

ПРОЕКТ

«Творческий салон»

Преподаватель МАУ ДО ДШИ г. Печоры

Толстикова Светлана Валентиновна

«Что такое музыка? Она занимает место между мыслью и явлением; как предрассветная посредница, стоит она между духом и материей; родственная обоим, она отлична от них; это дух, нуждающийся в разменном времени; это материя, но материя, которая обходится без пространства.
Г. Гейне

«Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие. Музыка объединяет моральную и эстетическую сферы человека. Музыка – это язык чувств».

В. А. Сухомлинский

Актуальность.

В нашем быстроразвивающемся мире с вихрями информационных прорывов и новейших технологий многие считают неуместным старые традиционные формы и методы культурного и музыкального образования детей. Поколению «нового формата» очень сложно понять даже язык всеми нами любимых сказок и произведений классиков. Скажем *«по сусекам поскребу, да в амбаре помету....»* - как объяснить это городскому ребенку? *«Едет с грамотой гонец, и приехал наконец. А ткачиха с поварихой, со сватьей бабой Бабарихой Обобрать его велят; допьяна гонца поят И в суму его пустую суют грамоту другую»* Человеку старшего поколения не приходит в голову, что слова «сватья», «гонец», «ткачиха», «обобрать», «грамота» - для нового поколения уже устаревшие и редко применяются в обычном лексиконе. Что же касается музыкальных жанров, то такие понятия как «менуэт», «сарабанда», «гавот», «пассакалья» - это что-то давным- давно канувшее в лету. Но с другой стороны эти произведения искусства как в литературе, так и в музыке содержат в себе настоящие «жемчужины» - уникальные мотивы и незабываемые мелодии, с помощью

которых можно воспитать в ребенке хороший вкус и культуру, обогатить музыкальный опыт и добавить много нового в его эстетическое развитие и исполнительское мастерство.

Но как освежить «устаревшие» мелодии, как возбудить интерес к нотному тексту классического педагогического репертуара? Собственно для этого и задуман был данный проект.

Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и видам деятельности является одной из составляющих как общего развития обучающегося, так и дальнейшем успешности его обучения. Интерес молодого поколения к окружающему миру, желание освоить все новое – основа формирования этого качества. На протяжении всего детства наряду с игровой деятельностью огромное значение в развитии личности ребенка имеет познавательная деятельность, как процесс усвоения знаний, умений, навыков.

Работая в школе искусств, где академические основы обучения и метод репетиционного, то есть многократного повторения материала, необходим и обоснован. Я всегда стремлюсь искать новые подходы для интеллектуального и творческого развития обучающихся. Интенсивное изменение в окружающей жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все ее сферы, диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные средства музыкального обучения и воспитания.

Одним из перспективных методов, способствующих решению данной проблемы, является детское музыкально-исполнительское экспериментирование.

В 1990-е годы профессор, академик творческой педагогики РАО Н.Н. Подъяков, проанализировав и обобщив свой богатейший опыт исследовательской работы в системе детского образования, пришел к заключению, что в детском возрасте ведущим видом деятельности является экспериментирование.

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации.

Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных и исполнительских приемов и операций, которые рассматриваются как умственные, так и исполнительские умения. Детям любого возраста присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, поэтому экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям.

Итогом проведенной работы стали освоение новых навыков игры на цифровом пианино, обогащение музыкального кругозора обучающихся, возможность самостоятельного экспериментирования, разработки и апробации академического репертуара ДШИ в новом звуковом качестве, создание условий для организации музыкально-экспериментальной деятельности.

Учащиеся прочно усваивают только то, что прошло через их индивидуальное усилие.

Поэтому основной целью работы с учащимися считаю развитие творчества, создание нестандартных уроков, а именно урока – концерта, урока – игры, урока – конкурса в рамках учебной программы.

Общая характеристика проекта.

Вид: творческо-экспериментальный

Участники : учащиеся класса специального фортепиано под руководством преподавателя Толстиковой С. В.

Возраст: 6 -14 лет.

Срок реализации: 1-е полугодие 2017-2018 учебного года.

Название проекта: творческий салон «Музыкальные сувениры»

Цели проекта:

1. Создать условия для формирования целостного восприятия музыкального произведения средствами самостоятельного опытного эксперимента.
2. Составить систему творческих заданий способствующих развитию творческих способностей и исполнительских навыков.
3. Вызвать познавательную активность и интерес детей к созданию нового, активизация интереса детей к музыке и музыкальной культуре.
4. Развивать коммуникативные способности детей, возможности самовыражения.

Задачи проекта:

1. Формировать потребность в восприятии музыки.
2. Обогащать музыкальные впечатления учащихся и способствовать формированию музыкального вкуса, музыкальной памяти и музыкальности в целом.
3. Развитие исполнительских, познавательных и творческих способностей.
4. Способствовать развитию мыслительной деятельности, исполнительской техники, памяти, слуха, фантазии.
5. Осваивать различные формы приобретения исполнительского опыта, а также опыта концертного исполнительства.

Содержание проекта:

1. Индивидуальная работа над репертуаром (прослушивание новых произведений в исполнении преподавателя или аудиозаписи, продолжение работы над пройденным материалом). Список репертуара см. в приложении № 1.
2. Работа над разучиванием нотного текста отобранных произведений: (определение формы и жанра, выбранного произведения; разбор и заучивание текста; работа над фразировочными и ритмическими особенностями произведения, проработка динамики и эмоциональной окраски произведения, освоение полифонической техники и аппликатуры).
Работа над произведениями выполняется на обычном фортепиано в рабочем порядке на уроках специальности.
3. Работа над образом произведения с помощью просмотра видеоряда, рисунков детей, жанровым и историческим экскурсом происхождения того или иного произведения. Например «Менуэт» Й. С. Бах (работа Поляковой Марии 2-ой класс) – прослушивание аналогичных

- примеров на клавесине, видеоряд с интерьерами, просмотр видео с костюмированными сценами из балетов и танцевальных постановок.
4. Дать детям представление о клавишных музыкальных инструментах: орган, клавесин, клавикорд, электроорган, электророяль, синтезатор и др.; их историческом прошлом, внешнем виде, способах звукоизвлечения, сходстве и различии с использованием видео-презентации и непосредственно цифрового пианино. Подбор презентаций и видео см. в приложении №2)
 5. Обучение и освоение правил при игре на цифровом пианино.
 6. Подбор творческих заданий для учащихся:
 - а) определить, какое из двух произведений исполняется на концертном рояле, а какое на цифровом пианино.
 - б) самостоятельная творческо-экспериментальная работа по подбору характерного звучания для выбранного произведения, исходя из его образа и характера.
 - в) экспериментально-творческое исполнение произведения в других звуковых вариантах и обоснованный выбор окончательного варианта.
 7. Подготовка к итоговому концерту класса для преподавателей и родителей: (репетиционные проигрывания в классе и в зале, доработка произведений в техническом, темповом, динамическом плане, педализация).
 8. Составление программы и сценария салона-концерта.
(программа и сценарий отчетного концерта см. в приложении № 3)
 9. Подготовка видео-презентации программы концерта для интерактивного экрана на сцене большого зала ДШИ (видеоряд подобран по выбору учащихся)
(программную презентацию см. в приложении № 4)
 10. Итоговый салон-концерт «Музыкальные сувениры » учащихся класса преподавателя Толстиковой С.В для преподавателей ДШИ и

родителей обучающихся (видео и фото материалы репетиций и концерта см. в приложении №5).

Ресурсное обеспечение проекта

1. Музыкальные инструменты: фортепиано, рояль, цифровое пианино.
2. Наглядный материал: электронные папки с видеорядами для определения образных понятий музыкального репертуара, видео ролики для реконструкций исторических и жанровых примеров музыкальных произведений, презентации по теме.
3. Технические средства: телевизор, музыкальный центр, DVD-проигрыватель, переносной компьютер (ноутбук), проектор и проекторный экран для презентации концертного программного видеоряда.
4. Сотрудничество с преподавателями теоретического отделения ДШИ, родителями учащихся.

Методическое сопровождение проекта.

1. Репертуарные сборники педагогических нотных изданий.
3. Подборка музыкальных загадок, стихов и бесед о музыке.

Ожидаемые результаты

1. Развитие познавательного интереса у детей, расширение представлений о музыке и исполнительском искусстве.
2. Положительно-эмоциональное и осознанное отношение к музыкальным произведениям классической и современной репертуарной музыки.
3. Готовность воспринимать и исполнять музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения.
4. Вовлечение каждого обучающегося класса в экспериментально-творческую деятельность.

6. Расширение и укрепление концертного, эстрадно-исполнительского опыта.
5. Способствовать развитию музыкальной личности, мыслящей, с развитыми музыкальными способностями, творческой, самостоятельно владеющей различными исполнительскими навыками.

Итог:

Основной целью данного проекта является активизация учащихся через творческо-экспериментальную деятельность развить интерес к занятиям по специальному инструменту. Часто в период подготовки к академическому экзамену, занятия сводятся к утомительным репетиционным часам, поэтому учащимся было предложено одно из своих произведений освоить на цифровом инструменте, который кроме основного фортепианного звучания имеет клавишинное, органное, и др. звучания. Для музыкального эксперимента применялись следующие принципы:

1. Принцип адаптивности - гибкое применение содержания и методов музыкального развития в зависимости от индивидуальных особенностей детей.
2. Принцип цикличности - повторяемость выученного материала на разных этапах, и в различных звуковых вариантах.
3. Принцип контрастного сопоставления - происходит рождение проблемной познавательной-оценочной ситуации, заостряет внимание детей.
4. Принцип синкретизма - взаимосвязь музыкальной и художественно-эстетической деятельности, при объединяющей роли восприятия, «творческого слышания» музыки.

Учащиеся находились в постоянном творческом поиске: сначала при выборе концертного репертуара, затем, подбирая произведение для исполнения на рояле или новом для них цифровом инструменте.

Концертный репертуар постоянно пробовався в различных звуковых вариантах, осмысливался в тембровых оттенках и красках.

В результате репетиционный процесс перестал быть утомительным, стал более осознанным и продуманным. Для того, чтобы выбор звуковой окраски не был спонтанным, пришлось применить метод межпредметных связей: (история музыки, история происхождения инструментов, художественное искусство, театральное искусство, хореографическое искусство и др). При помощи средств ИКТ это процесс был доступен, многообразен по количеству используемой информации.

Широкий спектр репертуарного списка при подготовке к концерту (на репетициях) и совместных прослушиваниях обогатил слуховой опыт учащихся. Прослушивая своих одноклассников разных по возрасту и качеству исполнения, происходил неосознанный анализ собственного исполнения, дух соперничества (в хорошем качестве этого значения) подстегнул к более качественному собственному исполнению, так что задания на дом перестали быть принудительными.

Приложения:

1. Репертуарный список .

1. А. Александров «Новогодняя полька»
2. Ю. Литовко «Танец лягушки-квакушки»
3. Ю. Савельев «Песенка кота Леопольда»
4. «Большой олень» (детская французская песенка) – (переложение для 4-х ручного исполнения)
5. В. А. Моцарт «Менуэт»
6. А. Гедике «Ночью в лесу»
7. С. Майкапар «Страшный рассказ»

8. С. Геллер «Порхающие листья» (этюд)
9. Й. С. Бах «Прелюдия и fuga»
10. И. Ципполи «Фугетта»
11. Й. С. Бах «Маленькая прелюдия»
12. В. Коровицын «В Афинах»
13. Л. Рожавская «Вальс»
14. П. Маккартни «Вчера» (форт. переложение В. Поддубный)
15. Поппури «Русские напевы» (переложение для 4-х ручного исполнения Л. Смирновой)

2. Сценарий творческого салона-концерта «Новогодние сувениры».

Ведущая: - Собрались однажды дети перед Новым годом время провести. А дети эти были непростые, они учились в музыкальной школе, знали ноты и любили музыку. Но дети есть дети, они всегда выдумщики, фантазеры и непоседы. Чем же заняться в такой замечательный вечер? Как провести время? В канун праздника так хочется чего-то необычного, а еще повеселиться и потанцевать. «А вот я как раз знаю превосходную Новогоднюю польку» - вспомнила Катенька, «- она обязательно поднимет всем предпраздничное настроение...».

(исполняется «Новогодняя полька» муз. А. Александрова)(слайд №3)

А фантазерка Сонечка сказала, что знает, как танцует Лягушка-Квакушка.

(исполняется «Лягушка-Квакушка» муз. Ю. Литовко)(слайд №4)

А большая выдумщица Катя и говорит: «Вот было бы здорово придумать такой аппарат, с помощью которого мы могли бы перенестись куда угодно... Хоть в сказку, хоть в другую страну или даже в прошлое или будущее!»

Катюша, немного подумав, вдруг подошла к инструментам. «А чем тебе не волшебная машина, ведь с помощью музыкальных звуков мы может отправиться куда угодно, вот хотя бы в мою любимую сказку про кота Леопольда...»

(звучит ансамбль «Песенка кота Леопольда» муз. И. Савельева)

Тогда я отправлюсь в сказочный лес, сделала заявление Соня, где живет большой Олень.

(ансамбль «Большой олень» французская детская песенка)

«Как замечательно вы придумали, девочки!» - вступила в разговор Аленка, - «а я хочу отправиться на настоящий бал, и станцевать настоящий менуэт, под неповторимые звуки клавесина».

(исполняется «Менуэт» В. Моцарта (цифровой инструмент))

«А вы знаете, как правильно танцевать этот танец, ведь это совсем не просто?» - спросили младшие девчонки. «Не волнуйтесь, мы вас научим» - ответили старшие.

(демонстрируется видеоролик «Барочные танцы»)

«Вспомнила, вспомнила! Я тоже знаю один Менуэт, его сочинил маленький Моцарт, когда ему было всего 5 лет» - воскликнула Уляша и подбежала к инструменту.

(В. А. Моцарт «Менуэт»)

«Ах, как бы я хотела примерить шелковые платья в пол, с кружевными пелеринами и красивыми перьями в прическе...» - мечтательно произнесла Машенька, - «только не знаю, какое мне больше будет к лицу голубое или розовое?»

(демонстрируется видеоролик «Менуэт» музейная реставрация)

«Маша, ну а что же ты? Ведь у тебя тоже есть в запасе еще один танец, который сочинил сам Йоган Себастьян Бах, великий был мастер. Маша, ну пожалуйста!?».... Девчонки даже захлопали в ладоши.

(Й. С. Бах «Менуэт» (цифровой инструмент))

«Надоели менуэты, давайте лучше страшные истории друг дружке рассказывать. Я первая начинаю!» - это Аленка придумала.

(А. Гедике «Ночью в лесу» (рояль))

«Разве это страшно, и вовсе нет...» - это Уляша, отвечает Алене. «Вот я знаю самый страшный рассказ на свете»

(С. Майкапар «Страшный рассказ»)

«Хватит, девочки. У меня от ваших рассказов уже мурашки по коже» - возмутилась Машенька. Лучше послушайте сказку о порхающих листьях, которые собирают разноцветные истории по всему свету...»

(С. Геллер «Порхающие листья»)

«Все сказки, да сказки. У нас есть такой замечательный волшебный аппарат. Давайте лучше отправимся Европу, там Рождество раньше чем у нас встречают. А еще там играют на великолепном органе. В Германии в городе Лейпциг жил и работал великий композитор Йоган Себастьян Бах. Вот бы послушать, как звучит его орган» - предложила Женя.

«Я смогу вам помочь» - улыбнулась Катенька

(Й. С. Бах «Прелюдия» a-moll (цифровой инструмент))

«Как здорово, как здорово!» - закричали все дети, - «мы хотим еще...»

(демонстрация видеоролика «Бах. Токката ре-минор. Цветовые инсталляции»)

«Женя, Арина не скромничайте, ведь вам тоже есть что исполнить» - это Катенька попросила подруг, показать свое мастерство.

*(Й. С. Бах «Прелюдия ми-минор»
И. Циполли «Фугетта»)*

«Девочки, мы с вами совсем забыли про танцы, а ведь как хорошо все начиналось, мы же с вами на балу» - спросила вдруг Катенька.

(демонстрируется видеоролик «Венский вальс»)

«Тогда я подарю вам красивый медленный вальс, и наш великолепный рояль мне в этом поможет» - заявила Ариночка.

(исполняется «Медленный вальс» муз. Л. Рожавская (рояль))

«А пока действует музыкальная магия, давайте побываем в Греции. Там тоже умеют танцевать великолепные танцы, заодно погреемся на средиземноморском солнышке, посреди зимы» - это уже Женя предлагает.

(В. Коровицын «В Афинах»)

«Какой же праздник может быть без русской песни, русского раздолья и задорной пляски...» Катерина, давай!!!

(ансамбль «Русские напевы» обр. Л. Смирновой (рояль))

Ведущая: - В сей звездный и прекрасный миг,
Спешим поздравить с наступленьем
Поры чудес, момента волшебства
И новогодним днем рожденья!

Пусть думы, чаянья, мечты,
В реальность будней воплотятся!
Пусть будут в жизнь претворены,
И шлют здоровье, радость, счастье!

С новым годом, спасибо за внимание, ждем вас на наших следующих концертах!

Сценарий составила преподаватель Толстикова С. В.