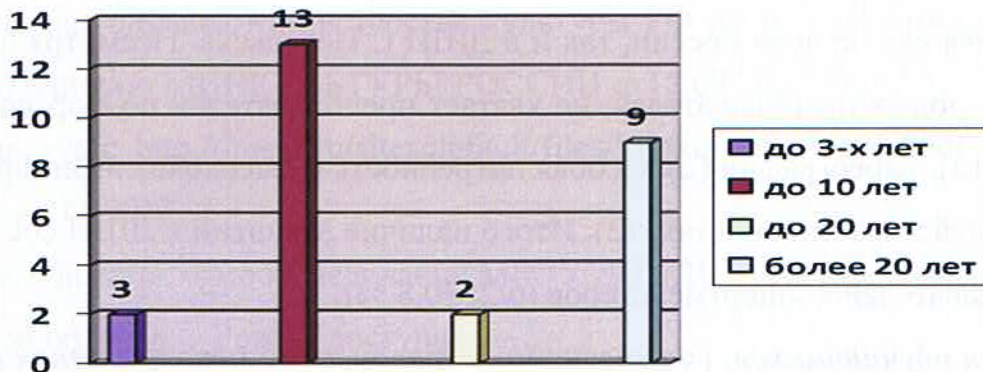

Исходя из этих данных, распределение преподавателей по возрасту в ДШИ г. Невельска более благоприятное (всего 2 чел./10,7 % составляет

в возрасте старше 55 лет, более 50% составляет в возрасте до 40 лет), чем по России (более 50% - возраст старше 55 лет):

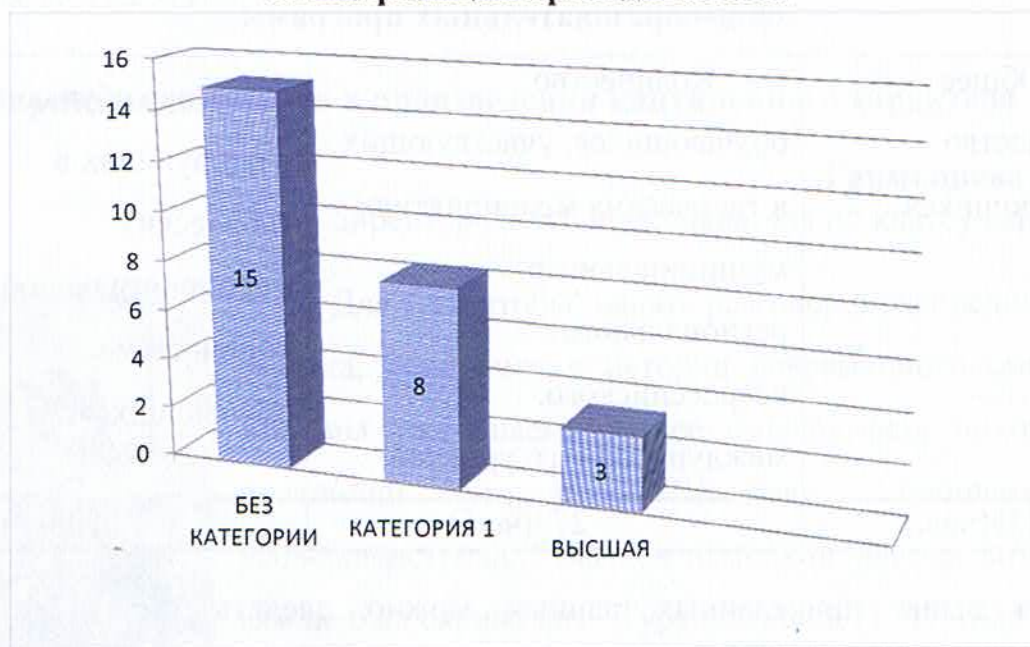
- 15 преподавателей имеют возраст от 20 до 40 лет (57,7 %);
- 10 преподавателей имеют возраст от 40 до 60 лет (38,5%);
- лишь 1 преподаватель имеет возраст свыше 60 лет (3,8%).

Распределение преподавателей по стажу работы

- 15 преподавателей имеют стаж работы от 1-го до 10 лет (57,7%);
- 11 преподавателей имеют стаж работы от 10 лет и выше 20 лет (42,3%).

Квалификация преподавателей

Наличие новых молодых кадров оправдывает то, что большинство (более 50 %) преподавателей пока не имеют ни Первой, ни Высшей квалификационных категорий:

- высшая квалификационная категория: 3 преподавателя/концертмейстера (11,5 %)
- I квалификационная категория – 8 преподавателей (30,8 %)
- без категории – 14 преподавателей и 1 концертмейстер (57,7 %).

В 2015/2016 учебном году был аттестован 1 преподаватель на высшую квалификационную категорию по 2-м должностям: «Преподаватель» и «концертмейстер», 1 преподаватель по должности: «концертмейстер».

Потребность в педагогических кадрах.

Наличие потребности в квалифицированных педагогических кадрах ощущается как по всей России, так и в ДШИ г. Невельска. Несмотря на приток новых молодых преподавателей, не хватает преподавателей по фортепиано (2), скрипке (2), хореографии (2). Особая потребность в высококвалифицированных концертмейстерах(пианистах) (2). Итого наличие вакансий в ДШИ составляет – 8 преподавателей/концертмейстеров (6/2: 30,8 %).

Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях к общему количеству обучающихся(2016).

Качество реализации дополнительных общеобразовательных программ		
Общее количество обучающихся	Количество обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней	Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях к общему количеству обучающихся
435(чел.)	273(чел.)	62,8(%)

Из выше приведенных данных можно сделать вывод, что доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях к общему количеству обучающихся в ДШИ г. Невельска хотя и несколько ниже (62,8%) средних показателей по России (67,1%), но находится в одной процентной категории с этими данными по России.

Данный сравнительный анализ показывает, что основные показатели функционирования МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» практически соответствуют средним показателям функционирования ДШИ по России. Данные

сравнительного анализа, подтверждают тот факт, что МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» востребована в Невельском районе и находится на должном пути развития, успешно выполняя основную политику функционирования отрасли образования в сфере культуры и искусства.

Список источников:

1. Аналитическая справка Министерства культуры РФ по итогам мониторинга за 2016 год. / Письмо МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ от 15.09.2017 №297-1.1-39-ВА. – Режим доступа: <http://iroski.ru/sites/default/files/Minkult-18.09.2017.pdf> Дата обращения 17.11.2017.

2. Отчет о результатах самообследования МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» Сахалинской области. – Режим доступа:

http://dshinevelsk.ru/images/Documents/Docs/Normativ/Otchet_o_rezultatakh_samo_obsledovania_MBOU_DO_DShI_g_Nevelska_za_2016_2017_uchebny_god.pdf Дата обращения 15.12.2017.

Распределение смычка в произведении кантиленного характера

Гармышева О.Г.,

директор ДШИ, преподаватель по классу скрипки

Для того чтобы начать разговор о распределении смычка, обратимся к истории современного смычка. Как мы уже знаем, раннее смычок был похож на охотничий лук. В XVIII веке окончательно усовершенствовал смычок немецкий мастер, который сам не был скрипачом, Турт-младший (1747-1835). Так как история смычка тесно связана с историей развития игры на скрипке, то немаловажную роль в процессе формирования современного смычка сыграли и скрипачи - виртуозы, которые направляли творчество смычкового мастера в нужное русло.

Современный смычок представляет собой следующее:

- изгиб трости вовнутрь;
- распластывание волоса в виде ленты путем специальной пластинки, которая задвигается в колодку, и серповидного кольца, прижимающего волос к концу колодки;
- установление и стандартизация материала (фернамбуковое дерево);
- использование металлического винта для натягивания волоса;
- стандартизация длины и веса смычков;
- установление центра тяжести для скрипичного смычка на расстоянии около 18 см от колодки.

Самыми замечательными и важнейшими нововведениями Турта можно считать определение места центра тяжести (это важное качество смычков, вероятно, было подсказано скрипачами) и изгиб трости вовнутрь. Этот изгиб в обратную от натяжения волосом сторону компенсировал потерю упругости трости при установлении нужного места центра тяжести, утончением ее к концу. Развитие виртуозной штриховой техники на смычковых инструментах повлияло и на стандартизацию длины трости и веса смычка. Отдавая должное тем скрипачам, которые содействовали формированию современного смычка, нельзя не оценить то мастерство, с которым Турт претворял в жизнь их идеи и довел качество смычков до совершенства.

Общая длина скрипичного смычка (74-75 см), его вес (около 60 гр.) и центр тяжести (18-19 см от колодки) были найдены эмпирически. Так положение центра тяжести устанавливалось путем плавного утончения верхней части смычка и утяжеления нижней за счет металлической навивки на трость и металлических пластин и колец на колодке с винтом.

Изгибом трости вовнутрь Турт придал смычку два необходимых качества:

- сохранил одинаковую упругость по всей ее длине;
- повысил статическую устойчивость смычка на струне при игре.

Эти моменты позволяют контролировать нажим и скорость по всей длине смычка.

Таким образом, выявив все положительные качества современного смычка, мы можем ими воспользоваться для распределения смычка например в произведении кантиленного характера при исполнении Арии Дж. Перголези.

Ария - (итал. *aria*) - законченный по построению эпизод (номер) в опере, оперетте, оратории или кантате, исполняемый певцом-солистом в сопровождении оркестра. Самостоятельная вокальная или инструментальная пьеса. Для арии характерны напевность и широта мелодического дыхания. Соответственно исполнять это произведение нужно связно, напевно, певуче. Композитором дан темп и характер исполнения – *Andante cantabile* – Не спеша певуче, *espressivo*- выразительно. Чтобы добиться связного, непрерывного и выразительного исполнения нужно правильно и целесообразно распределить смычок.

В нашем произведении присутствует несколько видов и комбинаций штрихов - это *деташе* и *легато*, а так же использованы симметричные и несимметричные штрихи. В зависимости от скорости движения смычка мы выделим два типа распределения смычка: равномерное и неравномерное.

Равномерное распределение смычка это исполнение одинаковых длительностей с одинаковой скоростью и равным количеством смычка. Равномерное распределение целого смычка – употребляется в тех случаях, когда мелодия носит спокойный, повествовательный характер. Естественно, что всякие ускорения или замедления ведения смычка в подобных случаях могут вызвать разрыв единой линии мелодической линии, поэтому движение исполняется ровно, без каких-либо динамических изменений. Равномерное распределение смычка приведет к нудному и безынтересному исполнению, поэтому в нашем случае мы будем пользоваться в основном неравномерным распределением смычка, так как этого требует характер произведения и динамический план.

Неравномерное распределение смычка применяется при исполнении музыки взволнованного характера, когда восходящая направленность мелодии к опорным звукам, смысловым акцентам и кульминациям сопровождается

крещендо, движение смычка сдержанно-экономичное вначале, к концу постепенно ускоряется. Когда динамика идет на спад (диминуэндо), скорость смычка замедляется для филировки звука к концу лиги.

Различная скорость проведения смычка по струнам во всех случаях неразрывно связана с тем или иным давлением (нажимом) на струну, т.е. с использованием и регулировкой веса руки со смычком, а также с инерцией ее движения. Этот вид распределения смычка закономерен не только в кантилене, но и в исполнении виртуозных пассажей.

При распределении смычка в легато изменяются не только два фактора звукоизвлечения (скорость и давление), но и третий основной фактор – игровая точка (место соприкосновения волоса со струной).

Важнейшее условие хорошего legato – умение рационально использовать длину всего смычка, его частей и отрезков. Речь идет о том, что главной задачей в работе над legato является выбор наиболее целесообразного варианта распределения смычка в тесном единстве с фразировкой. Прежде всего, нужно сформировать представление о том, что исполнить на скрипке музыкальную фразу legato означает не просто сыграть несколько звуков одним движением смычка. Главное состоит в том, чтобы достичь особого характера звучания: слитности, непрерывности, выразительности – качеств, исконно присущих певческому голосу.

В своей известной работе «Школа техники смычка» Л. Капе рекомендует «в целях правильного распределения смычка условно разделить его длину на столько равных частей, сколько соответствующих единиц длительности (четвертей, восьмых, шестнадцатых и т. д.) приходится на каждое отдельное движение смычка в штрихе легато. Эта задача наиболее просто разрешается в тех случаях, когда строение мелодии, а также лиги, указанное композитором, дают возможность равномерного распределения».

Правильное регулирование скорости движения смычка в произведении Дж. Перголези Ария, поможет избежать в распределении смычка различных недостатков, а именно, «выпячивание» затактовых нот, вялое, замедленное

движение смычка в начале штриха, укорачивание последней ноты под лигой и т.д., что зачастую может привести к ухудшению качества звука.

В то же время, выверенное, четкое и оправданное распределение смычка поможет ученику управлять звуком скрипки, а также достичь певучего, аккуратного и красивого звука.

В заключение можно отметить, что искусство распределения смычка является важнейшим приемом игры на скрипке, который позволяет решить множество задач, стоящих перед исполнителем.

Литература:

1. Баринская А.И. Начальное обучение скрипача (Библиотека музыканта-педагога). М: Музыка, 2007
2. Мищенко Г. Методика обучения игре на скрипке. С.-Пб., 2009
3. Турчанинова Г.О. О первоначальном этапе развития виртуозной техники юного скрипача//Вопросы музыкальной педагогики. Вып.2. М., 1980
4. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М.: Музыка, 2000. 72 с.
5. Флет К. «Искусство скрипичной игры» М.: Музыка, 1964. — 274 с.

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах

Кудина Г.А.,

заведующая филиалом

МБОУ ДО « ДШИ г. Невельска» в с. Горнозаводск,

преподаватель фортепиано

Наилучшим педагогическим материалом для воспитания полифонического звукового мышления пианиста является клавирное наследие И.С. Баха, а первой ступенькой на пути к пониманию полифонии является широко известный сборник под названием «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах». Маленькие шедевры, вошедшие в «Нотную тетрадь», представляют собой в основном небольшие танцевальные пьесы – полонезы, менуэты, марши, отличающиеся необыкновенным богатством мелодий, ритмов, настроений. «Нотная тетрадь А.М. Бах» - это своеобразные домашние музыкальные альбомы семьи И.С. Баха. Этот сборник уникален хотя бы потому, что запечатлел не только творческий гений И.С. Баха, но и его музыкальные привязанности, педагогические приёмы, а так же музыкальный быт и семейный досуг. Это домашний музыкальный альбом Бахов. Сюда вошли инструментальные и вокальные пьесы самого различного характера. Эти пьесы как собственные, так и чужие, написаны в тетради рукой самого И.С. Баха, иногда – его жены Анны Магдалены Бах, встречаются так же страницы, написанные детским почерком кого-либо из сыновей Баха. Вокальные сочинения – арии, хоралы, входящие в сборник, - предназначались для исполнения в домашнем кругу «баховской» семьи. В сборнике девять менуэтов. Во времена И.С. Баха менуэт был распространенным, живым, всем известным танцем. Его танцевали и в домашней обстановке, и на веселых вечеринках, и во время торжественных дворцовых церемоний. В дальнейшем менуэт стал модным аристократическом танцем, которым увлекались чопорные придворные в белых напудренных

париках с буклями. Хорошая иллюстрация балов того времени в сборнике Артоболовской «Первая встреча с музыкой».

Следует обратить внимание детей на костюмы мужчин и женщин, в большей степени определявшие стиль танцев: у женщин кринолины, необъятно широкие, требовавшие плавных движений, у мужчин – обтянутые чулками ноги в изящных туфлях на каблучках, с красивыми подвязками – бантами у колен. Танцевали менуэт с большой торжественностью. Музыка отражала в своих мелодических оборотах плавность и важность поклонов, приседаний и реверансов. Прослушав менуэт в исполнении педагога, ученик определяет его характер, что он напоминает больше песню или танец, поэтому и характер исполнения должен быть мягким, плавным, певучим, в спокойном, ровном движении. Затем необходимо обратить внимание ученика на отличие мелодии верхнего и нижнего голосов, их самостоятельность и независимость друг от друга, словно их поют два певца: первый - высокий женский голос – это сопрано, а второй низкий – мужской – бас, или два голоса исполняют два разных инструмента. И.Браудо придавал большое значение умению инструментовать на фортепиано. «Первой заботой руководителя, - писал он – будет научить ученика извлекать из фортепиано определенную, необходимую в данном случае звучность».

Большое воспитательное значение для слуха имеет исполнение двух голосов в различной инструментовке. С этой целью полезно сыграть первые изучаемые образцы полифонии вместе с учеником, чтобы он реально услышал сочетание двух голосов. Один голос исполняет педагог, другой голос - ученик. Если есть два инструмента, полезно поиграть оба голоса одновременно на двух инструментах – это придает каждой мелодической линии большую рельефность. Еще полезно развести голоса через октаву (верхний – флейта, нижний – скрипка). Верхний голос на месте – нижний на октаву вниз, нижний на месте – верхний на октаву вверх. Максимально можно развести голоса на две октавы. Если два голоса проходят одновременно в партии какой-нибудь руки, можно рекомендовать ученику поиграть вначале эти построения двумя

руками: таким путем ему будет легче добиться нужной звучности и станет более ясной цель работы. Необходимо добиться, чтобы ученик смог сыграть каждый голос с начала до конца вполне законченно и выразительно. Значение работы над голосами учениками нередко недооценивается, она проводится формально и не доводится до той степени совершенства, когда ученик действительно может исполнить каждый голос как самостоятельную мелодическую линию. После тщательного изучения отдельных голосов их полезно поучить попарно. Для обеспечения необходимого слухового контроля целесообразно при исполнении голосов играть их первое время не от начала до конца, а отдельными небольшими построениями, возвращаясь повторно к наиболее трудным местам и играя их по нескольку раз. Весьма эффективный способ работы для продвинутых учеников – петь один из голосов, в то время как другие исполняются на фортепиано.

Полезно так же петь многоголосные полифонические произведения хором. Это способствует развитию полифонического слуха и приобщению учащихся к полифонии. Иногда полезно поучить два голоса, играя поочередно в каждом из них только те отрезки, которые должны преобладать по своему смысловому значению при двухголосном исполнении. При наличии трех и более голосов, полезно поработать над каждой парой голосов. Так, например, при трехголосном изложении полезно отдельно поучить верхний и средний голоса, верхний и нижний, нижний и средний. Очень полезно проигрывать все голоса, сосредотачивая свое внимание на каком-нибудь одном из них. Убирать средние голоса (они как заполнение), а вести крайние, они как скелет.

Верхний голос - мелодический, нижний – гармонический. Использовать тембровые фантазии: вести один голос на форте, остальные убирая на пиано. Когда выделяется средний голос – это трудно, но очень полезно сделать. Чтобы услышать нижний голос – поменять голоса крест-накрест, перевести нижний голос в верхний, а верхний в нижний, это трудно, но эффективно. Обязательно следует слышать длинные ноты и задержанные. Слышать гармонию,

образованную несколькими голосами – (вертикаль). Слышать горизонталь. Играть медленно и с остановками на сильной доле.

Литература:

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М.: Музыка, 1978.-75с.
2. Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. Санкт-Петербург, 1994- 92с.
3. Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах. М.:Музгиз, 1962-38 с.
4. Рабинович И. О работе над полифонией с учащимися начальных и средних классов Д.М.Ш. вып.2 М.: 1965.- С.92.

Внеклассные мероприятия и их роль в формировании современной личности

Плакучева Г.Г.,

зав. отделением «Фортепиано», преподаватель

В настоящее время остро стоит вопрос о культурно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Настало время обратиться к человеку, его внутреннему миру и понять, что без культуры вообще и эстетической в частности, он не становится полноценным гражданином, не реализует себя полностью как личность.

В последние годы музыкальная педагогика выделяет несколько видов профессиональной деятельности музыканта-педагога: музыкально-конструктивную, музыкально-организаторскую, исполнительскую, исследовательскую, коммуникативную, художественно-познавательную. Объясняется это, прежде всего, самим предметом изучения – музыкальное искусство во всех его проявлениях. Вот это и накладывает отпечаток на содержание образования, в котором ведущую роль играют такие элементы как опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к человеку и опыт музыкально - творческой деятельности учащихся.

Задача педагога-музыканта заключается не только в том, чтобы обучить необходимым навыкам и умениям исполнительства, а быть той путеводной звездой в области искусства в художественном образовании для своих учеников. Деликатно, неспешно, вдумчивое и разумно привить детям уважение и любовь к мировой культуре, истории своей страны. И тогда перед преподавателем встает вопрос - как организовать учебный процесс так, чтобы он стал для учеников познавательным, интересным и увлекательным. Заинтересовать музыкой, эмоционально увлечь, заразить любовью к музыке.

И здесь на помощь приходят проведение внеклассных мероприятий и тематических музыкальных программ. Интерес к музыке, увлечённость – это обязательное условие для того, чтобы она подарила слушателям свою красоту, свою воспитательную и познавательную роль, научила слушать. «Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна... Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся» (Д.Б. Шостакович).

Детская школа искусств обладает огромным творческим потенциалом и имеет возможность решать проблемы социально-культурного характера. Проведение внеклассных мероприятий, таких как «Музыкальные гостиные», позволяет привлечь учащихся всего класса, разных направлений в искусстве. Подобные мероприятия органично сочетают в себе обучение и воспитание. С одной стороны, это способствует формированию у учащихся исполнительских навыков и умений, создавая тем самым им яркую мотивацию. А с другой стороны – формирует нравственные качества личности человека, такие как целеустремленность, личностную и познавательную активность, умение взаимодействовать с окружающими, сотрудничать. В процессе подготовки и проведения мероприятий участники приобретают позитивное настроение, получают массу положительных эмоций, реализуют творческие умения и навыки, ощущают социальную значимость и востребованность.

Музыкальная гостиная «Токката жизни» была посвящена 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева.

Цель проведения этого мероприятия заключалась в том, чтобы намного глубже познакомить учащихся с фортепианным творчеством композитора - одной из интересных страниц его творчества. Данное мероприятие состояло из нескольких этапов, в которых обозначились различные виды деятельности.

Подготовка презентаций по творчеству С.С. Прокофьева и их защита дала возможность ребятам заниматься исследовательской, художественно - познавательной деятельностью с использованием компьютерных технологий, развивая навыки публичных выступлений, умения творчески раскрыть и защитить свою работу.

Сбор материала для настенной газеты, создание самой газеты способствовали развитию у учеников коммуникативных качеств.

Малыши слушали музыку Сергея Сергеевича, смотрели мультфильм, в основе которого лежала музыка детского цикла, выражали свои впечатления в рисунках, которые потом использовались в музыкальном проекте.

Изучение нотного материала с подробнейшим методическим анализом исполняемых произведений создавало атмосферу творчества, интереса и понимания глубины самого произведения. Но и на этом весь процесс подготовки мероприятия не закончился. Музыкальный проект вдохновил моего ученика на создание мультфильма из пластилиновых фигурок, образов персонажей пьесы.

В концерте звучали фортепианные ансамбли, ансамбль синтезаторов, симфоническая музыка Прокофьева проходила канвой по всему концерту. Но во главе всего проекта стоял фортепианный цикл С.С. Прокофьева «Детская музыка».

Выбор на этот цикл пал не случайно. «Двенадцать легких пьес» - это программная сюита зарисовок о летнем дне ребенка. Это целый мир восхитительного творчества для детей, в котором композитор создал неувядаемые по свежести и непосредственности, по солнечной радости и задушевной искренности шедевры. Мир детства понятен и близок детям. Это тот материал, который мои ученики могли сами исполнить, где каждый из них

мог стать артистом, выступить на сцене в праздничной и творческой атмосфере.

Творчество в деятельности современного педагога

Федорченко Н. А.,

преподаватель по классу хореографии

*«Ребенок – субъект творчества, маленький художник.
Никто, кроме него, не знает верного решения
стоящей перед ним творческой задачи.
И первое дело учителя постараться,
чтобы перед ребенком всегда стояла именно
творческая задача».*

А.А. Мелик-Пашаев²

В современном мире активно обсуждается вопрос: каким должен быть современный педагог, какими качествами, знаниями, навыками он должен обладать. Этот вопрос задаёт себе каждый преподаватель, ведь те базовые знания, которые мы приобретаем в учебных учреждениях сферы искусства недостаточны для самореализации педагога. Земля не стоит на одном месте, также и педагог на протяжении

всей жизни учится новому, самосовершенствуется.

Творческая деятельность современного педагога рассчитана на поиски нового, стремления к высшему совершенному, а также достижению поставленных целей, ведь без них педагог просто перестаёт существовать.

Говоря о творческой работе в деятельности современного педагога, на мой взгляд, нужно начинать с личностных качеств педагога. В этом плане можно согласиться с Антоном Семёновичем Макаренко, который говорил о том, что «Не может быть хорошим педагог, у которого не поставлен голос, который не умеет правильно стоять, сидеть, ходить, выражать радость или

² Художественная одаренность. Режим доступа: hudozhestvennaya_odarennost.pdf Дата обращения 21.01.2018

неудовлетворение»³. Современный педагог должен обладать всеми качествами, эмоциями, быть харизматичной личностью, уметь легко выходить из той или иной ситуации, верно объясняя и донося информацию детям. Ведь дети всё копируют и подражают взрослым, и здесь нужно следить за собой в своих высказываниях в процессе обучения.

Что такое хореография? Это вид искусства, без которого человек не может обойтись в жизни, используя различные стили хореографического творчества, опираясь на первоначальные истоки. Наши предки использовали танец, как часть обряда, поклоняясь тем самым славянским богам. Танец служил частичкой истории всего народа. Танец, показывая характер, силу, волю народа, нагонял на врагов страх и ужас. Умелое владение своим телом, для воинов считалось мастерством в бою. И то, как воин проявлял себя в трюковой танцевальной форме, он также использовал свои навыки в защите земли русской. Для современного педагога и сейчас огромную роль играет значимость народной хореографии. Ведь, обучая детей истокам хореографического искусства, прививается любовь к нашей истории. В этом плане также есть возможность творческого проникновения и воплощения в обучение различных инновационных методов и технологий.

Немаловажную роль в творческой самореализации педагога имеет и его накопленный опыт. Шаг за шагом, путем проб и ошибок, преподаватель накапливает свой опыт преподавания и творческого использования известных методик, который, в дальнейшем, творчески использует в работе всю свою жизнь.

Современный подход к обучению играет огромную роль в учебном процессе и даёт возможность самореализовываться не только педагогу, но и ученику. Это своеобразный элемент свободы, который приводит к творческой самореализации педагога.

³ Макаренко о педагоге и педагогическом мастерстве. Режим доступа: http://www.rcvdo.ru/publ/publikacii/prepodavатели_dvorca/makarenko_o_pedagoge/11-1-0-5 Дата обращения 21.01.2018

В.А. Кан-Калик дал определение творческой сущности педагогической деятельности: *«Творческая природа педагогической деятельности учителя выражает себя в индивидуальности, развитии воображения на уроках, а также импровизации, к усвоению чужого опыта путём переосмысления и приобретения своего»*⁴.

Заглядывая глубоко в прошлое, мы все когда то были учениками, и не забываем первых своих учителей, которые нам давали знания, стремясь научить нас смотреть на жизнь иначе, идя в одну ногу в успешное будущее.

Сфера творчества педагога очень широка, может выражать себя как в подходе к каждому ученику, так и в отношении к своему предмету, к подаче учебного материала, закреплении его к определённым методу и средству воспитания. Творческое решение построения урока и отбора содержания материала, создание нетрадиционного по форме занятия обеспечивает эффективность урока и усвоения детьми необходимых знаний и формирование навыков, а также стимулирует активность учащихся, вызывает у них познавательный интерес.

Результаты реализации творческого подхода можно разделить на **внешние** и **внутренние** уровни. К **внешним** можно отнести составленные и реализованные педагогом авторские программы обучения и воспитания учащихся, методические разработки, повышающие эффективность деятельности педагога, креативно организованные учебные и вне учебные процессы. К **внутренним** относятся источники внутреннего творчества, личное отношение к различным подходам в образовании, изменения в характере организации педагогического процесса, совершенствования профессионального мастерства, развитие профессиональных способностей педагога и т.д.

Своеобразие педагогического творчества заключается в том, что творческий характер носит не только акт решения педагогической задачи, но и сам процесс воплощения этого решения в общении с детьми.

⁴ Кан-Калик В. А. О педагогическом общении. Режим доступа: allbest.ru/pedagogics/3c0a65635b2bc78a4c53a89521216c37_0.html. Дата обращения 12.12.2017

Хореографическое творчество является одним из средств всестороннего развития учащихся. Продуктивность художественного воспитания детей средствами хореографии обусловлена синтезирующим характером хореографии, которая объединяет в себе музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику движений.

В искусстве хореографии как раз и заложены многие формы художественного воспитания детей. Именно хореографическое искусство успешнее всего реализует развитие зрительных, слуховых и двигательных форм чувственного и эмоционального восприятия мира, снимает умственное утомление и даёт дополнительный импульс для мыслительной деятельности. Количество времени, да и трудоспособность играют важнейшую роль в результативности обучения не только в хореографии.

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, его творческих возможностей. Синергетичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность.

Творчество в воплощении танца и творчество в обучении детей танцу должны быть неразрывными в деятельности современного преподавателя хореографии в ДШИ. Я стремлюсь быть современным творческим преподавателем, преподавателем с большой буквы! **«Танец – это жизнь, а жизнь – это танец»**, – для меня это не просто слова.

Литература и интернет-источники:

1. Кан-Калик В. А. О педагогическом общении. Режим доступа: allbest.ru/pedagogics/3c0a65635b2bc78a4c53a89521216c37_0.html. Дата обращения 12.12.2017.
2. Макаренко о педагоге и педагогическом мастерстве. Режим доступа: http://www.rcvdo.ru/publ/publikacii/prepodavateli_dvorca/makarenko_o_pedagoge/11-1-0-5 Дата обращения 21.01.2018.

**Я - педагог дополнительного образования
(педагогическое эссе)**

Федорченко Н.А.,

преподаватель по классу хореографии

*Смысл жизни не в том, чтобы ждать,
когда закончится гроза,
а в том, чтобы учиться танцевать под дождем.
Вивиан Грин*

Смысл жизни живёт в каждом человеке. Кто-то ищет счастья, мечтая о чем-то высоком, а кто-то идёт четко к поставленной цели.

Я рада тому, что я педагог дополнительного образования: преподаватель по классу хореографии в ДШИ. Танцуя, мы забываем обо всём, несмотря на все жизненные невзгоды, отвлекаясь от жизненной суеты, а также имеем возможность помочь нивелировать различные психологические проблемы, такие как детские страхи и неуверенности.

Работая с детьми, глядя им в глаза, я понимаю, что каждый ребёнок – это индивидуальность! Моей задачей служит найти свой – особый подход к каждому ученику, хотя в группе их несколько! Приходя на урок, мне очень приятно наблюдать за тем, как мои ученики самостоятельно выполняют комбинации, показанные мной и разученные под моим руководством, стараясь полностью выложиться, чтоб у них непременно получилось то или иное движение. Несмотря на то, что сразу не все может получиться, но старание и влечение неизбежно приводят к успеху. Я стараюсь привить им очень важное жизненное качество – не сдаваться, несмотря ни на что. Стараюсь приободрить

в неловких начальных движениях. И в их упорстве успех непременно наступает их.

Показать, объяснить, научить, даже успокоить – вот главная задача педагога. Педагог дополнительного образования – это не только преподаватель, а также – психолог, зачастую выполняющий ещё и роль самого родного человека – мамы. Чрезмерная любовь к своей работе требует огромных затрат личного времени, многим требуется жертвовать. Но, всё это, и есть часть моей жизни!

Как известно, особое влияние на внутренний мир ребенка оказывает социум (общество, среда, окружение), а как известно, ребёнок, как губка впитывает в себя и хорошее и плохое. Приходится учить и воспитывать средствами самого искусства хореографии, а они неисчерпаемы. Например, большое внимание на уроках хореографии, я уделяю эмоциям в танце, объясняя детям почему, в том или ином танцевальном фрагменте должны быть, радость, грусть, удивление, злость, коварство, упрямство и так далее.

Ученик должен понимать, что он танцует, какую роль(образ), какую эмоцию он в танце показывает и для чего это нужно.

Хореографический ансамбль – это большая семья, в которой мы как педагоги не только преподаём, но и вкладываем душу, сопереживаем вместе взлёты и падения, стараемся объяснить, что нужно преодолеть для высокого результата, как решить всевозможные проблемы.

Масса детей, приходящих в Детскую школу искусств, до конца не понимают, что заниматься хореографией – это огромный труд, в котором «работая в пол (половину) ноги» нельзя достичь успешного результата. Важно знать, что, работая в коллективе, каждый участник несет персональную ответственность за себя и свои действия, что каждый из участников важен, что без каждого из них (а в итоге – всех вместе) не получится достичь хорошего результата. Психологическое и физическое единство в коллективе просто необходимо. Дети – это наше будущее! Знания, умения и стремление к успеху,

которыми они овладевают, играют важную роль в дальнейшей жизни каждого ребёнка.

Моя роль как педагога заключается еще и в том, чтобы дети чувствовали равное отношение педагога к каждому ребенку, независимо от их способностей и успехов. Дети очень чувствительны, они ощущают, когда их любят, видят в них значимость, ведь потенциал есть в каждом ученике. Главное - найти подход к каждому ребенку и постараться полностью раскрыть его способности.

Мое ощущение, что моя работа – это моя жизнь! Так, живя своей работой, я проявляю свою любовь к детям. А ведь любовь к детям поможет найти путь к сердцу каждого ребёнка.

Мы сами – ученики своих учащихся, ведь работая с детьми, мы у них многому учимся. Совместная работа преподавателя и ученика очень важна. Стремление ребенка к достижению поставленных целей даёт силы педагогу, дает желание творить, воплощать различные идеи и поставленные цели. Мне очень приятно, когда я слышу от своих учеников: «Я тоже хочу стать преподавателем хореографии. Хочу также, как и Вы, учить детей». Большой похвалы в своей работе я и не ожидаю.

В качестве заключения хочется отметить, что каждый ученик – это будущий педагог в детстве. И много значит то, как мы его научим «танцевать под дождём», не ожидая «окончания грозы». Так он и пойдёт по своей жизни, используя те навыки, которыми мы его научили, не боясь трудностей идя, вперёд не оглядываясь и стремясь к высшему достижению поставленных целей.

Чуприн Н.В.,

преподаватель по классу аккордеон

Техника, в широком смысле слова - средство передачи художественного содержания произведений. В узком смысле - это предельная точность, быстрота пальцев, координация движений. На начальном этапе обучения для выработки у ученика первичных двигательных навыков необходимы специальные упражнения, подготавливающие его к выполнению технических

задач.

Развитие технических навыков в игровой форме и с наглядными пособиями музыкальных терминов, динамических оттенков, штрихов, темпов:

1. Игра гаммы и арпеджио до мажор правой рукой, разными штриха (нон легато, легато, стаккато) в две октавы. Задача педагога показать ученику приёмы работы преодоления технических трудностей. В процессе урока прорабатываются все приёмы вместе с учеником, для того, чтобы ученик смог дома самостоятельно отрабатывать технически сложные места и следим за звуком. При игре гаммы и арпеджио обращаем внимание ученика на подкладывание 1 пальца. Пальцы собираем в направлении движения. Работает вся рука. Требуется помощь педагога, дополнительное объяснение, показ. Следим за сменой меха.

2. Выполняем упражнение на примере произведения Г. Вольфарта «Этюд». Проигрывание этюда в медленном темпе. Мышцы пальцев при этом активно работают, находятся под усиленной нагрузкой. Следим и контролируем соблюдения штриха легато (legato). Играем этюд в среднем темпе наизусть, проверяем знания терминов используемых в Этюде. Играем Этюд различными штрихами, контролируем соблюдение динамики(f,p)

3. Русская народная песня «Ой на горе дуб, дуб» обр. С. Павина. Краткий рассказ преподавателя о народной музыке и о характере народной музыки и песни. Исполнение преподавателем пьесы, при этом он просит сконцентрировать внимание на различные темпы и характер в мелодии и вариациях пьесы. В медленном темпе начинаем играть вариации по 4 такта, следим за тем, чтобы была верная аппликатура, ведь от правильности аппликатуры зависит верное исполнение вариации, а в дальнейшем скорость исполнения вариации и темп всей пьесы. Отработав 4 такта вариации, мы переходим к следующим 4 тактам, после соединяем и переходим к отработке следующего предложения.

Сложные аппликатурные места отрабатывает отдельно, следим чтобы рука учащегося, кисть, предплечье не были «зажаты», напряжены. В случае «зажатости», используем упражнение: руку и кисть вниз к полу, просим ученика расслабить кисть и руку, а после вновь принять правильное положение руки во время игры на аккордеоне, убедившись, что рука не «зажата», продолжаем далее отработку техники в вариациях.

В Русской народной песне «Ой на горе дуб, дуб» обр. С. Павина в нотах отмечено, что вариации играть на регистре «тутти». Но, работая над техникой, в вариациях ученик включает регистр «кларнет» для того, чтобы четко слышать, как звучит каждая нота и разлив не мешал в звуковом контроле четкости исполнения шестнадцатых нот. Так же играем, отрабатываем вариации различными штрихами легато, нон легато, стаккато. Закрепляем выученный материал, играем вариации полностью в медленном и среднем темпе.

Развитие техники учащегося на начальном этапе обучения это сложный длительный процесс, включающий в себя систематические, регулярные занятия над гаммами, упражнениями, этюдами, пьесами с различными видами техники. Важную роль в этом играет не только знания и методы преподавателя в обучении техническим приемам, а так же умение мотивировать и правильно систематизировать его самостоятельные занятия дома, ведь порой работа (над

гаммами, этюдами, упражнениями, сложными техническими местами в произведении) для учащегося кажется скучной и не интересной. Только при развитии и росте технических возможностей учащегося можно добиться реализации художественно - музыкальной выразительности исполнения музыкальных произведений.

Литература:

1. Акимов Ю. «Хрестоматия аккордеониста» М.1973г.
2. Лушников В. «Школа игры на аккордеоне». М. Музыка 1990г.
3. Мирек А. «Самоучитель игры на аккордеоне» С.К.М.1982г.
4. Наумов Г., Лондонов П. «Школа игры на аккордеоне»
5. Судариков А. «Исполнительская техника баяниста» М. 1989
6. Цыпин Г. «Исполнительская техника» М. 1997г.

Творческое восприятие и эмоциональное создание художественного образа на заключительном этапе работы над художественными произведениями

*Юхманова В.С.,
зав. отделением «Скрипка», преподаватель*

Очень часто основной акцент в современном исполнительском искусстве ставится на владение виртуозной техникой, виртуозными приемами игры. Вспомним истоки русской скрипичной музыки, наряду с высоким технологическим уровнем для исполнителя главным оставалась художественная образная сторона его творчества.

Принципиально важно постоянно возвращаться к разговору с учащимися о важности звукоизвлечения на скрипке при создании художественного образа. Необходимо помнить, что одним из самых привлекательных качеств скрипки, сделавших её «царицей инструментов», является её способность соперничать с

человеческим голосом в красоте, певучести и выразительности звучания. Именно к формированию данных звуковых качеств, и их усилению стремились выдающиеся скрипачи – Амати, Гварнери, Страдивари. Их инструменты отличались узнаваемостью звучания. Б. Асафьев писал: “Когда говорят про скрипача: у него скрипка поёт, – вот высшая ему похвала”.

Среди выразительных средств скрипача звуковое мастерство действительно является его главным “оружием”. От качества скрипичного звука во многом и зависит не только интонирование, но и стиль, манера высказывания, создание художественного образа.

Проблема звукоизвлечения – в первую очередь художественная, это творческий подход к инструменту.

Ямпольский говорил: “Скрипка у тебя должна звучать так, как у хорошего итальянского певца, который поет, будто играет на скрипке”.

Вокальный звук – “оружие” певца, у которого один основной, присущий ему тембр голоса, изменить его можно в лишь сравнительно узких пределах. Тогда как у скрипача – тембров 4, соответствующих 4-м струнам скрипки. И этими тембрами можно варьировать, комбинировать и изменять даже в пределах одной струны.

Не случайно, что в XIX в., когда певучести, красоте и тембровой характерности уделялось огромное внимание, что даже проводились состязания между певцами и скрипачами и последние не оставались побеждёнными.

Спектр лучших качеств скрипки включает в себя следующие характеристики:

- *ровность течения;*
- *плавность;*
- *певучесть;*
- *богатство тембровой палитры;*
- *большой динамический диапазон;*
- *отсутствие излишних призвуков (форсирование звуков скрипа).*

От поведения скрипача на эстраде многое зависит. Более резкий размах смычка и небольшое движение телом, предполагают подготовку к извлечению интенсивного звука и наоборот.

Существуют объективные закономерности процесса звукоизвлечения. Для того, чтобы правильно построить работу над звукоизвлечением, необходимо знать основные его закономерности, усвоить то или иное положение смычка на струне, степень его нажима, скорость движения и другие факторы. К ним же прижим струны пальцами левой руки. Всё это влияет на характеристики звучания 90 % и 10 %. Невозможно сформировать качественный звук – не имея базы в этих моментах.

Сам принцип извлечения смычком звука и струны основан на сложном механизме использования упругих сил самой струны и смычка, сцепления с ней волоса при помощи расплавляющейся от трения канифоли.

Первая задача звукоизвлечения заключается в том, чтобы с одной стороны – максимально возбудить колебания струны, а с другой – не задавливать её, дать ей возможность свободно колебаться и поддерживать эти колебания повторяющимися движениями смычка.

Условие, которое необходимо иметь при работе над звукоизвлечением – это постановка правой руки, создающей условия для её управляемости, свободы движения при звукоизвлечении. Здесь нужно обратить внимание на такие моменты:

- движение правой руки должно производиться по возможности в одной плоскости без “углов”;
- давление смычка на струны желательно осуществлять, сочетая “вес” руки и некоторое прижатие смычка к струне указательным пальцем, что наиболее плодотворно, когда “предплечье” немного подвешено на плече, а “вес” руки регулируется ощущениями от отдачи струны, её упругого момента. О “весе” руки идут споры до сих пор, что это, как объяснить?

– изменение положения волоса смычка на струне вследствие поворота волоса. Либо плоский волос, либо его край. Поворот трости смычка также приводит к некоторому изменению в прикосновении волоса к струне.

Прежде чем приступить к исполнению концерта Мендельсона, стоит разыграться на Этюде №50 Ф.Давида.

Этюд №50 Ф.Давида исполняется для развития техники правой руки и штриха в конце смычка при этом пальцы левой руки становятся более активными. Добиваться на фоне свободного движения правой руки штриха и на фоне активности левой руки чистой интонации и хорошего звучания. Этюд вначале учим в медленном темпе, постепенно прибавляя темп, при этом смычок должен остаться в конце, движения стать более активными быстрыми и энергичными. Почувствовать движение руки назад, помогаем выражением – выбрасывая руку. Следить, чтобы правая рука была свободна, стараясь пропеть и оставаться все время в конце смычка. Обязательно следить, чтобы во время игры не напрягались плечи, руки. Показывать мелодию как вверху так же и внизу. На СОЛЬ струне приподнять плечо и локоть чуточку повыше. Когда начинаем играть в быстром темпе, то все движения становятся более отчетливыми и вместе с тем более легкими.

Ф. Мендельсон. Концерт. Необходимо овладеть общим ощущением концерта, понять его стиль, характер, настроение. Идя уже от этого отрабатывать различные элементы, работать над конкретными частями, а потом связать все это вместе. Для уточнения характера произведения еще раз вернуться с учащимися к разговору о композиторе и данном произведении. Концерт сочинен в 1844 году и посвящен выдающемуся скрипачу и педагогу Лейпцигской консерватории, основанной Мендельсоном, — Фердинанду Давиду (ученику Л. Шпора).

Феликс Мендельсон – немецкий композитор, пианист, органист, один из крупнейших представителей немецкого романтизма, тесно связанный с классическими традициями, но искавший новый тип выразительности. Мендельсон, безупречный джентльмен, как в музыке, так и в жизни.

Поэтому, работая над концертом, нужно понять что техника, стиль, эстетика – все было иным у Мендельсона в отличие от других композиторов, например Бетховена. Вроде бы – те же исполнительские приемы, тот же технический арсенал: legato, detache, spiccato, акценты, филировки и т. д., но все здесь – иное, спиккато более воздушное, акценты более деликатные, более грациозные, легато элегантнее. Исходя из этого, можно сказать, что характер концерта как изящная аристократическая беседа.

Концерт Мендельсона состоит из традиционных трех частей. Первая из них — Allegro molto appassionato — представляет собою сонатное аллегро, основой которого служат излагаемые в первом разделе его три темы-мелодии: одна — широко напевная, взволнованная, с налетом меланхолии, вторая — более энергичная и волевая, третья — полная чистой, созерцательной лирики. Эти темы мало контрастируют между собой, не заключая в себе того элемента конфликтности, который обуславливает драматическое развитие музыки. Первая часть концерта ярко эмоциональна, написана в романтически приподнятых тонах. Блистательна каденция скрипки соло, органично вплетенная в музыкальную ткань первой части.

Очень важно проигрывать концерт целиком для того, чтобы почувствовать форму, чтобы найти правильные пропорции между частями, для того чтобы отработать отдельные элементы.

Здесь так же важно не упустить ритмическое несоответствие, возникающее во время исполнения с аккомпанементом (т. е. указать на вертикали, необходимые для точности ансамбля). Звукоизвлечение и звуковедение, пластика смен смычка и смен позиций, распределение смычка, певучее произношение восьмых – все это требует много усилий и большой работы над концертом.

Концерт Мендельсона для скрипки и оркестра – один из тех шедевров классической музыки, в котором солист и оркестр образуют единое целое. Поэтому нужно объяснить учащимся, что важно прислушиваться к концертмейстеру, к фортепианной партии. Стройность и законченность

архитектуры не допускает никаких «рубчатых» излишеств. Тем не менее, Концерт при всех своих классически строгих формах – сочинение романтическое. Характер выразительности следует искать здесь не в ритмической свободе фразирования, а в насыщенности и разнообразии динамической палитры: краски, оттенки и богатство нюансировки решают успех исполнения. Все должно выпеваться, особенно короткие длительности. Сольная партия должна укладываться в оркестровую фактуру: ритм пассажей должен быть точным, пластичным и хорошо «вызвученным». Очень важно установить основной темп частей. Особенно для финала. Лев Моисеевич Цейтлин говорил: «Яркость, праздничность и виртуозность финала отнюдь не в скорых темпах. Наоборот, сдержанность темпа, отчетливость звучания при идеальном ритме создадут эффект быстроты и виртуозности, но виртуозности музыкальной, содержательной»

От учащегося требуется активность пальцев, верное распределение смычка. В триолях очень важно услышать каждую ноту, не гнать, ведь это не виртуозный концерт. Здесь нужны большие усилия для достижения ритмической ровности триолей, которые подвержены резкому ускорению (напр. в 1 цифре на 4 и 2 доле такта) Октавы не торопить. Прослушать следующие ноты: си-и, ля-я. Игра должна быть теплее, помягче, светлая, лирическая, смычок чуть ближе к концу, один палец на струне при вибрато, можно немножечко поспокойнее сыграть эту тему, мягкой рукой, как бы рассказывать, не прерывать постоянное звучание.

Играя несколько нот legato, правая рука должна исполнять как бы один идеально ровный звук, штрих не должен нарушаться толчками при смене движения смычка. Смены позиций в левой руке должны быть плавными, отчетливыми.

Каденция. Прыгающее arpeggio (разновидность штриха ricochet или неподвижного стаккато) Только здесь смычок непрерывно прыгает в обе стороны – и вниз, и вверх. Для того, чтобы облегчить себе работу над арпеджио, следует поиграть его legato, для того чтобы приучить себя

проходить по четырем струнам равномерным движением смычка вверх и вниз смычком. Делать это следует не напрягая руки, пуская в ход верхнюю половину смычка. Чтобы обеспечить себе лучшее начало на струне СОЛЬ, следует поднять слегка руку и опустить ее настолько, насколько это необходимо для того, чтобы свободно перейти на струны ЛЯ и МИ. Штрих этот часто встречается в скрипичной литературе.

Работа над аккордами: сначала арпеджиато, затем более цельно. Дополнительные движения кисти пальцев важно, но не должно переходить в расхлябанность. Возвратное движение кисти пальцев. Не стараться продавить среднюю струну, всегда, в самом быстром темпе круговое движение. Поиграть вверх и вниз. И одно замечание касательно левой руки – после каждого аккорда расслабляй пальцы!

Г. Венявский. Скерцо-тарантелла. Генрик Венявский – (1835 – 1880) – польский скрипач и композитор, выдающийся виртуоз XIX в., автор многих скрипичных произведений. Творческая и исполнительская деятельность Венявского – продолжение романтических традиций Паганини. За поэтичность одухотворенность игры современники называли его «Шопеном скрипки».

Важной вехой в судьбе Генрика Венявского стала встреча в Париже в 1858 году с А.Г. Рубинштейном. Антон Рубинштейн не только оказал огромное влияние на творчество Венявского, но и повлиял на ход дальнейших событий его жизни. Первый концерт двух великих музыкантов в Париже имел особый успех и Рубинштейн предложил совершить концертную поездку в Лондон. В Лондоне Рубинштейн познакомил Венявского с родственниками известного английского пианиста и композитора Д.А. Осборна – Хэмптонами. Их дочь Изабелла стала женой Венявского, однако этому событию предшествовали драматические минуты. Отец семейства, английский аристократ, отказался выдать свою дочь за артиста, не имеющего постоянной работы, финансовых средств и положения в высшем обществе. В эти дни было написано одно из наиболее проникновенных, поэтичных сочинений Венявского – «Легенда». Исполнение нового сочинения в концерте так растрогало семью, что отец

вышел на сцену и, обняв Генрика, сказал: «Только великая любовь могла вдохновить Вас на такое великое произведение»!

Существует такая (наверное, Шальмановская) шутка – что это произведение состоит из трех нот: 1-ая это скерцо, а две других – это тарантелла. Предложим ученице позаниматься этим штрихом в медленном темпе – в конце смычка, выбрасываем первую ноту с вибрацией. Но о тарантелле не забываем, сыграем тему на легато, оставив вибрацию и выбрасывание ноты (акцентом и вибрато), то же самое повторим штрихом деташе. А для интонации и для того, чтобы пальцы ставились вместе, стоит поиграть тему двойными нотами. Потом проиграем чуть побыстрее и посмотрим, что получится – выбрасываем первую ноту кистью. Ноту перед игрой у колодочки провести пошире (тт. 9). И колодочкой спиккато (ближе к колодке почти деташе) Аккорды (*largamento*) – для того чтобы получились взять на мизинец. Типичная ошибка этого места – недослушивание четвертей. Вибрато выполнять сразу на первоначальном аккорде, а не на интервале следующем за аккордом.

I эпизод (стр. 21) – необходимо пропеть очень красиво, обратив еще раз внимание на переходы. Флажолеты пропеть правой рукой, чуть шире смычок и чуть ближе к подставочке. Во 2-ром моменте эпизода (стр. 21, тт. 67-69) – в переходе не зажиматься и освободить большой палец, проработать медленно.

Переход ко второму эпизоду (стр. 22) – удерживать триольный ритм, не замедлять слишком рано.

Двойные ноты (стр. 24) – очень важно почувствовать всю руку вместе с большим пальцем (играем широко). Играем ближе к колодке (не ломать брать три струны). Внятно по три, не задыхаться и каждый раз как бы набирая дыхание.

Занимаясь технической стороной пьесы, ни в коем случае не упускаем художественную сторону, и стараемся передать состояние, настроение этой пьесы, разнообразие различных нюансов. И скерцо, и тарантелла выступают здесь очень выразительными, яркими по характеру.

Очень важно, в каком звуковом качестве проходит каждое занятие. Даже если начинается занятие с гамм и упражнений, и заканчивается произведениями крупной формы или пьесами, то у учащихся формируются внутренние звуковые представления идеального скрипичного звука. Кроме того скрипка способна давать и специфический, истинно “скрипичный” звук инструментального характера даже более красивый по тону, тембровому и динамическому разнообразию, чем голос лучшего певца. Что обязательно нужно использовать при игре на таком замечательном инструменте.

Следовательно, обучение игры на инструменте не должно ограничиваться только технологическим аспектом. Необходимо обращать внимание на слуховые ощущения, которые возникают в процессе обучения, следить за качеством и художественным наполнением музыкальной речи. И никогда не упускать это в самостоятельной домашней работе.

Литература:

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. М., 1965.
2. Григорьев В. Ю. Методическая система Ю. И. Янкелевича // Янкелевич Ю. И. Педагогическое наследие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1993. С. 181-235.
3. Либерман В., Шульпяков О., Гутников Б. О вариантности приёмов звукоизвлечения в скрипичном исполнительстве // Шульпяков О. Ф. Скрипичное исполнительство и педагогика. СПб., 2006. С. 311-340.
4. Проблемы звукоизвлечения на скрипке: Принципы и методы: Методическая разработка для преподавателей струнных отделений музыкальных училищ и училищ искусств / В. Ю. Григорьев. М., 1991.
5. Флеш К. Искусство скрипичной игры. М., 1964. Т. 1.
6. Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей // Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. М., 1968. С. 22-33.